

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Ф.М. Достоевского

Факультет культуры и искусств

Н.П. Моница

*МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА*

Учебно-методическое пособие

Омск

2009

УДК 7.072.2
ББК 85я73
М 773

*Рекомендовано к изданию
редакционно-издательским советом ОмГУ*

*Рецензенты:
доктор культурологии, доцент Г.Г. Волощенко;
кандидат педагогических наук, доцент Т.Ю. Сычева*

Монина, Н.П.

М 773 Мировая художественная культура: учебно-методическое пособие / Н.П. Монина. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 192 с.

ISBN 978-5-7779-1031-9

Рассматриваются основные темы изучаемого в высшей школе курса мировой художественной культуры с привлечением наглядных схем, таблиц, изображений для лучшего усвоения учебного материала и создания целостной системы представлений о развитии мировой художественной культуры.

Для студентов специальности «Народное художественное творчество».

**УДК 7.072.2
ББК 85я73**

ISBN 978-5-7779-1031-9

© Н.П. Монина, 2009

© ГОУ ВПО «Омский госуниверситет
им. Ф.М. Достоевского», 2009

Введение

Структура художественной культуры

Художественная культура – это совокупность созданных обществом художественных ценностей, а также сам процесс их создания, распространения, усвоения обществом и каждым отдельным человеком.

В научной литературе нет единого мнения в определении составляющих художественную культуру элементов.

Существует несколько подходов к рассмотрению данной проблемы.

1. Включение в художественную культуру таких элементов, как художественное мышление, художественный образ и художественный метод (*морфологический подход*).

<i>Художественное мышление</i>	<i>Художественный образ</i>	<i>Художественный метод</i>
<i>Это особая разновидность мышления человека, вид интеллектуальной деятельности, проявляющийся в образно-чувственном постижении мира, в органическом синтезировании результатов действия рационального и эмоционального механизмов воображения. Его основой является эмоциональная актив-</i>	<i>Рассматривается как результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира, возникающие на основе чувственно-практической деятельности человека.</i> <i>По своей сути художественный образ представляет собой индивидуализированное обобщение, раскрыва-</i>	<i>Исторически обусловленный тип образного мышления и фиксации образного материала. Определяющими факторами для формирования художественного метода принято считать:</i> <i>– отражаемую действительность во всем ее богатстве и многообразии;</i> <i>– художественно-мировоззренческую</i>

Окончание табл.

<i>Художественное мышление</i>	<i>Художественный образ</i>	<i>Художественный метод</i>
<p>вность сознания человека, выражающаяся в способности выстраивать так называемый параллельный мир, мир художественных образов.</p> <p>Основным отличительным качеством художественного мышления является метафоричность – способность человеческого сознания к восприятию окружающего мира посредством образной выразительности.</p> <p>Сущность метафоричности заключается в переносе значений одного предмета или явления на другой через общий для обоих признак; при этом осознаются и воспринимаются и различия между этими предметами.</p>	<p>ющее существенное в явлениях через знаковое единство информации, выраженное в конкретно-чувственной форме.</p> <p>Первоосновой художественного образа является эмоциональность, а его содержание – это единство субъективного и объективного, в котором отражаются существенные стороны действительности. Это означает, что в художественный образ в качестве необходимых его компонентов входят творческий вымысел, личное отношение субъекта к объекту и т. д.</p>	<p>направленность эпохи и ее субъективную тенденциозность</p> <p>– художественный потенциал, накопленный человечеством в предшествующие эпохи и дополненный акцентами современности;</p> <p>– технологические возможности фиксации художественного образа в сочетании с личными особенностями подачи образного содержания.</p> <p>Исходя из этих факторов, становится ясно, что художественный метод рождается не путем искусственного конструирования, он возникает в результате соединения субъективных и объективных факторов, свойственных соответствующей эпохе.</p>

2. Выделение в структуре художественной культуры следующих характеристик (*социологический подход*):

- Экономические, политические, правовые, эстетические условия для создания художественных ценностей; существование и положение художника в обществе;
- Общественная и государственная система художественной и эстетической социализации публики, поддержание связей между нею и художником, представленность искусства в обществе;

• **Общественная система оценки художественных произведений или художественная критика, развитость в обществе знаний об искусстве, эстетическое образование.**

Функции художественной культуры:

- *Эстетическая* (способность искусства доставлять человеку эстетическое наслаждение);
- *Познавательная* (выражает специфику искусства как познания жизни через систему художественных образов);
- *Идеологическая* (искусство выступает как выразитель и проводник того или иного мировоззрения);
- *Воспитательная* (воздействие искусства на людей, формирование духовного мира человека);
- *Коммуникативная* (культура как канал передачи не только знаний, но и чувств, средство духовного общения людей)
- *Аксиологическая (оценочная)* (позволяет найти в произведениях искусства не только знания о фактах, явлениях общественной жизни, но и их оценку с позиций добра и зла, прекрасного и безобразного и т. д.)
- *Гедонистическая* (находит свое проявление при обращении к искусству как средству развлечения и отдыха)
- *Прогностическая* (произведения художественной культуры своим содержанием часто преодолевают границы известного и отражают извечное стремление человека заглянуть в будущее, дают варианты этого будущего, основываясь только на интуиции авторов, а не на научных выводах)

Художественная культура и искусство

Полисемантность понятия «искусство»

Существует множество определений искусства. Основные подходы к пониманию этого сложного общественного феномена:

1. Искусство – это специфический вид духовного отражения и освоения действительности;
2. Форма чувственного познания сознания;
3. Один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические ценности;

4. Процесс усвоения человеком художественных ценностей, доставляющих ему удовольствие, наслаждение.

Основные черты искусства как ядра культуры:

- Субъективное восприятие действительности;
- Тесно связано с переживаниями и эмоциями;
- Преимущественно чувственное восприятие;
- Творческий характер;
- Средство общения (коммуникативность);
- Образность.

Виды искусства

В настоящее время в искусствоведении существует **несколько способов классификации видов искусства.**

Первый из них подразделяет все виды на два больших рода:

- изящные (свободные, фундаментальные)
- и прикладные (практические).

Второй способ классификации в качестве критерия использует чувства человека, на которые воздействует тот или иной вид искусства. По этому критерию все виды искусства делятся на:

- визуальные (живопись, скульптура, архитектура, дизайн и др.)
- аудиальные, т. е. основанные на слуховом восприятии (музыка, литература).

Третий способ классификации делит все искусства на виды:

- односоставные: живопись, скульптура, музыка и литература;
- многосоставные: архитектура, опера и балет.

Однако наиболее распространенным и привычным *способом классификации* является *онтологический*, который основывается на разделении всех искусств на три класса:

- пространственные,
- временные и
- пространственно-временные.

Программа курса

Цели и задачи дисциплины

Современные тенденции общественного развития обуславливают обновление и критическую оценку сложившейся ранее системы ценностей. Одним из приоритетных направлений стала гуманизация всех сторон общественной жизни и гуманизация системы образования, призванные значительно повысить уровень культуры будущих специалистов. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в учебные планы целого ряда специальностей был включен курс «Мировая художественная культура».

Основная цель данного курса – сформировать ценностные компетенции студентов на основе знакомства с мировой художественной культурой.

Основные задачи курса:

- рассмотреть происхождение, сущность и структуру художественной культуры.
- дать характеристику социально-историческим условиям возникновения и этапам развития каждого регионального и временного типа художественной культуры.
- на примерах всемирно известных памятников архитектуры, скульптуры, живописи, литературы показать особенности основных направлений и стилей художественной культуры, раскрыть творческую манеру их создателей.

Особое внимание в рамках данного курса уделяется русской художественной культуре, ее достижениям в связи с мировыми художественными ценностями.

Отличительной особенностью данного курса является активное использование современных мультимедийных средств.

Тематический план
(с распределением общего бюджета времени в часах)

Курс	Семестр	Раздел дисциплины, содержание	Всего	Аудиторные занятия (часов)			Самостоятельная работа студента	Формы контроля (промежуточного, текущего, итогового)
				Лекции	Семинарские (практические) занятия	Лабораторные занятия		
4	8	Основы художественной культуры	2	2				
4	8	Художественная культура первобытной эпохи	2	2				
4	8	Художественная культура древних цивилизаций	24	18	6			
4	8	Европейская художественная культура	18	12	6			
4	8	Русская художественная культура	22	16	6			

Содержание дисциплины

Лекции

1. Основы художественного творчества и культуры (2 ч.).

Природные основания художественной деятельности. Структура художественной культуры: художественное мышление, художественный образ, художественный метод. Художественная культура и искусство. Типология искусств. Функции искусства.

2. Культура и искусство в первобытном обществе (2 ч.).

Основные этапы антропогенеза и эволюция культуры. Миф как форма освоения мира. Мифологическая картина мира. Зарождение религии и художественной культуры в эпоху первобытности. «Палеолитические Венеры».

3. Культура древних народов Месопотамии (2 ч.).

Особенности историко-культурного развития Месопотамии. Духовная культура Месопотамии. Художественная культура месопотамских цивилизаций: храмовая архитектура, дворцовая архитектура, особенности месопотамской письменности, литература. Основные этапы развития художественной культуры Месопотамии.

4. Художественная культура Древнего Египта (2 ч.).

Особенности исторического развития Египта в древнейший период: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. Религиозная система Древнего Египта: сущность и основные ценности. Особенности искусства, ведущая роль архитектуры. Живописные каноны.

5. Особенности художественной культуры Индии (4 ч.).

Историко-культурологический очерк. Особенности социальной структуры индийского общества. Культура храппской цивилизации. Культура ариев. Специфика религиозной системы Древней Индии: ведизм, брахманизм. Литературное наследие «Махабхарата» и «Рамаяна». Художественная культура эпохи Маурьев. Формирование джайнизма и буддизма. Культура Индии в гуптскую эпоху. Культура средневековой Индии. Индоисламская художественная культура.

6. Художественная культура Древней Греции (4 ч.).

Исторические особенности развития древнегреческой цивилизации. Античность как исторический период. Основные этапы развития культуры: крито-микенский, гомеровский, архаический, классический, эпоха эллинизма. Дворцовая культура Крита и Микен. Создание классической системы древнегреческого храма. Мифологическое сознание грека. Керамическое искусство. Картина мира древнего грека. Особенности классической греческой архитектуры.

Ордерная система. Эволюция скульптурных изображений. Характерные черты изобразительного искусства. Театр и его роль в греческой культуре. Влияние философских систем на развитие художественной культуры.

7. Идеалы и образы культуры Древнего Рима (4 ч.).

История Римского государства: краткий очерк. Основные этапы развития римской культуры. Культура римской республики: этруская культура, особенности религиозной системы, республиканская архитектура (Геркуланум и Помпеи), скульптурный портрет, литература. Культурные заимствования древних римлян. Культура Рима периода империи: расцвет римской литературы, архитектуры (амфитеатр Флавиев, Пантеон), скульптуры. Культура поздней Империи: термы Каракаллы, «Лаокоон», искусство «мерцающей живописи» (мозаики). Возникновение христианства, его роль в дальнейшем развитии культуры.

8. Художественные символы культуры Византии (2 ч.).

Особенности исторического и культурного развития Византии. Основные этапы развития византийской культуры. Книжная миниатюра. Культовая архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Мозаика, фреска, иконопись. Патриотическая литература и литургическая поэзия. Культура Македонского Возрождения. Движение иконоборчества. Палеологовский ренессанс.

9. Искусство и культура средневековой Европы (4 ч.).

Основные этапы исторического развития средневековой Европы. Особенности духовной культуры средневековья: представления о дуализме мира, универсализм, символизм, аллегоричность, теоцентризм. Монашеские ордена. Специфика и характерные черты рыцарской культуры. Городская (бюргерская) культура. Карнавалы-но-смеховое театральное искусство. Народная (крестьянская) культура. Основные художественные стили средневековья: романский и готический; их характерные черты.

10. Гуманизм и антропоцентризм культуры Возрождения (2 ч.).

История Возрождения: основные события и факты. Причины и предпосылки формирования культуры Возрождения. Особенности

духовной культуры Возрождения. Художественные особенности эпохи. Ведущая роль живописи в возрожденческой культуре. Особенности итальянского Возрождения. Основные этапы итальянского Возрождения: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Гении итальянского Возрождения. Северное Возрождение: особенности и сущность. Антропоцентризм и гуманизм Возрождения.

11. Художественная культура Нового времени (2 ч.).

Историческое развитие Европы в Новое время. Социально-культурные особенности эпохи. Рационализм европейской культуры. Особенности и характерные черты художественной культуры Нового времени. Основные художественные стили – классицизм и барокко. Художественная культура XVIII в. Эпоха Просвещения в Европе. Господство стилей рококо, сентиментализм.

12. Европейская культура XIX в. (2 ч.).

Исторические события XIX в. и их влияние на культуру Европы. Художественная культура XIX в. Многообразие культуры. Эпоха романтизма (первая половина XIX в.) и эпоха декаданса (вторая половина XIX в.). Реализм в культуре XIX в. Формирование импрессионизма, основные его представители. Символизм в европейской культуре XIX в.

13. Начало начал русской культуры (4 ч.).

История восточных славян и формирование Киевского государства. Условия формирования российского типа культуры. Культура языческой Руси: религия, мифология, фольклор. Культура Киевской Руси. Крещение Руси в 988 г., причины и последствия. Архитектура Киевской Руси. Развитие иконописи на Руси. Литература Древней Руси. Особенности средневековой русской культуры. Формирование архитектурных школ в княжествах. Типологические особенности древнерусской культуры: бинарность культуры, анонимность, соборность, приоритет искусства по сравнению с другими сферами культуры.

14. Средневековая культура Московской Руси (2 ч.).

Формирование единого государства с центром в Москве. Русская культура эпохи монголо-татарского нашествия: архитектура, живопись, литература, иконопись. Русская культура XVI в. – культура централизованного государства. Культура России XVII в. Церковный раскол, его последствия для культуры. Гражданское и светское строительство. Годуновская и Строгановская школы в иконописании. Парсуны.

15. Русская культура эпохи Просвещения (2 ч.).

Европеизация России при Петре I, последствия для культуры. Обмирщение, десакрализация и европеизация культуры. Строительство Петербурга. Развитие архитектуры в России в XVIII в. Развитие светской живописи, прежде всего портрета. Создание театра. Литература XVIII в. Складывание композиторской школы. Декоративно-прикладное искусство.

16. Золотой век русской культуры (4 ч.).

19 столетие в русской истории: основные события: Отечественная война 1812 г., восстание декабристов 1825 г., отмена крепостного права 1861 г., буржуазные реформы 1864–1870 гг. Формирование течений западников и славянофилов, их полемика. Культура первой половины XIX в. Романтизм. Литература (В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь). Реалистическое направление (И. Тургенев, И. Гончаров, Ф. Тютчев и др.). Философский характер русской литературы. Архитектура. Стиль ампир. Основные тенденции в развитии изобразительного искусства. Музыкальная культура России XIX в. Культура второй половины XIX в.: основные имена и достижения в литературе, архитектуре, живописи, музыке.

17. Русская культура Серебряного века (2 ч.).

Россия на рубеже веков: кризисная ситуация. Хронологические рамки Серебряного века. Рождение русского модернизма: формирование течений символизма, акмеизма, футуризма, авангардизма и др. Литературоцентричность эпохи: основные представители. Изобразительное искусство, «объединение “мир искусства”». Революция 1917 г. Завершение эпохи. «Философский пароход» 1922 г. Значение Серебряного века для дальнейшего развития культуры.

18. Русская художественная культура XX века (2 ч.).

Основные исторические события XX в., их влияние на развитие культуры. Многонаправленность русской культуры XX в. Модернизм: сущность и основные представители. Архитектура и прикладное искусство. Литература XX в.: имена и направления.

19. Западная культура XX в. (2 ч.).

Исторический фон эпохи. Модернизм в архитектуре. Литературный символизм. Театральное искусство XX в. Многообразие стилей и жанров в изобразительном искусстве. Фовизм в изобразительном искусстве. Экспрессионизм: сущность и представители. Кубизм. Футуризм и сюрреализм в западной культуре XX в. Абстракционизм. Постмодернизм: сущность и его влияние на формирование образа мира.

Семинарские занятия

1. Наука и миф в первобытности.

1. Миф как форма культуры.
2. Миф и знание: проблема соотношения
3. Мифологическая картина мира
4. Неолитическая революция: сущность и последствия для развития культуры.

* * *

1. *Вачьянц А.М.* Введение в мировую художественную культуру. М.: Айрис Пресс, 2004.

2. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2004.

3. *Лисаковский И.Н.* Художественная культура: Термины. Понятия. Значения. М.: РАГС, 2002.

4. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.

5. *Садохин А.П.* Мировая художественная культура. М., 2006.

6. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросс. М., 2005.

7. *Андреева О.И.* Мировая художественная культура. Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

2. Традиционная культура Китая.

1. Специфика исторического развития Китая.
2. Характерные черты духовной культуры Китая.
3. Конфуцианство как этико-религиозная система, его роль в культуре Китая.
4. Отличительные черты китайской средневековой культуры.

* * *

1. *Вачьянц А.М.* Введение в мировую художественную культуру. М.: Айрис-Пресс, 2004.

2. *Гоголев К.Н.* Мировая художественная культура: Индия, Китай, Япония. М., 2000.

3. *Грушевицкая Т.Г.* Словарь по мировой художественной культуре. М.: Академия, 2001.

4. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2004.

5. *Сапронов П.А.* Культурология. СПб., 1998.

6. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.

7. *Лисаковский И.Н.* Художественная культура: Термины. Понятия. Значения. М.: РАГС, 2002.

3. Особенности античного мировоззрения.

1. Античные воззрения на мир.
2. Космос и бытие в понимании античных мыслителей.
3. Античный символизм.
4. Свобода и судьба. Культ совершенства и свободы.
5. Трагизм и праздник. Реальность и инобытие.

* * *

1. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука: словарь-справочник / под ред. В.Н. Ярхо. М., 1995.

2. Античная художественная культура: учебное пособие / науч. ред. доц. Г.К. Щедрина. СПб., 1993.

3. Мировая художественная культура. Древние цивилизации: тематический словарь / М.А. Гузик. М.: Крафт+, 2004.

4. *Платонова Э.Е.* Десять лекций по античности: учебное пособие для учащихся 9–11 классов и студентов вузов. М., 2000.
5. *Сапронов П.А.* Культурология. СПб., 1998.
6. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.

4. Средневековая арабо-мусульманская культура.

1. Основные формы и особенности мусульманской культуры.
2. Искусство книжной миниатюры.
3. Архитектура Арабского Востока.
4. Арабская поэзия.

* * *

1. *Вачьянц А.М.* Введение в мировую художественную культуру. М.: Айрис-Пресс, 2004.
2. *Гоголев К.Н.* Мировая художественная культура: Индия, Китай, Япония. М., 2000.
3. *Грушевицкая Т.Г.* Словарь по мировой художественной культуре. М.: Академия, 2001.
4. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2004.
5. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.
6. *Лисаковский И.Н.* Художественная культура: Термины. Понятия. Значения. М.: РАГС, 2002.

5. Художественная культура Возрождения.

1. Социально-экономические и политические предпосылки ренессансной культуры.
2. Северное и итальянское возрождение: общее и отличное.
3. Реформация как проявление идей Возрождения в Северной Европе.
4. Специфика проявления возрожденческих тенденций в различных странах.

* * *

1. *Брагина А.Х.* Культура эпохи Возрождения. М., 1986.
2. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. М., 1991.
3. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.

4. *Кашекова И.Э.* От античности до модерна: Стили в художественной культуре. М.: Просвещение, 2000.

5. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2004.

6. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.

7. Культура эпохи Возрождения и Реформации. Л., 1981.

6. Художественные стили европейской культуры XVII в.

Живопись.

1. Классицизм: характеристика направления, сущностные черты.

2. Никола Пуссен как основоположник классицизма в живописи.

3. Барокко: характеристика и сущностные черты.

4. Питер Пауль Рубенс как представитель барочной живописи.

* * *

1. *Вачьянц А.М.* Введение в мировую художественную культуру. М.: Айрис-Пресс, 2004.

2. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. М., 1991.

3. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.

4. *Кашекова И.Э.* От античности до модерна: Стили в художественной культуре. М.: Просвещение, 2000.

5. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.

6. История Европы. М., 1994. Т. 3, 4.

7. Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1966.

8. *Власов В.Г.* Стили в искусстве: в 3 т. СПб., 1996.

7. Русский культурный архетип.

1. Условия формирования русского типа культуры.

2. Роль Востока и Запада в истории русской культуры.

3. Православие и культурный архетип.

4. Отражение архетипических ценностей в русской художественной культуре.

* * *

1. *Балакина Т.И.* История русской культуры. М., 1995.

2. *Березовая Л.Г.* История русской культуры: в 2 ч. М., 2002.

3. *Волошина Т.А., Астапов С.Н.* Языческая мифология славян. Ростов н/Д, 1996.

4. *Гачев Г.* Национальные образы мира. М., 1998.

5. *Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С.* История русской культуры. М., 1990.

6. История русской культуры IX–XX вв.: учебное пособие для вузов / В.С. Шульгин, Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева, М.Р. Зезина; под ред. Л.В. Кошман. М., 2002.

7. *Юдин А.В.* Русская духовная культура. М., 1999.

8. Художественная культура Киевской Руси.

1. Последствия принятия христианства и формирование феодальной культуры.

2. Человек в культуре Киевской Руси .

3. Древнерусская литература, основные жанры.

4. Архитектура и изобразительное искусство Древней Руси

5. Музыкальное искусство Древней Руси.

* * *

1. *Балакина Т.И.* История русской культуры. М., 1995.

2. *Березовая Л.Г.* История русской культуры: в 2 ч. М., 2002.

3. *Волошина Т.А., Астапов С.Н.* Языческая мифология славян. Ростов н/Д, 1996.

4. *Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С.* История русской культуры. М., 1990.

5. История русской культуры IX–XX вв.: учебное пособие для вузов / В.С. Шульгин, Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева, М.Р. Зезина; под ред. Л.В. Кошман. М., 2002.

6. *Юдин А.В.* Русская духовная культура. М., 1999.

7. *Александров В.Н.* История русского искусства. Минск, 2004.

9. Иконопись в Московской Руси: имена и направления.

1. Византийское влияние на формирование иконописных традиций Руси.

2. Творчество Феофана Грека: характерные черты.

3. Иконопись XV–XVI вв.: отличительные особенности. А. Рублев.

4. Формирование иконостаса.

* * *

1. *Барская Н.А.* Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
2. Великая Русь: История и художественная культура 10–17 вв. / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер и др. М.: Искусство, 1994.
3. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. М., 1991.
4. *Трубецкой Е.* Умозрение в красках. Россия в ее иконе. М., 1991.
5. *Трубецкой Е.Н.* Три очерка о русской иконе. М., 1991.
6. *Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С.* История русской культуры. М., 1990.
7. *Ильина Т.В.* История искусств. Отечественное искусство. М., 1994.
8. *Рапацкая Л.А.* Русская художественная культура. М., 1998.

10. Модернизм и постмодернизм как явления культуры XX в.

1. Мировоззренческие основания формирования модернизма.
2. Экзистенция как выражение идей модернизма.
3. Постмодернизм как выражение новой культурной парадигмы.
4. Соотношение модернизма и постмодернизма.

* * *

1. *Вачьянц А.М.* Введение в мировую художественную культуру. М.: Айрис-Пресс, 2004.
2. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2004.
3. Культурология / под ред. Г.В. Драча. Ростов на/Д, 2000.
4. *Лисаковский И.Н.* Художественная культура: Термины. Понятия. Значения. М.: РАГС, 2002.
5. *Сапронов П.А.* Культурология. СПб., 1998.
6. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.

Первобытная художественная культура

Бой бизонов на ребре лошади

Существует два пути изучения первобытной культуры.

- *Историко-археологический*, т. е. изучение материальных следов человеческой культуры палеолитической эпохи, мезолита и неолита: предметов труда и быта, оружия, украшений, остатков музыкальных инструментов, культовых сооружений, наскальных рисунков, скульптурных изображений либо их фрагментов, обнаруживаемых на огромных пространствах Евразии, Африки и Америки в пещерах и захоронениях.
- *Этнографически-сопоставительный*: перенесение наблюдений над бытом и культурой народов, до недавнего времени находившихся на первобытной стадии развития (в основном в Австралии и Океании), накопленных путешественниками, этнографами, а более всего христианскими миссионерами прошлого и позапрошлого веков, на далеких предков современного цивилизованного человека. Тем не менее наши знания о жизненном укладе, духовной культуре, художественном творчестве людей 40–50-тысячелетней давности в значительной степени гипотетичны.

Периодизация первобытной истории и культуры

1. Археологический подход.

Каменный век				Бронзовый век	Железный век
				к. 3 – н. 1 тыс. до н.э.	нач. 1 тыс. до н.э.
↓		↓	↓		
Палеолит		Мезолит	Неолит		
<i>Нижний палеолит</i>	<i>Верхний палеолит</i>	12–5 тыс. до н.э.	5–3 тыс. до н.э.		
2000–40 тыс. лет назад	40–12 тыс. лет назад				
↓					
Средний палеолит					
100–40 тыс. лет назад					

2. Периодизация по социальному устройству.

- Эпоха родового стада
- Эпоха родового строя
- Эпоха военной демократии

Для культуры первобытного общества было характерно:

- Присваивающее хозяйство, суть которого состояла в потреблении готового продукта природы;
- Низкий уровень развития производительных сил;
- Общинный тип собственности;
- Уравнительное распределение.

Первобытная культура – исторически первый тип традиционной культуры, для которой характерны:

- Медленные темпы изменений видов, средств и целей деятельности;
- Ориентация на повторение некогда заданного образа жизни, обычаев, традиций и воспроизводство сложившихся социальных структур;
- Приверженность существующим образцам поведения;

- Господство сакральных, канонизированных представлений в сознании;
- Отсутствие письменности.

Главные черты первобытной культуры:

- Гомогенность – постоянное воспроизводство своих форм повсюду, где бы они не существовали;
- Синкретизм – нерасчлененная слитность человека и природы.

Культурный синкретизм:

1) нерасчлененность, отсутствие дифференциации в явлениях культуры; например, первобытная культура характеризуется слитностью, нераздельностью искусства, магии, познавательной деятельности;

2) внешнее, неорганическое смешение разнородных культурных элементов.

Мифы и их особенности

(современные представления о мифе):

- Мифы – это попытка людей осмыслить свое бытие и как бы сознательно слиться со своими творениями на основе эмоциональных и логических ассоциаций;

- Миф – сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях;

- Структура мифов отражает определенные особенности психики человека;

- Миф отражает интуитивно распознаваемую сознанием первобытного человека закономерность и упорядоченность явлений природы в форме ритмичности, цикличности движения своих образов;

- Миф отражает закономерности природы; ввиду слабости абстрактного мышления человек персонифицировал эти закономерности, связывал их с сознательно действующей волей; отсюда – основное действующее лицо мифологии – божество;

- Миф связан с коллективным опытом, который для индивида был объектом веры. Индивидуальный субъект не мог изменить его; миф не подлежал проверке, не нуждался в логическом обосновании; отсюда коллективно-бессознательная природа мифа;

- Особенности мифологического мышления связаны с нехваткой общих абстрактных понятий; отсюда потребность выражать общее, универсальное через конкретное.

Типология мифов:

- Космогонические – в символической форме описывается происхождение мира, его генезис и смысл развития;
- Этиологические – объясняющие происхождение вещей, орудий, природных предметов и явлений;
- Этнологические – посвященные выяснению процессов происхождения рода, племени, его институтов и норм;
- Антропологические – о происхождении (в том числе и сотворении) человека;
- Эсхатологические – мифы о предстоящем конце света.

Особенности мифологической картины мира:

- Синкретизм, неразделенность человека и природы. Не случайно для ранних мифов характерен синкретичный образ – человеко-животно-растительный;

- Авторитарность – миф передавался из слова в слово, из поколения в поколение и диктовал поведение людей в разных жизненных ситуациях; четко определял, что хорошо, а что плохо.

Мифологические сказания и образы служили средством передачи социального опыта, традиций, навыков, обслуживания ритуалов;

- Тесная связь мифа, культа и ритуала, поскольку за всяким явлением мира древнему человеку виделось разумное движущее им существо (божество), которое можно умилисторивить в свою пользу.

Религиозные представления первобытности

Анимизм – вера в существование духов, в одушевленность всех предметов, в наличие независимой души у людей, животных, растений.

Тотемизм – вера в существование особого рода мистической связи между какой-либо группой людей (род, племя) и определенным видом животных и растений (реже – явлениями природы и неодушевленными предметами).

Фетишизм – поклонение неодушевленным вещам. Объектом поклонения – фетишем – мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображение человека: ему приписывались не присущие ему свойства (способность исцелять, предохранять от врагов, помогать на охоте и т. п.).

Магия – совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в возможность воздействия на людей, животных, предметы и явления объективного мира путем обращения к чудодейственным силам.

Классификация магии

Современные этнографы классифицируют магию *по методам и целям воздействия*.

По **методам воздействия** магия делится на:

- контактную (путем непосредственного соприкосновения носителя магической силы с объектом, на который направлено действие),
- инициальную (магический акт направлен на объект, который недостижим для субъекта магической деятельности),
- парциальную (опосредованное воздействие через остриженные волосы или ногти, остатки пищи, которые тем или иным путем попадают к носителю магической силы),
- имитативную (воздействие на подобие объекта).

По **целям воздействия** магия делится на:

- вредоносную,
- военную,
- промысловую,
- лечебную,
- любовную и т. п.

Искусство появилось на рубеже среднего и позднего палеолита около **35 тыс. лет назад**.

Происхождение орнамента

П.А. Флоренский считал, что орнамент – это один из самых древних языков, сформировавшихся на заре человечества. В орнаменте передаются в предельно простой форме представления о мироздании.

1. Орнамент отражает картину мира того или иного народа. Он стилизован, тяготеет к симметричности, язык орнаментальных образов отшлифовался на протяжении 1000-летий. В орнаменте передается структура мира, его иерархия. Орнамент мировоззренчески связан с категорией космоса. Например, колонна – космос, глина – хаос. Если нет упорядоченности структуры и формы – это хаос. Даже если есть сосуд ровный и гладкий – это элемент хаоса, пока на него ничего не нанесено. Ритмизированный хаос – это уже переход к космосу. Самый примитивный переход – это отпечаток ладони на скале.

2. Ясность языка и простота исполнения, следовательно, возможность тиражирования, повторения.

3. Прямая связь с хозяйственной деятельностью человека и его бытом. Земля, которую обрабатывали, имела прямоугольную форму, следовательно, в орнаменте будут преобладать прямоугольные формы. Возникновение звериного орнамента связано с наблюдениями за повадками животных. Человек живет на море, связан с ним, следовательно, в орнаменте обязательно будут присутствовать волны.

Принципы образования орнаментальных мотивов:

- **Изокефалия.** Явления или объекты реальности предельно упрощаются в изобразительном мотиве, выделяется ключевая вещь, деталь, которая наиболее полно характеризует данное явление.

Рога оленя говорят об олене

Изображения волны – о водной стихии

Квадратный мотив – о земле

Круг передает образ неба

Круг, вписанный в квадрат – единство земли и неба. План свеху всех храмов – круг, вписанный в квадрат.

• **Принцип прямого отражения, отпечатка.** Когда орнаментальный мотив формируется на основании зрительных впечатлений от окружающей действительности, при этом происходит упрощение реального объекта, он не доводится до уровня знака.

• **Геометрический метод формирования орнамента.** Особенно был распространен в странах с мусульманской культурой. Это было связано с мировоззренческой установкой: нельзя изображать живое, так как художник не может создать лучше, чем создал Бог, нельзя повторять Божье творение. Но можно украшать тем, чего нет в природе, создавать орнаменты из геометрических фигур.

Отражение в орнаменте картины мира:

1. Представления о целостности мира. Мир един, нерасчленен, каждый элемент в нем тесно связан с другими элементами. Привнесение нового элемента или исключение, даже самого малого, меняет информационную ситуацию, формирует новый образ.

2. Понятие ценностного измерения. Весь мир, все окружающее пространство было неоднородно не только по количеству вещей, но и по степени их сакральности, святости. Позиция святого – несвятого пронизывает все пространство:

Горы – святая гора

Дом – святой угол в доме

Страна – своя – святая, остальные – просто страны.

Мировоззрение меняется не внешними факторами, а только внутренними.

3. Отражение национального характера и национальных эстетических идеалов.

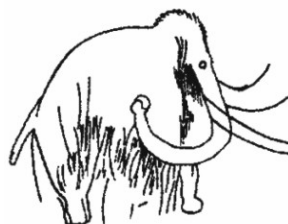
- Эстетические идеалы формируются под воздействием природного окружения. Пример: кочевники – окружение не яркое – пустыня, степь, пространство бледное, следовательно, как реакция идет склонность к ярким цветам (яркие ковры, костюмы).
- Эстетические идеалы формируются под воздействием религиозных установок. Пример: в исламе ярко зеленый цвет – цвет жизни.

Особенности первобытного искусства:

- Искусство не выделяется из жизни и не превращается в самостоятельную сферу творчества.
- Искусство не предназначено для любования и наслаждения.
- Искусство не имеет авторства.

В развитии изобразительной деятельности в эпоху палеолита можно выделить **три основных этапа**:

1. Натуральное творчество. Изобразительные формы: композиция из туш животных, из костей, натуральный макет.

2. Искусственная изобразительная форма. Изобразительные формы: крупная глиняная скульптура, барельеф, профильный контур.

3. Верхнепалеолитическое изобразительное искусство. Изобразительные формы: роспись пещер, гравировка на кости.

*Изображение
из пещер Фон-де-Голе
и Альтамира*

Основные этапы развития музыкальной деятельности в эпоху первобытности:

1. *Имитация звуков природы.* Сюда относятся «звукоподражательные мотивы», основанные на имитации пения птиц, рева зверей, воспроизведение тех естественных криков и возгласов, которые исторгало из себя крайне возбужденное предшествующей борьбой первобытное существо.

2. *Искусственная интонационная форма* – появление в попевках качественно новой интонации, связанной с осознанием высотной определенности звукотона. По сравнению с первым этапом здесь происходит резкое изменение в сущности мелодического материала: вместо довольно сложной мелодической последовательности, всего

лишь имитирующей «музыку природы», теперь появилась человеческая интонация – предельно условная (повторение одного звука с минимальными отступлениями от него вверх и вниз), своеобразная мелодическая абстракция. Это был огромный шаг вперед, поскольку первобытный человек создавал искусственную музыкальную (интонационную) форму.

3. *Интонационное творчество* – появление напевов, в основе которых лежит многократное повторение двух- или трехзвучных интонаций. Именно это – формирование зафиксированных, закрепленных сознанием ритмоинтонационных сопряжений соседних музыкальных тонов – означало зарождение музыкального (интонационного) творчества.

Важнейшие функции первобытного искусства:

- *Коммуникативно-мемориальная функция.* Рисунки, оставляющие связное представление о каком-либо событии или содержащие частное сообщение.

- *Познавательная функция.* Для первобытного человека грань между условностью и реальностью отсутствовала. Познавать в первобытном мышлении означало воспроизводить последовательность создания чего-либо.

- *Магико-религиозная функция.* В основе магии лежит принцип аналогии – вера человека в получение власти над предметом через овладение его образом. Первыми магическими изображениями были отпечатки рук на стенах пещер. Прослеживается связь с тотемизмом.

- *Эстетическая функция.* В первобытном искусстве имеются отличающие именно искусство средства художественного изображения мира, создающие особую художественную реальность. Это ритм, симметрия, правильные формы. В палеолитическом искусстве уже можно выделить разнообразие стилей.

В конце 4 тыс. до н.э. в Западной Европе возникает мегалитическая культура.

Мегалит – сооружение культового характера из грубо обработанных или необработанных камней. Мегалиты делятся на:

- **Дольмены** – мегалитические сооружения в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой.

Дольмен

- **Менгиры** – мегалитические сооружения, представляющие собой вертикально врытые в землю камни, длиной от 1 до 20 метров. Ряды менгиров образуют длинные аллеи.

Аллея менгиров в Карнаке в Бретани

- **Кромлехи** – мегалитические сооружения культового назначения из больших каменных блоков, образующих круг или несколько кругов.

Кромлех Стоунхендж. Англия

Древневосточные художественные культуры

Сущностные особенности древневосточных цивилизаций

- Практически все древневосточные государства территориально складывались в поймах и долинах крупных рек. Поэтому основной хозяйственной деятельностью проживающих здесь народов являлось сельское хозяйство с акцентом на поливное земледелие. Это способствовало оседлости населения и сформировало иной, по сравнению с культурой родовой общины, тип культуры.

- Во всех древневосточных деспотиях была создана новая форма поселения людей – город, который начал выполнять функции административного, хозяйственного, военного и культурного центра определенной территории. В нем концентрируется ремесленное производство, аппарат управления и служители культа.

- В духовной культуре стран Древнего Востока и прежде всего в религиозно-мифологических представлениях населяющих их народов обожествлялись не только феномены природы, но и сила, мощь деспотического государства.
- Создание всех древневосточных государств сопровождалось появлением письменности. Она в своем развитии проходит долгий путь от пиктографического к иероглифическому письму, знаки которого передавали не только общие понятия, но и звуковую речь.

Культуру Древнего Востока определили:

- Синкретизм, проявлявшийся в том, что все магические, научные, художественные представления были неразторжимо связаны между собой.
- Каноничность, выражением чего являлась в своей основе коллективная, а не индивидуальная, многократно повторяющаяся точка зрения на мир.
- Вместе с тем именно древневосточные цивилизации открывали понятие истины, которую озвучили первые мудрецы, преодолевшие страх перед смертью и авторитетом традиции. В истории культуры человечества навсегда останутся Будда и Конфуций, библейские пророки и Зороастр, а также великие книги, в которых были изложены их учения: Веды, Коран и Библия. В них прозвучали универсальные темы, сюжеты, идеи, ставшие вечными для духовной культуры последующих эпох.
- Достижения в сфере культуры каждой отдельной древней цивилизации – это не только итог ее предшествующего развития, но и результат культурной деятельности иных цивилизаций.

Древневосточные цивилизации объединяются:

- традиционализмом общественного и политического устройства,
- повсеместным развитием аграрной сферы,
- коллективным образом жизни,
- мифичностью сознания.

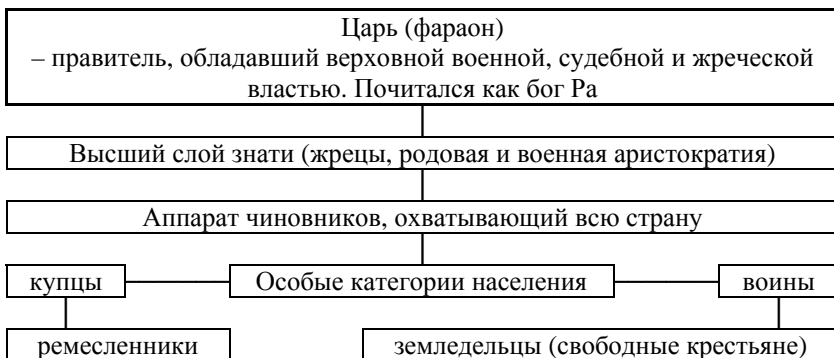
Древний Египет

Структура общества

Особенность – строгая иерархичность.

Иерархия – последовательное расположение общественных слоев или служебных званий от низших к высшим, в порядке их подчинения

Создание
иригационных
систем

Организация
коллективного
труда большого
количества людей

Жесткая
организация,
сильная централизо-
ванная власть

Сложилась особая форма государства – деспотия
(греч. «неограниченная власть») –
форма самодержавной власти

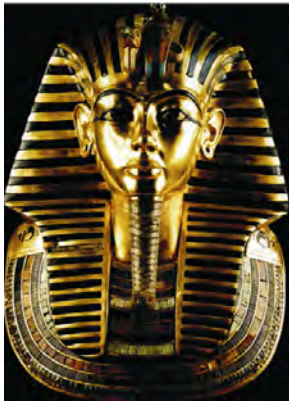
Периодизация древнеегипетской культуры, как это свойственно всем раннеклассовым культурам, совпадает с эпохами развития цивилизации. На этом основании в ней принято выделять:

- додинастический период (IV тыс. до н.э.)
- Раннее царство (XXX–XXVIII вв. до н.э.)
- Древнее царство (XXVIII–XXIII вв. до н.э.)
- Среднее царство (XXII–XVIII вв. до н.э.)
- Новое царство (XVI–XI вв. до н.э.)
- Позднее царство (XI в. – 322 г. до н.э.)

Плита фараона Нармера (ок. 3 тыс. до н.э.)

Своеобразие египетской культуры определяется следующими признаками:

- Раннее зарождение государственности;
- Удачное географическое положение, замкнутость территории, затруднявшие культурные заимствования извне и дававшие воз-

возможность древнеегипетской культуре сохранять устойчивость традиций;

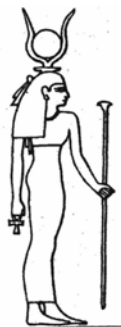
- Тесная связь искусства, религиозно-мифологических представлений, заупокойного культа и обожествленной власти фараона;
- Низкий уровень индивидуального «Я» и самостоятельного творческого начала.

Основные боги египетского пантеона:

РА –	верховный бог Солнца, царь и отец богов
ХАПИ –	бог Нила
ОСИРИС –	бог умирающей и воскресающей природы, бог подземного царства
ИЗИДА (ИСИДА) –	богиня жизни и здоровья, покровительница плодородия и материнства
ТОТ –	бог мудрости, счета, письма, луны, покровитель наук
СЕХМЕТ –	богиня войны
ТЕФНУТ –	богиня влаги
ГОР –	бог солнца, покровитель власти фараона
АНУБИС –	бог-покровитель мертвых
СЕТ –	бог «чужих стран» (пустыни), покровитель царской власти
НУТ –	богиня неба
ШУ –	бог воздуха
ГЕБ –	бог земли, «князь князей», предводитель судей в Царстве мертвых
НЕФТИДА (НЕБЕТХЕТ) –	богиня дома

Души Ра и Осириса

*Хатхор или Хатор
(егип. – дом Гора,
т. е. небо) – богиня
Неба, изображалась
в облике коровы,
позднее – с коровьими
рогами, между
которыми помещен
солнечный диск.
Почиталась также
в образе
львиноголовой богини*

Древняя Месопотамия

Периодизация истории и культуры Древнего Междуречья

- Шумеро-Аккадское царство (XXVII – XX вв. до н.э.)
- Вавилонское царство (XIX–VII вв. до н.э.)
- Ассирийское царство (XII в. до н.э.)
- Нововавилонское царство (VII–VI вв. до н.э.)

Двуречье (Междуречье, Месопотамия) – древняя страна, заключенная между двумя реками – Тигром и Евфратом. Она была заселена еще в доледниковый период.

Государства возникли более 5 тыс. лет назад.

В борьбе городов за главенство победил *Вавилон* (удобное географическое положение – через него проходили караванные и речные пути Передней Азии).

Расцвет Вавилонского царства (XVIII в. до н.э.) – время правления царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.)

Характерные черты государственного устройства:

1. *Неограниченная власть царя* (назначал правителей областей и городов, руководил войском и т. д.). Но в отличие от фараонов сам царь по представлениям вавилонян богом не был;

2. *Управление с помощью государственных служащих*. Царь – крупнейший землевладелец (раздавал земли за государственную службу);

3. *Существование общинных земель*;

4. *Многобожие*, но постепенно утверждается культ царя богов – бога-покровителя Вавилона Мардука.

Пантеон богов Ближнего Востока (Шумер, Аккад, Вавилон)

ЭА –	бог мудрости и войны (Шумер)
ТАММУЗ –	умирающий и воскресающий бог плодородия и скотоводства (Шумер)
ЭНЛИЛЬ –	бог земли, плодородия и воздуха (Шумер)
ИШТАР –	богиня любви и плодородия (Аккад)
ИННАНА –	богиня любви и плодородия (Шумер)
АНУ –	верховный бог, бог неба (Аккад)
ЭНКИ –	бог мудрости, вод, плодородия, носитель культуры (Шумер)
ШАМАШ –	бог солнца и правосудия, а также предзнаменований (Аккад)
НЕРГАЛ –	бог смерти (Шумер)
МАРДУК –	верховный бог, бог Солнца, творец людей (Вавилон)
СИН –	бог луны (Вавилон)
АДДАД –	бог непогоды (Аккад)
ИШКУР –	бог непогоды (Шумер)

Формирование системы художественной культуры Древней Месопотамии проходило тремя большими этапами.

- Этап первый – **середина IV – середина III тыс. до н.э.**

В это время в Нижней Месопотамии формируются антропоморфные образы божеств, их символы и знаки, вначале читаемые в пределах одной или нескольких общин и соответствующие такому состоянию религиозного сознания, когда воплощение получают лишь образы устно передаваемых мифов и ритуальных текстов. Их изображения были либо преимущественно магическими и потому воспринимались замкнуто, либо представляли собой рассказы о важных событиях.

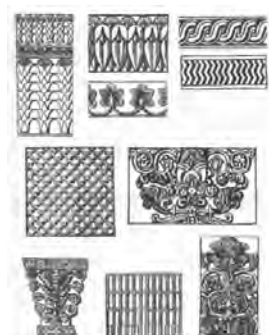

- Этап второй – **середина III – конец II тыс. до н.э.** Создаются образы богов с устойчиво закрепленными за ними символами. Происходит упрощение всей культовой изобразительности. Симво-

лика, закрепляясь постепенно за божествами с определенными функциями, получает специализированную интерпретацию, облегчающую распознавание персонажей. Расцветает монументальное искусство (статуи, барельефы, настенная живопись). Развивается изобразительный канон, в котором выделяются не индивидуальные, а «значимые» признаки, отличительные знаки правителя, его положение, жест, поза в композиции.

• Этап третий – **II–I тыс. до н.э.** Сформировавшаяся совокупность образов адаптируется к различным религиозным культам, культуре различных этносов. Незначительно дополняясь и изменяясь, эта совокупность приспособляется к новым персонажам с помощью реинтерпретации, и на этой основе создаются произведения искусства. В ходе этого процесса каноны менялись лишь в составляющих их конкретных чертах, описывая одних и тех же героев со схожими особенностями.

Особенности орнамента Месопотамии:

- Выразительность графического решения;
- Ярко выраженный пульсирующий ритм, образованный чередующимися контрастными пятнами;
- Преобладание крупных деталей, отчетливо выделяющихся на свободном фоне.

Древняя Индия

Этапы истории древней Индии

II тыс. до н.э. – С северо-запада в Индию стали проникать кочевые племена *ариев* (скотоводы). Арии постепенно смешались с местным населением и начали заниматься земледелием. Они владели способом добычи и обработки железа. Началось освоение джунглей в долине реки Ганг.

VII–VI вв. до н.э. – В долине Ганга возникло множество мелких государств, во главе которых стояли *раджи* (первоначально – племенные вожди, затем цари).

IV в. до н.э. – В северо-западную Индию пришли войска Александра Македонского. После ухода македонских войск почти вся Индия оказалась под властью царей долины Ганга из династии Маурья.

IV – начало II в. до н.э. – Династия Маурьев.

Начало IV в. н.э. – В Индии вновь появилось единое государство – империя гуптов.

IV в. н.э. – Нашествие гуннов, распад империи гуптов.

Особенности социального устройства Древней Индии

Варна (европ. каста) – группа людей, обладающая определенными правами и обязанностями. Принадлежность к варне передавалась по наследству. Индийцы считали, что бог сотворил людей из различных частей своего тела (4 варны).

Брахманы
(жрецы)
– из уст бога

Кшатрии
(воины,
военная знать)
– из рук бога

Вайшьи
(земледельцы-
общинники)
– из бедер бога

Шудры
(слуги) – из
запачканных в
грязи ног

Неприкасаемые – не принадлежат ни к одной варне (касте); должны выполнять самую тяжелую и черную работу.

Веды представляют собой сборник религиозных текстов – гимнов, песнопений и магических формул. Они написаны на древнейшей форме санскрита. **Веды состоят из четырех частей:**

- Ригведы («Книга гимнов»),
- Самаведы («Книга песен»),
- Яджурведы («Книга жертв»),
- Атхарваведы («Книга заклинаний»).

К ведической литературе также относятся появившиеся позднее:

- комментарии вед – **брахманы и упанишад**ы. Необходимость комментариев была вызвана древностью языка вед.

- К этой же литературе примыкает и **«веданта»** – произведения по астрологии, стихосложению, этимологии и др.

Индуизм

Основы индуизма заложены в ведической религии, которую принесли на территорию полуострова Индостан племена ариев, вторгшиеся туда в середине III тыс. до н.э. Основным вероучительным источником раннего индуизма являются Веды.

Этапы развития индуизма:

- **Политеистический период.** Два уровня богов:
 - Дэвы: бог бури Индра, бог Солнца – Сурая, бог огня – Агни;
 - Асуры: верховный бог – Варуна, солнечный бог и защитник людей – Митра.

Со временем Дэвы стали восприниматься как добрые духи, а асуры как злые.

- **Брахманский период.** Два основных направления: вишнуизм и шиваизм. Важнейшими богами считается тройка Брахма – Вишну – Шива.

Тримурти –
трехглавое божество

Вокруг горы течет
священный Ганг

Рождение
Брахмы

Брахма – первопричина мира и творец человечества
Вишну предстает как хранитель мирового порядка
Шива – олицетворяет жизненную силу и мужское начало.

Буддизм

Буддизм – одна из трех мировых религий и самая древняя из них. Возник буддизм в Индии в **VI в. до н. э.**, когда шел процесс формирования рабовладельческих государств. В основу буддизма легла легенда о принце Сидхартхе Гаутаме. Гаутама в 30 лет оставил благополучную жизнь в стенах королевского дворца и, став отшельником, предпринял поиски путей избавления человечества от страданий. Достигнув «просветления» и став Буддой, он проповедовал свое новое учение 40 лет, передан его ученикам.

Центром учения стали **четыре истины**:

- существуют страдания;
- причина страданий – желания, терзающие человека;
- избавившись от желаний, человек освобождается от страданий;
- есть путь избавления – учение Будды.

Реальный мир есть сансара – круговорот рождений, смертей и новых рождений. Цель буддиста – выход из «колеса» сансары путем достижения нирваны – состояния отрешенности от жизни, высшее состояние духа человека, освобожденного от страданий и от желаний.

Развивая свое учение, Будда Шакьямуни (мудрец из рода Шакья) разработал подробный *восьмеричный путь приближения к нирване*. Он имеет следующие этапы:

1. *Праведная вера* – следует поверить Будде, что мир полон скорби и страданий и что необходимо подавлять в себе страсть;

2. *Праведная решимость* – следует твердо определить свой путь, ограничить свои страсти и стремления;

3. *Праведная речь* – следует следить за своими словами, чтобы они не вели к злу, – речь должна быть правдивой и доброжелательной;

4. *Праведные дела* – следует избегать недобродетельных поступков, сдерживаться и делать добрые дела;

5. *Праведная жизнь* – следует вести жизнь достойную, не принося вреда живому;

6. *Праведная мысль* – следует следить за направлением своих мыслей, гнать всё злое и настраиваться на доброе;

7. *Праведные помыслы* – следует уяснить, что зло – от нашей плоти;

8. *Праведное созерцание* – следует постоянно и терпеливо тренироваться, достигая умения сосредоточиваться созерцать, углубляться в поисках истины.

Античная художественная культура

Античная культура – культура Древней Греции и Древнего Рима.

Каждый период в истории культуры по-своему ценен. Однако особую роль исследователи отводят античной (греческой и римской) культуре, чья литература, искусство и философия стали отправной точкой в развитии последующей (европейской) культуры, оказали большое влияние на другие культуры, древняя Греция открыла человека как прекрасное и совершенное творение природы – меру всех вещей.

В целом для античной культуры характерен:

- рациональный подход к пониманию мира и в то же время эмоционально-эстетическое его восприятие,
- стройная логика, индивидуальное своеобразие в решении тех или иных проблем.

Этим древняя Греция отличалась от Востока, где развитие культуры протекало в основном в форме комментирования древних учений, ставших каноническими, увековечивания традиций.

Древняя Греция

Периодизация древнегреческой культуры:

- Крито-микенская культура (III–II тыс. до н.э.)
- Гомеровский этап (XI–IX вв. до н. э.)
- Архаический период (VIII–VI вв. до н. э.)
- Классический период (V–IV вв. до н. э.)
- Эпоха эллинизма (IV–I вв. до н. э.)

Древнегреческая культура – яркий всплеск, причины которого:

1. **Выгодное географическое положение** – между первыми цивилизациями и нецивилизованным миром (варварами), следовательно, между ними возникают отношения военные, экономические, культурные. Таким образом, греки стали быстро обогащаться, а в результате культурного обмена получили возможность аккумулировать в себе достижения других народов.

2. **Полисная организация политической жизни.** Полис произошел от общины, но в полисе грек не подчинен полностью, был свободен, а следовательно, складывается особый тип мышления.

3. **Ландшафт.** Чрезвычайно разнообразный ландшафт на сравнительно небольшой территории, следовательно, обмен информацией интенсивен и проистекает из различных областей деятельности.

4. **«Этнический котел».** На определенном этапе Древняя Греция стала тупиком великого скифского коридора: Центральная Азия, Сибирь, Причерноморье, Греция, следовательно, ассимилировала различные народы, а соответственно, и их культуры.

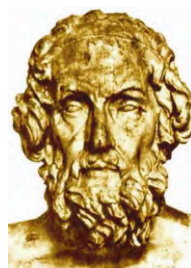
5. **Наличие в Греции рабства.** Свободный грек имел достаточное количество свободного времени, которое он тратил на самосовершенствование: спорт, поэзия, философские беседы.

Древняя Греция – первая в истории человечества **антропоцентричная цивилизация**. Личность проявляет себя не только как индивидуальный способ бытия человека, но и демонстрирует новые тенденции своего развития:

- Умение принимать и реализовывать решения;
- Наличие самосознания, которое трансформируется в жизненную позицию;
- Способность в определенной ситуации противопоставить себя обществу.

Литература Древней Греции

Гомер	«Илиада», «Одиссея»
Эсхил	«Персы», «Прикованный Прометей» и др.
Софокл	«Царь Эдип», «Электра» и др.
Еврипид	«Медия», «Ифигения в Авлиде» и др.
Аристофан	«Мир», «Всадники», «Облака» и др.

Гомер

В период архаики была создана продуманная и ясная **система архитектурных форм**, которая стала основой всего дальнейшего развития греческой архитектуры.

• Простейший тип греческого храма – храм в **антах**, состоял из одного небольшого помещения – наоса, открытого на восток, между выступами его боковых стен (антов) на фасаде были помещены две колонны.

• **Просталь** – более развитый тип храма; на его фасаде уже не две, а четыре колонны. Амфипросталь имел колоннаду как с переднего, так и с заднего фасада, где был вход в сокровищницу.

• Но основным типом храма стал *периптер* – храм прямоугольной формы, окруженный со всех сторон колоннадой. Он сложился во второй половине VII в. до н.э., и дальнейшая эволюция храмовой архитектуры шла по линии совершенствования его конструкций и пропорций.

Ордерная архитектура отличалась двумя основными особенностями:

- абсолютной завершенностью своих форм и пропорций,
- наполненностью смыслом и человеческим содержанием.

В архитектуре периода архаики сложились два типа ордеров – дорический и ионический, получившие свое название по основным племенам – дорийцам и ионийцам, населявшим древнюю Грецию наряду с ахейцами.

Ордерная система Древней Греции

Дорический ордер	Ионический ордер
Преобладали четкие, резкие линии, некоторая тяжеловесность форм. Важнейшей частью греческого храма являлась колонна, ее тип и форма. Дорическая колонна по своей форме и пропорциям отличалась толщиной и массивностью, она не имела базы, вырастая непосредственно из основания (стилобата), на котором она стояла. Ее ствол по вертикали был разделен вертикальными желобками – каннелюрами, имевшими острые грани. Особенностью дорического ордера являлось также украшение перекрытий меж-	Были характерны тонкие и высокие колонны со сложной базой, глубокие, тонкие, стесанные по краям каннелюры, своеобразная капитель (фигурный верх) с завитками – волютами. В этом ордере колонна использовалась не только как опора, но и как декоративный элемент, формирующий впечатление легкости, изящности, неприхотливости линий. Ионический стиль отличался яркой раскраской, позолотой, обилием декоративных деталей. Рельефный фриз перекрытия между колоннами был двуцветным: жел-

<i>Дорический ордер</i>	<i>Ионический ордер</i>
<p>ду колоннами рельефами. Рельефы раскрашивались красным и синим цветом с таким расчетом, что цветовой контраст смягчит резкие тени, способные исказить при ярком солнце рисунок фигур.</p>	<p>тым или золотым на темно-синем, фиолетовом или красном фоне. Капители украшались деталями из позолоченной бронзы.</p>

Эволюция стилей в греческой вазописи.

Ориентализирующий (ковровый) узор – живопись заполняла всю поверхность керамического сосуда как ковер. Этот стиль обычно называют ориентализирующим, поскольку многое, особенно в орнаменте, греки восприняли от искусства Востока: пальметты, цветы лотоса, как и многие мотивы животного мира. Все это переработано живой фантазией греков и обогащено их собственной мифологией. Узор, подчеркнутый контуром, наносился темно-коричневым лаком по светлой глине, детали процарапывались, выделялись белой и пурпурной красками.

В конце VII в. до н.э. ковровый стиль в вазописи уступает место **чернофигурному**. Черным лаком стали наносить узор на чуть подкрашенную охрой глину сосуда, фигуры располагались уже не «коврово-горизонтальными полосами, а свободно размещались по поверхности стенок. Помимо мотивов растительного и животного мира в керамике появляется много сцен сражений, пиров, охоты, эпизоды из гомеровских поэм.

С **последней трети VI в. до н.э.** чернофигурную вазопись сменила краснофигурная. Вместо черных фигур на светлом фоне стали изображать светлые фигуры на темном фоне. Краснофигурная техника давала художнику намного больше возможностей, чем прежняя, чернофигурная, позволяя, например, тщательнее разрабатывать анатомическое строение тела, мускулатуру, драпировки. Можно было добиться большей индивидуализации персонажей.

Особенности орнамента Эгейского моря.

- Пластическая раскованность, асимметрия.
- Преобладание змеящихся линий.
- Повышенно декоративное звучание всего изображения.
- Плоскостной характер изображения.

Общие особенности античной скульптуры

- Стремление к изображению человека в состоянии равновесия между духовным и телесным.
- Изображение человека в идеальном мужском и женском теле, в котором воплощается представление о гармонии между человеком и природой.
- Античная скульптура не желает замечать, а потому и воплощать мысль о несправедливом устройстве общества.

Эволюция скульптурных изображений античной Греции

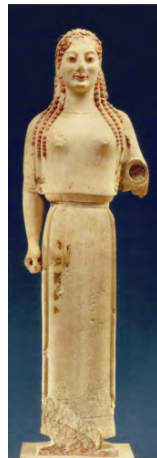
Эпоха архаики

Основной материал – мрамор, покрытый смесью воска и оливкового масла или смесью шафрана и молока. Окрашивались одежды, глаза, волосы и губы. Основное внимание уделялось передаче совершенных пропорций человеческого тела.

Курсы – статуи обнаженных юношей. Для этих скульптур характерна:

- фронтальность
- обездвиженность
- «архаическая улыбка» (уголки губ подняты вверх).

Коры – девушки, одетые в пеплосы.

Эпоха классики

Мастера классики овладевают движением и взаимодействием двух и более героев, связанных единством действия. Появляется сюжетная скульптура, зарождается понятие групповой композиции как единого драматического целого.

Представители

Фидий
(скульптуры «Афина Парфенос»,
«Зевс»)

Афина Парфенос

Мирон
(«Дискобол», «Афина и Марсий»)

Афина и Марсий

Поликлет
(«Дорифор», «Диадумен»)

Дорифор

<i>Представители</i>	
Скопас («Менада»)	 <i>Менада</i>
Пракситель («Афродита Книдская», «Аполлон Сауроктон»)	 <i>Афродита Книдская</i>
Лисипп («Апоксиомен»)	 <i>Голова А. Македонского (эллинистическая копия)</i>

<i>Представители</i>	
Леохар («Аполлон Бельведерский»)	 <p><i>Аполлон Бельведерский</i></p>

Основные черты эллинизма:

- Размежевание государственной и частной жизни и, как следствие, с одной стороны, стремление искусства и литературы к жанру и интимности, с другой – к монументальности и пышности;
- Установление культуры единоличного обожествленного правителя и придворный характер искусства и литературы;
- Возрастающее внимание к национальным чертам человеческой личности;
- Контрастность мировидения – сочетание помпезности и интимности, гигантомании и миниатюризации, парадности и бытовизма, аллегоризма и натурализма.

Древний Рим

Особенности природных условий

<i>Древняя Греция</i>	<i>Древний Рим</i>
И Греция, и Рим окружены морем со всех сторон Имеют теплый климат	
Крутые и обрывистые горы разделяют страну на изолированные области	Горы Италии не высоки и не препятствуют связям между областями страны.
Отсутствие полноводных рек, большинство из которых летом пересыхают и не могут использоваться для судоходства.	Дождей выпадает больше, чем в Греции.
Малое количество земель, пригодных для выращивания зерновых и выпаса скота, наличие каменистых почв, на которых хорошо растут виноград и оливки.	Много пастбищ и земель, пригодных для хлебопашества, виноградарства и выращивания оливок.

Географические границы Древнего Рима.

*Храмы
у подножия Капитолия*

Период **VIII–VI вв. до н. э.** – это неримский период древнеримской истории. Как социально расчлененное общество с первичной государственностью римская община начинает свое существование с начала VI в. до н. э.

С течением времени понятие «Древний Рим» изменилось. В **VI–IV вв. до н.э.** в государство входила центральная часть Апеннинского полуострова, а римское общество и государство представляло собой одну из разновидностей полисных структур, во многом аналогичных греческим крупным полисам типа Афин или Спарты.

В **III в. до н. э.** Древний Рим стал насильственным объединением городов и племенных территорий всей Италии и сильнейшим

государством Западного Средиземноморья. В конце III в. до н. э. Риму удалось уничтожить Карфагенскую державу (в результате Пунических войн) и стать господствующей силой в Западном Средиземноморье.

В I–II вв. Древний Рим – это мировая империя, раскинувшаяся по всем берегам Средиземноморья, включая обширные области Западной, Юго-восточной Европы, Передней Азии и Северной Африки.

Периодизация древнеримской истории и культуры:

- Царский период (VIII–VI вв. до н. э.)
- Период Римской республики (V–I вв. до н. э.)
- Период Римской Империи (I в. до н.э. – V в. н.э.)

Реконструкция Колизея

В 395 г. император Константин переносит столицу в греческий город Византий, но управлять огромной империей из одного центра становилось все труднее, положение осложнялось тем, что с конца II и весь III в. в пределы Римской империи постоянно вторгались варвары. Поэтому император Феодосий принял решение перед смертью разделить империю между двумя сыновьями. Так возникли два государства: Западная Римская и Восточная Римская империи.

В результате набегов варваров Западная Римская империя пала в 476 г.

Восточная Римская империя просуществовала до 1453 г.

В огромной мере **материальное развитие Рима** находилось под влиянием двух факторов: *этнического* и *военного*.

- **Этнический фактор** проявился в том, что римляне не истребляли, подобно ассирийцам, народы, которые они завоевывали. Они включали их в свою империю на правах провинций, составляли совместные варианты правовых документов на основе местных законов, «приглашали» богов завоеванного народа к «сотрудничеству», разрешая строить им храмы. Римляне в ранний период много заимствовали у сложившейся материальной культуры этрусков и греков.

- От этрусков римляне научились строительству дорог и оборонительных сооружений, осушению болот, обработке металлов, выделке зеркал и стекла, обработке драгоценных металлов, научились строить купольные храмы, чего не делали ни египтяне, ни греки.

- От греков перенимали приемы сельскохозяйственной деятельности, военного дела, строительства, украшения храмов и др.

- **Воинственный фактор** заключался в том, что воинственность римлян оказала влияние на многие стороны их жизни:

- планировку городов, воспитание подрастающего поколения;

- рост благосостояния всего государства;

- постоянный приток огромного числа рабов, среди которых были отличные мастера-ремесленники;

- совершенствование самого военного дела;

- нравственную деградацию свободного населения на последнем этапе развития.

Легенда о Ромуле и Реме – основателях Рима.

Историю возникновения своего города сами римляне рассказывали так. После разрушения греками-ахейцами Трои – города на

северо-западном побережье Малой Азии – некоторым ее защитникам во главе с Энеем удалось бежать. Троянцы долго странствовали по чужим странам, но, наконец, прибыли в Лаций, царь которого принял их и отдал Энею в жены свою дочь. (Это путешествие описано римским поэтом Вергилием в эпической поэме «Энеида»).

Сын Энея – Асканий Юл, бежавший с отцом из Трои, впоследствии основал в Лации новый город, получивший название Альба Лонга. 14-м царем этого города был потомок Энея – Нумитор. Его младший брат Амулий отстранил Нумитора от власти и воцарился сам. Через некоторое время после этого у дочери Нумитора Реи Сильвин родились два близнеца, отцом которых был бог войны Марс. Брат царя постарался избавиться от законных претендентов на престол и приказал бросить детей в воды реки Тибр. Однако близнецы не погибли: волны выбросили их на берег, здесь к ним подошла волчица, посланная на землю богом Марсом, и напоила их своим молоком. Затем детей подобрал царский пастух, давший им имена Ромул и Рем. Когда мальчики выросли и узнали тайну своего рождения, они вернули своему деду Нумитору царскую власть над Альбой.

Братья решили основать новый город на том месте, где были когда-то выброшены водами Тибра, – на Палатинском холме. Однако вскоре они поссорились из-за того, чьим именем назвать город, кому в нем править, и Ромул убил Рема. Новый город стал называться Римом по имени Ромула, который стал его первым царем. Временем основания Рима традиционно считается **753 г. до н. э.**

Греко-римский пантеон богов:

АИД (ПЛУТОН) –	владыка Царства мертвых и подземного мира
АПОЛЛОН (ФЕБ) –	бог солнца, мудрости, покровитель искусства
АРЕС (МАРС) –	бог войны
АРТЕМИДА (ДИАНА) –	богиня-девственница, богиня диких зверей и охоты, плодородия и деторождения

- АФИНА (МИНЕРВА) – богиня мудрости, военного дела, ремесел
 АФРОДИТА (ВЕНЕРА) – богиня любви и красоты
 ГЕРА (ЮНОНА) – царица богов, жена Зевса, покровительница брака и рождения
 ГЕСТИЯ – богиня домашнего очага
 ГЕФЕСТ (ВУЛКАН) – бог огня и кузнечного ремесла
 ДЕМЕТРА (ЦЕРЕРА) – богиня плодородия и земледелия
 ЗЕВС (ЮПИТЕР) – верховный бог, владыка богов и людей
 ПОСЕЙДОН (НЕПТУН) – бог морей

Архитектура Древнего Рима.

Общественные здания:

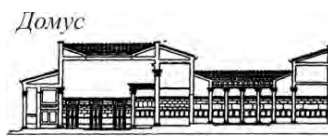
- **Термы** – общественные бани, вмещавшие до 7 тыс. посетителей и состоявшие из бассейнов, библиотек, спортивных залов и иных культурно-развлекательных помещений.
- **Базилики** – прямоугольные постройки, разделенные колоннами на несколько продольных помещений (нефов), которые использовались для судопроизводства и заключения торговых сделок.

Типы жилищ:

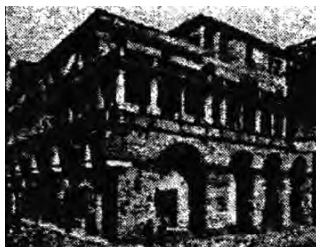
- **Виллы** – загородные дома для римских патрициев;
- **Домусы** – городские дома для богатых римлян;
- **Инсулы** – многоэтажные дома для бедноты.

Вилла

Домус
Атрий Перистиль

Инсула

Видные римские историки и литераторы

История	Тит Ливий	«История Рима от основания города»
	Корнелий Тацит	«История», «Анналы»
	Плутарх	«Сравнительные жизнеописания»
Литература	Вергилий	Поэма «Энеида»
	Овидий	Поэмы «Героиня», «Искусство любви»

Зарождение христианства.

Христианство возникает на основе идеи ожидания мессии – спасителя. Новая религия, призывавшая к покорности и «непротивлению злу», была основана не на образах, как античная, а на символах. Образы постепенно теряют значимость и сохраняют смысл лишь постольку, поскольку они имеют отношение к религиозной идее. Христианские образы не связаны с идеалом земной жизни, они относятся к идеалу потустороннему, вечному, лишь намекая на его присутствие. В центре христианской системы находилось убеждение, что в лице Иисуса Христа сын божий воплотился в человеке.

В **конце 1 в. н.э.** появились жизнеописания Спасителя – Евангелия.

Уже в **313 г.** император Константин издал эдикт, которым разрешил христианам свободно исповедовать свою религию, строить храмы, занимать общественные должности. Таким образом, скоро христианство стало государственной религией.

В **325 г.** Константин созвал в Никее первый Вселенский собор, принявший христианский Символ Веры.

В **4 в.** был окончательно сформирован Новый Завет, в состав которого вошли четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), деяния апостолов, Послания, а также Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис). Тогда же начинается разгром языческих храмов, запрещаются Олимпийские игры.

Греко-римская античность оставила в наследство мировой культуре следующие **достижения**:

- Богатейшее мифотворчество
- Опыт демократического устройства общества
- Систему римского права

- Непреходящие произведения искусства
- Многообразие философских идей
- Обретение христианской веры.

Древние цивилизации
(типологическая таблица)

Способы производства в первобытном обществе	Собирательство Примитивная деятельность	Охота Необходимые орудия, коллектив, речь, огонь, одежда, излишки пищи, зарождающиеся ремесла	Натуральный обмен Обмен излишками предыдущих способов производства
---	---	---	--

Типы древних цивилизаций

<i>Параметры</i>	<i>Земледельческие</i>	<i>Скотоводческие (кочевые)</i>	<i>Ремесленно-торговые</i>
1	2	3	4
Природные условия	Районы великих рек, много воды и тепла, плодородные поливные земли (субэкваториальный пояс).	Малоплодородные почвы, большие пространства с разнотравьем (степи, прерии, предгорья).	Неплодородные почвы (гористая местность, леса); ограниченное земледелие и скотоводство, основной вид деятельности – ремесло, результат – торговля.
Поселения	Крупные города с мощными стенами, к ним примыкают большие поля с оросительными системами.	Нет постоянных поселений; легкие транспортируемые жилища.	Небольшие самостоятельные города государства (полисы) – новый тип поселений, открывший широкие возможности для быстрого прогресса.

Продолжение табл.

1	2	3	4
Государственное устройство	Теократия, правитель – деспот, чиновничья иерархия, мощные государственные образования – империи.	Военная демократия, правитель – вождь (выборная должность), военная иерархия.	Демократия, правит Совет, Сенат.
Психологические особенности и место человека в мире	Созидательный коллективный труд, мирный характер народа, человек слаб, имеет ограниченные возможности, подавлен богами и стихиями.	Агрессия, воинственность, элементы индивидуализма: «человек человеку – волк».	Доброжелательность, деловитость, человек есть мера всех вещей (Протагор).
Мифология	Мифы о сотворении и устройстве мира (космогонические); обожествление стихий, боги в основном зоантропоморфные; жизнь движется по кругу (растительный принцип).	Близка тотемистическому культу первобытных охотников; героический эпос – герои космичны; противопоставление жизни и смерти.	Боги антропоморфны, узкоспециализированы, множество бытовых реалий; герои – выдающиеся личности, некосмичны; смерть – обратная сторона мира, откуда нет возврата: «лучше плохая жизнь на земле, чем хорошая в ином мире».
Наука, техника	Науки, необходимые для земледелия: астрология, метеорология, врачевание; для строительства – математика, геометрия; священ-	Потребность в естественнонаучном знании отсутствует, развивается военная наука; высокая техника изготовления	Вырабатывается рациональное знание: реальные законы природы, математические науки, философия как способ научного позна-

Продолжение табл.

1	2	3	4
	ное иероглифическое письмо; науки в основном мифологичны, доступны жрецам; техника: строительные и сельскохозяйственные орудия, ирригационные системы, архитектура, инженерное дело.	оружия, развитая технология металлургии.	ния; широкое распространение письменности – более простой и совершенной; система светского образования; для торговли необходимы география, навигация, судостроительство; выделяются принципы деятельности – техне и пойсезис.
Храмы – модели мира	В виде мировой горы (принцип иерархии), гигантские размеры, основная форма – пирамида: храмы Египта, Мезоамерики, пагоды.	Поклоняются объектам природы (горы, источники, деревья) как местам обитания духов; космогонические объекты (мировое дерево, мировая гора) присутствуют в реальном окружающем мире.	Храмы построены по принципу мировой горы, но внешне напоминают дворцы правителей – тенденции секуляризации античной мифологии; антропоморфизм храмов: в основе расчета – пропорции человека.
Художественные образы	Боги и правители изображаются по канону; портрет умершего как дубликат его физической оболочки; простые люди изображаются реалистически.	Зверь – символ кочевника; конь – источник жизни; олень, горный козел – соляная символика; человек реалистичен в сценах охоты и битвы; мегалитические изваяния – воин.	Антропоморфные боги, новый жанр – портрет живого человека, но идеально обобщенный (очеловеченный бог и обожествленный человек», в Риме – реалистический портрет. Художест-

1	2	3	4
			венные принципы в Греции – агон, полезность, красота.
Канон	Предельно устойчив, невосприимчив к новациям; иерархичность в изображении, статичность	Открыты влияниям иных культур – адаптируют; отсутствие выраженного канона; динамичность сюжетов, реалистичность.	Пропорциональное, идеализированное, собирательное изображение; изменение канона в зависимости от эволюции мировосприятия.
Доминирующие виды искусства и средства выразительности	Архитектура, скульптура, барельефы, фрески, иероглифика; искусства утилитарны, подчинены религиозным культам; монументализм.	Ювелирное и прикладное искусство; его функциональность – украшение одежды, упряжи, посуды, выполняет функции оберегов; большое значение орнамента как носителя информации; миниатюры.	Скульптура, архитектура, театр; искусство как средство усовершенствования человека; появляются теоретические трактаты об искусстве.
Степень креативности культуры	Прогрессивнее кочевой, так как необходимо совершенствование технологии сельскохозяйственного производства, но не развивает творческую энергию человека. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ	Динамична, высокоадаптивна, но путь развития культуры – типичный, так как не содержит потребности в рациональном познании, а значит, в развитии творческого потенциала. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ	Открыта для влияний извне, содержит мощный потенциал для саморазвития. КРЕАТИВНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Средневековая художественная культура

Византия

Особенности византийской культуры.

- Представляет собой синтез западных и восточных типов художественного видения мира при особом положении греко-римских художественных традиций.

- В значительной степени византийская культура сохранила и развила художественные традиции античной цивилизации, что дало толчок гуманистическим идеям и художественным образам эпохи Ренессанса.

- Внутри византийской культуры, несмотря на господствующее положение хри-

стианства, никогда не затухало светское художественное творчество.

• Своеобразие этических и эстетических ценностей и обрядов, канонов и философско-богословских воззрений византийской культуры было обусловлено различиями православия и католицизма.

Периодизация византийской истории и культуры

1. *Первый период* приходится на **V–VII вв.**, когда в Византии завершился переход от рабовладения к феодальному строю. Для этого времени были характерны искренность и эмоциональность, наивность и цельность восприятия мира, резкость нравственных оценок, сильное влияние мистицизма, практическая направленность. Быстро растет значение дидактического элемента: слово и книга, знак и символ, пронизанные религиозными мотивами, занимают большое место в художественной жизни ранневизантийской эпохи. Своего наивысшего расцвета в этот период культура достигла при правлении императора Юстиниана.

2. Качественно *новым этапом* в развитии византийской культуры стали **VIII–IX вв.** Византийское общество переживало смутные времена, источником которых была борьба за власть между столичной и провинциальной знатью. В этот период возникло движение иконоборчества, направленное против культа икон, объявленных пережитком идолопоклонства. В ходе борьбы как иконоборцы, так и иконопочитатели причинили огромный вред художественной культуре, уничтожив многочисленные памятники искусства. Однако эта же борьба сформировала новый тип видения мира – изысканную абстрактную символику с декоративной орнаментикой. В развитии художественного творчества оставила след борьба иконоборцев против чувственного, воспевающего человеческую плоть эллинистического искусства. Иконоборческие представления помогли возникновению глубоко спиритуалистического искусства **X–XI вв.** и обусловили победу возвышенной духовности и отвлеченного символизма во всех сферах византийской культуры последующих веков.

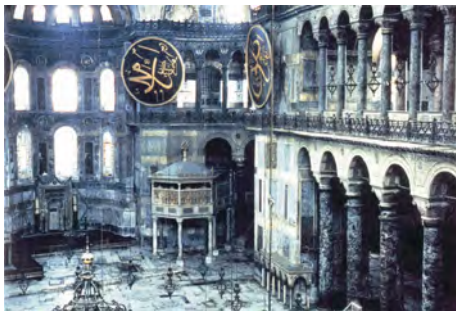
3. *Исторический период (X–XII вв.)* стал временем очередного подъема и расцвета культуры. На этом этапе происходит обобщение и классификация всех достижений византийской культуры, наступает торжество спиритуалистических принципов: общественная мысль, литература, искусство отрываются от реальной действительности и замыкаются в кругу высших абстрактных ценностей. Тогда же окончательно складываются основные принципы византийской эстетики. В

художественном творчестве начинают преобладать традиционализм, каноничность; искусство теперь не противоречит догматам официальной религии, а активно служит им.

4. *Эпоха правления императоров династии Палеологов (XIII–XV вв.)* вновь стала временем тяжелых испытаний и последнего расцвета культуры. Тогда после ряда войн была восстановлена и укреплена империя, что стимулировало развитие прогрессивных тенденций культуры поздней Византии, для которой было характерно общение византийских художников с итальянскими учеными, писателями, поэтами, оказавшее влияние на формирование раннеитальянского гуманизма.

Храмовая архитектура Византии.

Архитектурные формы христианских церквей сильно изменились по сравнению с античными храмами.

<i>Античный храм</i>	<i>Христианский храм</i>
В античных храмах классического типа решающая роль принадлежала наружному пластическому решению и второстепенная – внутреннему пространству, в котором находилась только статуя божества, а все обряды и празднества происходили снаружи, на площади перед храмом.	Культовое назначение христианской церкви было совсем иным: она мыслилась не как обиталище бога, а как место, где собиралась община верующих. Это требовало принципиально иной организации внутреннего пространства, поэтому решение этой проблемы стало основной задачей зодчих, в то время как внешнему виду церквей не придавалось существенного значения.

Поэтому в ранней византийской архитектуре начали получать распространение центрические постройки, важную роль в создании которых сыграли сирийская строительная школа и уже сложившийся ритуал христианского богослужения. Культовое богослужение разворачивалось вокруг возвышения, отмечавшего центр храма. Поэтому все богослужение переместилось от алтаря к центру храма, в подкупольное пространство. Это определенным образом обусловило появление купольных перекрытий, поскольку купол также подчеркивал значение центра и определенным образом символизировал небесный свод.

Таким образом, раннехристианские храмы уже можно считать первыми образцами крестово-купольной архитектуры. Новый архитектурный тип храмов получил распространение в Константинополе и в восточных районах империи, в то время как в западных ее районах строились в основном базиликальные храмы. Естественно, что в процессе своего взаимодействия эти две архитектурные формы послужили основой для возникновения нового типа храма – купольной базилики, гармонично объединившей крестово-купольный и базиликальный типы построек при преобладающем значении купола. Впоследствии эти постройки стали широко распространенными.

Разберем различные типы храмов: базилику и крестово-купольный.

Базилика. Это здание вытянутой формы, возникшее в античности. Здесь проходили советы, коммерческие сделки. Потом его трансформировали в храм.

Базилики стали основой всей христианской архитектуры. Неф – буквально переводится как корабль, следовательно, храм-корабль, который несет всех верующих к лучшей жизни.

По мере развития христианства базилики четко ориентированы: Восток-Запад (алтарь – на Востоке, вход – на Западе).

Алтарная часть со временем ограничивается триумфальной аркой (это римский элемент). Внесение триумфальной арки в базилику говорит о Христе как о победителе. Арка выполняла очистительную функцию.

Далее приподнимается центральный неф по сравнению с боковыми для того, чтобы в храм пробивался свет, это световое управление человеком. Бог есть свет, а душа человека – искра Божья, которая тянется к Богу. Бог и свет как бы одно и то же. Источник света в храме – это источник, пропускающий Бога в храм.

Наиболее ярким примером купольной базилики в византийской архитектуре является ее самый выдающийся памятник – **Собор святой Софии** (символ божественной премудрости). Его авторами являются зодчие Анфилий и Исидор.

С VI в. складывается крестово-купольная система храма.

Она классическая и существует до сих пор. По мере увеличения числа верующих, когда христианство становится верой императора, церковь должна была стать и более величественной. Усложнение обрядовой культуры требовало дополнительных помещений (для отпевания, венчания и т. д.). Такое помещение стало называться

трансепт (их могло быть много). Получалась такая кровля, которая была в середине непрочной, следовательно, был совершен переход к купольной системе. Основанием купола были арочные элементы, относящиеся своим происхождением к архитектуре Древнего Рима.

Что способствовало возникновению иконы?

1. *Фаюмский портрет* как прообраз иконы, возникший в Египте в **IV в. до н.э.** К этому времени искусство мумифицирования утратило свое значение, и с еще живых людей стали рисовать портреты. Их писали на дощечках красками. После смерти дощечки накладывали на лица умерших, чтобы возвращающаяся душа могла найти свое тело. Поскольку впервые эти изображения нашли в захоронениях в оазисе Фаюм, то отсюда они и получили свое название.

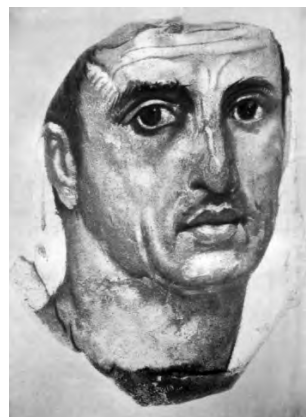
2. Широко распространенная традиция священных предметов (обереги, горсть земли и т. д.). Вещь, при помощи которой обращались к высшим силам. Икона – на пересечении двух миров, она нацелена на человека – обратная перспектива (от иконы к нам).

3. Распространение христианства в малокультурной среде, следовательно, зрительный образ более понятен, быстрее воспринимается.

Первые иконы – III–IV вв.

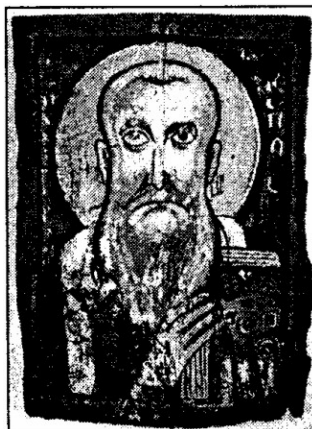
Соотношение иконы и картины.

1. В художественном отношении икону не следует считать тождественным божеству изображением, она – его символ, на ней изображалось не лицо, а лик. В этом состоит первое отличие иконы от картины.

2. Второе отличие заключается в том, что икона пишется на доске (чаще всего липовой) и состоит из четырех-пяти слоев разных материалов, расположенных в следующем порядке:

- **Основа.** Основу иконы составляет доска с наложенным на нее холстом – паволокой.
- **Грунт.** Грунт состоит из мела или гипса и называется левкасом.
- **Слой краски.** Он образует сам живописный сюжет.
- **Защитный слой.** Защита представляет собой различные материалы, чаще всего олифу, белок или масляный лак.
- **Оклад.**

*Епископ Авраам.
Коптская икона. VI в.*

Жанры литературы Византии

<i>Патриотическая литература</i>	<i>Литургическая поэзия</i>
<p>Жанр нашел свое выражение в трудах Василия Кесарийского, Григория Назианзина, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, которые закладывали фундамент средневекового христианского богословия.</p>	<p>Наибольший вклад в формирование и развитие жанра литургической христианской поэтики был сделан Романом Сладкопевцем. Он создал особые формы богослужебного песнопения: кондак – поэма-гимн, рассказывающая о каком-либо событии из Священного Писания, и икос – песнопение, прославляющее святого. Для его стиля были характерны драматизация действия, введение диалога. В поэзии Романа Сладкопевца нашли отражение лучшие черты христианской поэзии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • монолитность настроения, • духовность, • высокие нравственные ценности, • хотя впоследствии кондаки были вытеснены из богослужения канонами, некоторые из них исполняются до сих пор, в том числе акафист – хвалебный гимн в честь Божьей Матери.

Основные иконографические изображения Богоматери:

• **Оранта** (Молительница) – Богоматерь в полный рост с воздетыми к небу руками и открытыми ладонями. С образом Оранты соотносятся также иконы Великая Панагия (Всесвятая) и Богоматерь Знамение (Воплощение).

• **Одигитрия** (Путеводительница, Наставница) – поясное изображение Богоматери с Младенцем Христом, сидящим на левой руке. Главным в иконе является благословляющий жест. Мать напутствует Сына на крестный подвиг во имя спасения людей, а Сын благословляет мать на подвиг терпения.

• **Богоматерь Умиления** – изображение с фигуркой Христа, прижимающейся щекой к матери.

Богоматерь Взыграния – изображение Богоматери с младенцем Христом, обернувшимся к молящимся.

Покров Пресвятой богородицы – изображение Богоматери в окружении собрания святых на фоне храма.

• **Богоматерь Предстоящая** – фигура Богоматери показана в $\frac{3}{4}$, взгляд обращен к предполагаемой фигуре Христа.

• **Богоматерь Знамениа или Панагия** – изображение Богородицы с медальоном, сферой в центре с изображением младенца Христа, руки у Богородицы подняты вверх.

Иконографические изображения Христа:

• **Пантократор** (Вседержитель) – поясное изображение Христа, на котором он держит в левой руке открытое Евангелие, а правая приподнята в благословляющем жесте. На нимбе буквы, означающие «Всегда существующий».

• **Спас на престоле** – аналогичен образу Спаса в деисусе, но без Богоматери и Иоанна

Крестителя. Иногда в изображении встречается сложение пальцев «именословное» с отставленным мизинцем и скрещенными средним и указательным пальцами, такой жест символизирует инициалы имени Иисуса Христа.

• **Спас в силах и славе** – на иконах с этим сюжетом мы видим Христа, сидящего на троне и готовящегося судить людей за их прегрешения. Этот образ перекликается с образом Пантократора. Красный ромб символизирует земную сущность Бога Сына. Престол окружен серафимами и херувимами, представляющими образ космоса.

• **Спас Нерукотворный** – один из самых ранних иконографических образов. Его возникновение связывают с преданием о том, как во время шествия Христа на Голгофу он обратился к женщине по имени Вероника с просьбой дать ему воды. Выпив воды и умыв лицо, он промокнул его полотенцем, протянутым этой женщиной, и на ткани остался нерукотворный лик.

• **Спас** – изображение Христа с книгой в руках (Евангелие – его жизнь, Благая весть (о спасении всего человечества)).

• **Не рыдай меня, Мати** – сцена оплакивания Христа на руках Богородицы.

Отличия византийской культуры от западноевропейской:

- Более высокий уровень материального производства (до XII в.);
- Устойчивое сохранение античных традиций в просвещении, науке, литературе, творчестве, изобразительном искусстве, быте;
- Индивидуализм (неразвитость корпоративных принципов);
- Культ императора как сакральной фигуры;
- Унификация научного и художественного творчества, чему способствовала централизация византийского государства.

Средневековая Европа

Периодизация средневековой европейской истории:

- Раннее Средневековье V–X вв.
- Зрелое Средневековье X–XIII вв.
- Позднее Средневековье XIV–XV вв.

Периодизация европейской культуры Средневековья:

- V–X вв. – предроманский период.
- XI–XII вв. – романский период.
- XIII–XIV вв. – готический период.

Истоки европейской культуры:

- Традиции угасающей греко-римской античной культуры с ее достижениями в области государственного устройства, политики, права. Религии, искусства, философии и т. д.
- Культура «варварских» племен и народов самой Западной Европы (франков, саксов, готов, норманнов и др.), которым были чужды идеалы и ценности античного мира.

Средневековая культура обладала рядом особенностей:

- Символизмом и аллегоричностью научного и художественного языка;
- Анонимностью большинства произведений искусства;

- Теоцентризмом, т. е. господством религиозного христианского мировоззрения во всех областях культуры.

Средневековая культура

<i>Сфера</i>		
<i>Экономико-политическая</i>	<i>Социальная</i>	<i>Духовная</i>
Феодальный уклад жизни	Сословная иерархия	Монотеистическая религиозность
Преобладание натурального хозяйства и идеологии пропитания	Идеология личного служения	Традиционализм, ретроспективность, опора на прошлый опыт
	Иерархическая вертикаль	Символизм мира и его восприятия, потребность в разгадывании величия и красоты Божественного творения
		Дидактизм, стремление передать другим людям свое понимание величия Божьего промысла
		Универсальность, энциклопедичность знаний
		Историзм, обусловленный введением временных координат рождения Бога и Страшного суда

Орнаментальное искусство дороманского периода:

- развитие ювелирного искусства:
- полихромные, декоративные с яркими цветовыми сочетаниями композиции;
- преобладание орнаментальных мотивов над сюжетными;
- развитие «звериного стиля».

Основные виды ювелирных украшений

- фибулы
- оружие
- декоративная утварь
- предметы христианского культа:
 - чаши;
 - кресты;
 - оклады церковных книг

Филигранный стиль – украшение предметов тонкими золотыми или серебряными нитями, шнурами или «зернами».

Полихромный или готский стиль – сочетание золота или золоченой меди с цветными камнями или окрашенным стеклом.

Развитие архитектуры в дороманский период

- Основной тип храмового сооружения – трехнефная базилика без трансепта
- **Крипта** – полуподвальное помещение со сводами и подпирающими их столбами, обычно строившееся под восточной, алтарной частью церкви.

Роль монастырей в европейской культуре Средневековья была велика:

- В монастырях разрабатывались технические устройства;
- В монастырях открывались скриптории, где переписывались книги;
- В монастырях развивается изобразительное искусство;
- Монастыри выполняли охранительную функцию;
- В монастырях сохранялись знания по врачеванию и другим областям науки.

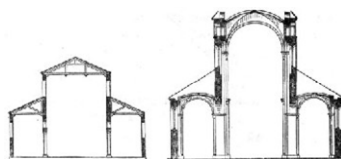
Средневековая европейская культура

Художественные стили Средневековья

Романский стиль

От лат. *romanus* – римский. Это первое стилевое направление в западноевропейской художественной культуре X–XII вв., отличающееся рациональной структурой, образной условностью, простотой и массивностью форм.

*Поперечный разрез
дороманской базилики (слева)
и романского храма*

Этот термин был введен в оборот в начале **XIX в.** французскими археологами, которые, изучая останки зданий в европейских городах, пришли к выводу, что эти сооружения напоминают постройки древнего Рима. Именно отсюда происходит термин «романский», т. е. римский. Первоначально это понятие применялось толь-

ко к памятникам архитектуры **VI–XII вв.**, позднее им стала определяться вся культура этого времени.

Романский тип художественного мировосприятия отражал время феодальной раздробленности, замкнутости постоянно враждующих феодалов, принимающих участие в набегах, сражениях, войнах. Феодальная анархия, беззаконие, право сильного постоянно создавали для каждого человека угрозу стать объектом насилия. Помимо угроз зримых человека Средневековья постоянно подстерегали враги незримые, которые олицетворяли и дьявол, и многочисленная армия злых духов.

Тогда господствовало убеждение, что именно они являлись сеятелями дурных внушений, душевных расстройств, всякой порчи.

Беспрепятственно перемещаясь в пространстве, злые духи имели возможность проникать в ход мыслей человека, настраивать его ум и сердце на совершение порочных поступков. Этот невидимый мир злых духов колдовал, строил козни, провоцировал, соблазнял. В противовес земному хаосу, раздорам, невзгодам начинают целенаправленно создаваться островки стабильности, устойчивости, умиротворенности в виде романских неприступных соборов, замков, монастырей.

Архитектурные сооружения нового типа должны были формировать чувство прочности, надежности, основательности. Толщина и непробиваемость стен были одним из важнейших критериев совершенства постройки. Религиозные сооружения романского стиля наследуют многие признаки римской архитектуры, отличаются монументальностью и рациональностью конструкций, широким использованием полукруглых арок и сводов, опирающихся на колонны, а также многофигурными скульптурными композициями, создавая впечатление мощности и определенной приземленности.

Архитектурные сооружения нового типа должны были формировать чувство прочности, надежности, основательности. Толщина и непробиваемость стен были одним из важнейших критериев совершенства постройки. Религиозные сооружения романского стиля наследуют многие признаки римской архитектуры, отличаются монументальностью и рациональностью конструкций, широким использованием полукруглых арок и сводов, опирающихся на колонны, а также многофигурными скульптурными композициями, создавая впечатление мощности и определенной приземленности.

Готический стиль

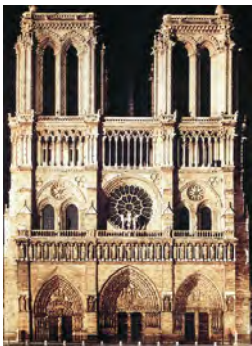
От итал. *gotico* – готский, варварский. Второе общеевропейское стилевое художественное направление (XII–XVI вв.), а также устойчивая система художественно-образных средств и приемов, характерной чертой которых является аллегорический тип мышления и условность художественного языка.

В начале XII в. романский стиль, еще сохранивший в себе средневековую суровость и замкнутость архитектурных форм, экспрессивность и экстатическую деформацию человеческих фигур в скульптуре и живописи, сменяется новым стилем, получившим название готического. Готический стиль начал формироваться в германо-скандинавских землях.

Термины «готика» и «готический» возникли в Италии в среде художников итальянского Возрождения **XVI в.** и заключали в себе первоначально отрицательный смысл, так как готическое искусство рассматривалось ими как художественное наследие разрушителей античного Рима – варваров-готов.

Само изобретение термина «готика» приписывают Рафаэлю. Готика была синонимом варварства и считалась искусством примитивным, даже уродливым. Но подобная оценка готического стиля в художественной культуре Средневековья не соответствует действительности. Еще один вариант происхождения названия – от фр. тайна, закрытая (по символике каббалистические смыслы, в которых зашифрована алхимия), следовательно, способ познания – от знания к Богу.

Готические соборы тоже вырастают из модели базилики, но в отличие от романской устремленность человека к небу выражается высоким шпилем, на западном фасаде обязательно две башни (двойная природа Христа). Роль купола играла крыша реберной конструкции. Появляется возможность облегчить стены, возникают витражи. На витражном окне обычно изображается роза – символ Христа (с одной стороны, цветок царственный, красивый, но с другой – шипы). Цвета: белый – чистота, красный – страдание, розовый – смешение. Может изображаться бутон, символизирующий лабиринт – поиск истины, символ глубинного смысла.

Особенности готической архитектуры:

- Если романский стиль отличается величественностью преимущественно в горизонтальном плане, то для готических соборов неизменно характерны вертикальность композиций, их устремленность ввысь, к Богу;
- виртуозная детализировка;
- органическая связь архитектуры и скульптуры;
- стрельчатые, а не полукруглые арки;
- обширные интерьеры с огромными прорезными окнами, украшенными многоцветными витражами;
- пышный декор с широким использованием золотой краски, резьбы по дереву, резной и раскрашенной религиозной скульптуры.

Готическая миниатюра

- 1200–1250 гг. – переход от романской к готической миниатюре. Влияние витражей. Вертикальность композиции, прозрачность, чистота и яркость красок.

- 1250–1300 гг. – готическая миниатюра. Проникновение в миниатюру элементов готической архитектуры. Псалтырь Св. Людовика.

- 14 век – декоративность, пышность оформления, проникновение в миниатюру реалистических черт, появление портретов.

В истории культуры принято выделять **три основные школы готики**.

- Французскую («пламенеющую»), которая отличалась напоминающим языки пламени узором оконных переплетов в храмах (собор Нотр Дам в Реймсе, 1211–1311 гг.)

Кельнский собор

Собор в Эксетере

- Немецкую («кирпичную»), характеризующуюся наличием церквей с узорной кладкой из глазурованного и фигурного кирпича (монастырь Мариенкирхе в Пренцлау, 1326–1340 гг.).

- Английскую («Перпендикулярную»), отличительной чертой которой явились вытянутые в длину соборы с упрощенной архитектурой (собор в Эксетере, 1275–1375 гг.).

Культурно-историческое значение готики:

- Укрепление религиозного мировоззрения;
- Вытеснение рационального расчета свободным полетом творческой мысли.

Типологическая таблица «Средневековая Европа»

<i>Параметры</i>	<i>Типологические черты</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
Природные условия	Скудные. Количество земель ограничено. Юг и Север Европы – горы. Много лесов. Климат более жесткий и холодный, чем в странах первых цивилизаций. Отсутствие великих рек, играющих цивилизационную роль. Почвы менее плодородны, более тяжелые, следовательно, сложнее обрабатываются.
Тип поселений	Основное поселение – город. Тип города – город-крепость. Обнесен высокими толстыми стенами. За городом – фермерские хозяйства. Город изолирован, в нем проживают все категории средневекового населения: воины, ремесленники, крестьяне, представители церкви.

1	2
Государственное устройство	В эпоху раннего Средневековья в Европе формируются так называемые варварские государства (королевства, княжества). В эпоху классического Средневековья формируются основные современные европейские государства. В плане управления государством военный предводитель (так как европейцы – потомки кочевников) более не актуален, так как глава государства должен решать и хозяйственные, и финансовые проблемы, следовательно, уже не выборы главы государства, а процесс подготовки специального человека. Зарождение династий.
Психологические особенности и место человека в мире	В основе миропонимания возникает идея апокалипсиса (кочевое наследие + христианство), но европейцы стали земледельцами, следовательно, сращивание моделей двух культур. Человек – тварь Божия, все телесное, материальное – на второй план. Человек не выделяет себя из времени и пространства. Все измерения – через призму человека. Ограниченная территория, мало земель – особый менталитет (пунктуальность, экономность, прагматизм, утилитаризм, каждому – свое место).
Мифология	Кельтская и скандинавская мифологии – кочевые мифы. В рамках народной культуры сохраняется героический эпос. Складывается монотеистическое религиозное мировоззрение. Мир создан Богом – творцом – демиургом. В 1054 г. разделение христианства на католичество и православие, следовательно, формируются различные типы культур.
Наука, техника	«Наука – служанка богословия». Господство религиозных норм и догм. Постепенно рационализация мировоззрения. Формируются первые университеты. В эпоху позднего Средневековья формируется рационалистический взгляд на мир. Активное развитие всех отраслей знания.
Храмы – модели мира	<i>Романский храм.</i> Отражал время феодальной раздробленности, замкнутости. Строится на возвышенном месте, так как 1. удобен для наблюдения; 2. символ власти феодала. Храм – средоточие жизни. Четкий, тяжелый, массивный.

Окончание табл.

1	2
	<i>Готический храм.</i> Возвышается над сельской местностью. Символизирует контраст между небесным и земным. Очень живописен (оконные проемы, резная каменная скульптура).
Художественные образы	Крестьяне – фольклорная культура. Церковники – религиозный обряд. Рыцари – куртуазная культура, носящая игровой характер, световая культура, яркая, широко распространены театр, танцы, балы, появляется рыцарский роман. В целом культура носит религиозный характер.
Канон	Религиозный канон четок, постоянен, предельно устойчив. Канон в светском искусстве практически отсутствует.
Доминирующие виды искусства и средства выразительности	Господствуют религиозная живопись (иконопись), архитектура. Прикладное искусство широко распространено в народной среде. Наиболее популярные жанры – жития святых, иконопись, образы Священного Писания в скульптуре, архитектура подчинена религии, отражает красоту и значение Божественного миропорядка.
Степень креативности культуры	Прогрессивная, так как имеется серьезно выраженная духовная вертикаль. Но креативность – под эгидой церкви и религии.

Художественная культура Нового времени

Эпоха Возрождения

Свое название **Возрождение** (по-французски – ренессанс, по-итальянски – ринашменто) получило с легкой руки итальянского художника, архитектора и историка искусства Джорджо Вазари, который в своей книге «Жизнеописание великих живописцев, ваятелей и зодчих» этим термином обозначил период итальянского искусства с **1250 по 1550 гг.** Этим термином он хотел подчеркнуть возвращение в жизнь общества того времени культурных идеалов античности и определить новую культурно-историческую эпоху, сменившую Средневековье.

Предпосылки эпохи Возрождения:

- Рост городов;
- Развитие буржуазных отношений в торговле;

- Кризис католицизма и, как следствие, рост еретических движений;
- Высвобождение личности из-под гнета сословных отношений.

Особенности эпохи Возрождения:

- Возврат к античным идеалам человекоцентричной культуры;
- Возрождение – начало перехода от власти Папы к королевской власти;
- Возрождение – начало формирования государств в Европе по национальному признаку;
- Возрождение – начало реабилитации европейских языков;
- Возрождение – период открытия:
 - реального пространства, повлекшего за собой Великие географические открытия;
 - прямой перспективы в живописи;
 - теории гелиоцентризма.
- Возрождение – начало европейского книгопечатания;
- Возрождение – начало мировой торговли, призванной удовлетворить земные интересы и потребности человека;

требности человека;

- Возрождение – начало бурного развития наук;
- Возрождение – начало бурного развития изящных искусств.

Эпоху Возрождения в странах Западной Европы отличает:

- Антифеодалная направленность в экономической и социально-политической сферах;
- Светский, антиклерикальный характер духовной жизни многих европейских государств;
- Гуманистическое, т. е. направленное на возвышение человека мировоззрение;
- Утверждение принципа единственности и оригинальности личности;
- Обращение к культурному наследию Античности, его возрождение.

Идеологическое движение

эпохи Возрождения имеет два направления:

- Религиозное (нашло свое выражение в реформационном движении, приняло форму борьбы против католической церкви (в рамках религиозных учений), бывшее по своей сути антифеодальным);

- Светское (проявилось в формировании нового мировоззрения и новой культуры, ставшее основным идейным содержанием Возрождения и получившее название гуманизм).

Периодизация культуры эпохи Возрождения:

- Предвозрождение (Проторенессанс) (XII–XIV вв.);

- Раннее Возрождение (XIV–XV вв.);

- Высокое Возрождение (XV–XVI вв.);

- Позднее Возрождение (1540–1580 гг.).

Культура возрождения – культура гуманистическая.

Основные черты гуманизма:

- Человек – высшая ценность, следовательно, самопознание человека, разум господствуют над окружающим миром;
- Вера во всеобщий и бесконечный прогресс;
- Поэтизация человека и всего человеческого влекла за собой эстетическое восприятие действительности, страсть к прекрасному и возвышенному.

Основные черты возрожденческой культуры:

- Антропоцентризм – абсолютизация человеческой личности и выявление ее творческих дарований и образа жизни;

- Гуманистическое мирозерцание, делающее человека мерой всех вещей;

- Открытие и опытное познание мира – природы и человека;

- Переосмысление христианской традиции;

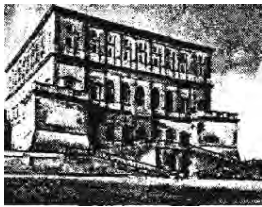

• Превращение искусства в профессиональную деятельность и дальнейшее совершенствование его видов и жанров.

Целостный подход к искусству эпохи Возрождения способствовал единству его образного языка и рождению **трех европейских художественных стилей:**

- **Маньеризм**
- **Барокко**
- **Рококо**

<i>Стиль</i>		
<i>Маньеризм</i>	<i>Барокко</i>	<i>Рококо</i>
<i>Определение стиля</i>		
(от итал. <i>maniera</i> – манера, стиль) – стилевое направление в западноевропейском искусстве XVI в., характеризующееся условностью художественного языка произведения, вычурностью его формы и гиперболизацией отдельных его деталей.	(от итал. <i>barocco</i> – странный, причудливый; от португ. <i>beroba barocco</i> – жемчужина неправильной формы) – стиль в европейском искусстве XVII–XVIII вв., отмеченный вычурным, усложненным художественно-образным языком произведений, патетичностью присутствующих в них сюжетов, наличием повышенной экспрессии в выражении чувств.	(от фр. <i>rocaille</i> – раковина, узор из камней и раковин) – западноевропейский художественный стиль, который был наиболее утонченной и облегченной формой искусства барокко.
<i>Сущностные особенности стиля</i>		
Условность художественного языка; Крайне удлинённые пропорции фигур; Деформация, причудливо изгибающиеся линии рисунка.	Потребность в утрировании; Полицентризм; Внутренняя незавершенность; Прерывистость; <i>Литература:</i> Пристрастие к гиперболом;	Изысканность; Игривость, остроумие; Вольнодумство; Легкомыслие. <i>Архитектура:</i> Комфортабельность; Роскошь; Ювелирная тонкость отделки.

<i>Маньеризм</i>	<i>Барокко</i>	<i>Рококо</i>
<i>Сущностные особенности стиля</i>		
<p>Резкие столкновение света и тени, контраст цветов.</p>	<p>Сложный метафоризм; Аллегории. <i>Живопись</i>: пространственный размах всей композиции, диагональное построение сюжета, светотеневые контрасты, с помощью которых создается форма произведения. Архитектура: Монументальность; Представительность; Преобладание сложных криволинейных форм; Создание ансамблей.</p>	<p><i>Живопись</i>: Декоративные и станковые камерные формы; Преобладание пейзажей, пасторальных жанров, идеализированных портретов; Тонкая культура цвета; Умение строить композицию декоративными пятнами.</p>
<i>Представители стиля</i>		
<p><i>Ранний маньеризм</i>: Я. Понтормо, Д. Россо, Дж. Романо. <i>Зрелый маньеризм</i>: А. Бронзино, Ф. Пармиджанино, Д. Вазари, Б. Челлини, П. Лигорио.</p>	<p>Д. Мильтон, Д. Марино, Кальдерон, Д. Ланфранко, Д. Лоренцо Бернини, В. Растрелли, П. Рубенс, А. Вивальди, И.С. Бах.</p>	<p>Ж. Оппенор, Ж. Мейсонье, А. Вагто, Ф. Буше, Ж.О. Фрагонар.</p>
 <p style="text-align: center;"><i>Виньола. Замок Фарнезе в КапRARоле. 1558–1573 гг.</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>Пл. Св. Петра. Л. Бернини</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>Решетчатая дверь в стиле Рококо</i></p>

Маньеризм	Барокко	Рококо
<i>Представители стиля</i>		
 <p><i>Бронзино. Портрет юноши. 1530–1532 гг.</i></p>	 <p><i>Экстаз св. Терезы. Л. Бернини</i></p>	

Возрождение		
	Итальянское	Северное
<i>Датировка</i>	XII–XVI вв.	XVI в.
<i>Центры</i>	Италия, Флоренция, Венеция	Германия, Франция, Испания, Англия
<i>Основа</i>	Античная культура	Демократическая культура ранних христиан
<i>Идеал</i>	Героическая личность	Христианская любовь к ближнему, поэтому в художественной культуре Северного Возрождения сохранилось значительно больше черт средневекового мировоззрения, религиозного чувства, символики, она более условна по форме, более архаична и менее знакома с античностью.
<i>Художественный принцип</i>	Идеализация. Доминирует общее, типичное.	Истина важнее красоты. Доминирует индивидуальное, характерное и особенное. Философская основа – пантеизм. Формируются как самостоятельные жанры: <ul style="list-style-type: none"> • Пейзаж • Портрет • Бытовая картина.

Возрождение		
	Итальянское	Северное
Представители	 <p>Рафаэль. Сикстинская мадонна</p>	 <p>Л. Карнах. Мадонна с младенцем под яблоней</p>

Для Северного Возрождения характерны:

- Менее резкий отрыв от Средневековья;
- Условность и символизм формы;
- Большая связь с готикой;
- Более позднее развитие по сравнению с итальянским Возрождением.

Эпоха Абсолютизма и Просвещения

В культуре европейского Просвещения сложился ряд **отличительных черт**, которые позволяют рассматривать эту эпоху как самостоятельное явление.

1. Во-первых, для нее был характерен деизм (учение о Боге как творце Вселенной, отвергающее его участие в жизни природы и общества после акта творения). Основоположники деизма иронически относились к христианскому откровению и преданию, оспаривали и противопоставляли вере разум. В этом свойстве культуры проявилось стремление освободить религию от слепой веры и вывести ее из естественного знания.

2. Во-вторых, – космополитизм, который выражался в осуждении всякого национализма, и убежденность в равных возможностях каждой нации. В то же время распространение космополитизма вызвало утрату чувства патриотизма, который в конце концов утратил свое значение в общественной жизни.

3. В-третьих, культура Просвещения отличалась своей научностью. Это оказалось возможным благодаря бескорыстной любви многих просветителей к интеллектуальным видам знания. Кроме этого, к началу **XVIII в.** в результате трудов многих выдающихся ученых полностью

сложилось классическое естествознание. Благодаря успехам среди ученых возникло убеждение в необходимости объяснить все явления природы исключительно естественными причинами.

4. В-четвертых, естественным продолжением научности культуры просвещения стала такая ее черта, как рационализм; именно из науки, особенно из математики, рационализм перекочевал в

другие сферы культуры. Просветители глубоко верили, что лишь с мощью разума можно достигнуть абсолютного знания о человеке и окружающей природе. Разум трактовался как источник и двигатель познания, этики и искусства: человек мог и должен был действовать разумно, общество могло и должно быть устроено рационально.

5. В-пятых, одной из главных черт эпохи Просвещения является идея прогресса, также непосредственно связанная с понятием разума. Именно в эпоху Просвещения была сформулирована концепция веры в прогресс через разум, надолго определившая развитие европейской цивилизации и имевшая многочисленные положительные и отрицательные последствия.

6. В-шестых, для культуры Просвещения была характерна абсолютизация роли воспитания в формировании нового человека. Деятели той эпохи казалось, что достаточно создать целесообразные, разумно обоснованные условия для воспитания детей, и на протяжении жизни одного-двух поколений все проблемы будут решены. Ими была сделана ставка на нового человека, свободного от наследия той или иной традиции, хотя многочисленные исторические примеры свидетельствовали, что все попытки избавления человечества от традиции кончались для людей трагически.

Единые общеевропейские стили, сформировавшиеся в эпоху Просвещения

Классицизм

Определение стиля

От лат. *classicus* – образцовый – творческое направление, сформировавшее художественное мировоззрение, сложившееся в эпоху становления и укрепления европейских монархий и опиравшееся на нормы и образцы античного искусства.

Особенности стиля

Художественные образы классицизма отличались логичностью и гармоничностью выражения; они были разумно организованы, логически построены и, как правило, лишены индивидуальных

черт. Установление строгих правил творчества – одна из характерных черт эстетики классицизма. Художественное произведение понималось классицистами не как естественно возникший организм, а как произведение искусственное, сотворенное, созданное руками человека по плану, с определенной задачей и целью.

Представители

Н. Буало, Н. Пуссен, К. Лоррен, П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б. Мольер, И. Джонс, Я. Ван Кампен.

Сентиментализм

Определение стиля

От фр. *sentimentalisme* – чувствительный – художественное течение второй половины XVIII в., провозгласившее «естественное» чувство определяющим моментом жизненных ценностей, тем самым противопоставив свое восприятие рационализму Просвещения.

Особенности стиля

Для сентиментализма характерны: обращение к идиллическим картинам природы, к «естественной» жизни поселян и вообще маленького человека, неприятие какой-либо изоэщенности и испорченности так называемого «цивилизованного» общества.

Сентиментализм не выработал собственной эстетики, занимая промежуточное положение между предшествовавшим классицизмом и нарождающимся романтизмом. Представляет собой особое унастроение, меланхолическую мечтательность, склонность к уединенным размышлениям, повышенную чувствительность.

Представители

Л. Стерн, Дж. Томсон, О. Голдсмит, С. Ричардсон, Н. Карамзин, В. Жуковский.

Наиболее целостную культурно-эстетическую программу сформировал французский классицизм. Его мировоззренческой основой послужил рационализм **Рене Декарта** (1596–1650 гг.). Декарт сформулировал и **основные принципы рационализма в искусстве**:

➤ художественное творчество подчиняется строгой регламентации со стороны разума;

- художественное произведение должно иметь четкую, ясную внутреннюю структуру;
- главная задача художника – убеждать силой и логикой мысли.

Для архитектуры классицизма были типичны:

- четкость,
- геометрическая правильность объемов,
- регулярность планировки,
- использование в качестве основы архитектурного языка ордер.

Классицизм XVII века выработал свои формы для различных типов архитектурных сооружений:

- *дворцовые комплексы* – Версаль (арх. Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр), Уайтхолл (арх. И. Джонс) и др.;
- *храмы* – собор Св. Павла в Лондоне (арх. К. Рен), церковь Дома инвалидов в Париже (арх. Ж. Ардуэн-Мансар) и др.;
- *общественные здания* – здание таможни в Лондоне (арх. К. Рен, здание ратуши в Аугсбурге (арх. Э. Холль); здание ратуши в Амстердаме (арх. Я. ван Кампен) и др.;
- *частные жилые постройки, особняки знати.*

В живописи классицизма ведущим стало:

- логическое развертывание сюжета,
- ясная, уравновешенная композиция,
- линейно-объемное построение деталей,
- подчиненная роль света

*Н. Пуссен.
Царство Флоры*

В литературе и драматургии классицизма господствовало «**правило трех единств**» – времени, места и действия, что в художественной практике означало:

- время действия пьесы должно быть ограничено временем продолжительности спектакля;
- само действие пьесы должно происходить в одном месте;
- единство действия подразумевало, что в пьесе существует центральная интрига.

Литературные жанры в классицизме делились:

➤ на «высокие» – трагедия эпопея, ода (их сфера – мифология, исторические события, государственная жизнь, где героями выступали монархи, полководцы, мученики за веру);

➤ и «низкие» – комедия, басня, сатира (которые показывали жизнь людей из средних классов).

В XVII в. барокко связал в себе **разнообразные явления своего времени.**

- Во-первых, в барокко наиболее явным образом была осознана условность всякого порядка, гармонии. Под влиянием научных открытий, которые расширяли знания человека, но одновременно ставили его перед новыми сложными вопросами, стиль указывал на безграничность бытия, человек начинал ощущать недостаточность рационалистического мышления.

- Во-вторых, в художественном сознании барокко получила развитие тенденция дистанционирования общества от природного мира. С помощью этого стиля человек пытался выйти за пределы видимого мира, за грань возможного, вот почему новый тип мироощущения утверждал экспрессию, порыв, многозначность, драматизм. Все строилось на коллизии человека и природы, идеального и реального, разума и власти иррациональных сил. Поэтому в барокко развиваются интерес к дисгармонии, фантастическому, гротескному и даже безобразному. Возросла значимость элементов зрелищности эффектного воздействия. Красота воспринималась как проявление трансцендентного мира, а ее ощущение приближало к переживанию чудесного, необычного, эфемерного, волшебного, исключительного.

- В-третьих, в художественном стиле барокко оказались реализованы интересы монархической власти и высшей аристократии. Абсолютизм предполагал, что воля короля – Высший закон для всех. Поэтому мир, окружающий монарха, должен был вызывать трепетное благоговение у его подданных – отсюда его сверкающее великолепие, пышность, помпезность, роскошь, поражающие воображение простых смертных. Синонимом красоты становится сияющее величие и богатство.

- В-четвертых, художественная логика барокко сумела выразить интересы католической церкви. Католицизм вел в **XVII в.** борьбу не только с язычеством и атеизмом, но и с православием и с про-

тестантизмом. Реформация привела к отпадению от католической церкви Германии, Англии, Дании, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии и других стран. Стремясь удержать и сохранить свое влияние, католическая церковь обратилась к давно испытанному средству – искусству. Художественные особенности этого стиля были использованы католической церковью для возврата паствы в лоно католицизма. Как нельзя лучше этой цели отвечали зрелищность, грандиозность, утрированная экспрессивность, патетика барокко, его внимание к чувственному, телесному началу. Культовые сооружения в стиле барокко, поражающие воображение, прославляющие величие Бога, как нельзя лучше воздействовали на внутренний мир человека. В результате в этом стиле закрепились черты, необходимые для приобщения верующего человека к трансцендентному бытию, такие как мистицизм, экзальтация, иррационализм, монументальность, многоплановость, трагизм. Церковная месса все больше превращалась в захватывающее театральное зрелище. Характерно, что в эту эпоху многие романские храмы перестраивались в барочные, так как казались недостаточно выразительными. По этой причине стиль барокко, возникнув в конце XVI в. в Италии, прежде всего получил распространение в архитектуре тех абсолютистских государств, где господствующее положение занимала католическая церковь: Испании, Италии, Австрии, Чехии, Польши.

Европейская художественная культура XIX–XX веков

Европейская художественная культура XIX века

В развитии европейской культуры XIX века можно выделить два этапа:

- Эпоха романтизма (первая половина XIX в.);
- Эпоха декаданса (с конца 50-х гг. XIX в. до

Первой мировой войны).

Положение художественной культуры в XIX в. становится сложным и противоречивым.

• С одной стороны, она продолжала успешно развиваться: внутри нее возникают новые стили, школы, течения,

• С другой – она начинает испытывать определенное недоумение, так как все сильнее чувствует себя невостребованной, никому не нужной.

Основные художественные стили в европейской культуре XIX века

Романтизм

Определение

От фр. *romantisme* – романтизм – широкое идейное и художественное движение в духовной жизни европейского общества, начавшееся на рубеже XVIII–XIX вв. и характеризующееся стремлением к возвышенным идеалам, отрицанием действительности, стремлением создать совершенный мир.

Характерные особенности

В основе романтизма лежит творческий метод, провозглашавший своим главным принципом абсолютную и безграничную свободу личности. В романтизме главное – героико-патетическое прославление одиночества.

Представители

Дж. Байрон, Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. Шопен, Г. Берлиоз, Ф. Лист, А. Дюма, Э. Гофман, В. Скотт

Э. Делакруа

Э. Делакруа

Реализм

Определение

От позднелат. *realis* – вещественный, действительный – термин эстетики, относящийся прежде всего к литературе и изобразительному искусству. Он может толковаться двояко:

- в самом широком смысле – как общая установка на изображение жизни в формах самой жизни, такой, какой она реально видится человеку;
- и в более узком, «инструментальном» смысле – как творческий метод, сводимый к определенным эстетическим принципам, например:
 - а) типизация фактов действительности;
 - б) показ жизни в развитии и противоречиях, носящих прежде всего общественный характер;
 - в) стремление раскрыть сущность жизненных явлений без ограничения тем и сюжетов;
 - г) устремленность к нравственным исканиям и воспитательному воздействию.

Характерные особенности

Реализму свойственно:

- глубинное постижение жизни;
- широкий охват действительности;
- художественное осмысление всех противоречий действительности;
- центральная тема – взаимоотношения человека и среды.

Представители

О. Домье, Г. Курбе, барбизонцы, О. Бальзак, Г. Флобер, Ф. Стендаль

О. Домье

Ж.-Б. Коро

Импрессионизм

Определение

От фр. *impression* – впечатление – художественное направление, возникшее во Франции в 60–70 гг. XIX в. и воспроизводившее действительность в соответствии со своим видением мира.

Характерные особенности

Признаки импрессионизма:

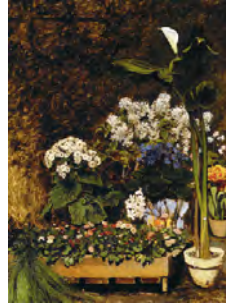
- отказ от замкнутости и стабильности изображения;
- фрагментарность композиций, фиксирующих мгновенные, как бы случайные ситуации;
- неожиданные ракурсы, срезы фигур и предметов.

Представители

О. Ренуар, Э. Мане, Э. Дега, К. Моне, К. Писсаро

К. Моне

О. Ренуар

Символизм

Определение

Художественное направление, в основе которого лежал образ-символ, в аллегорической форме выражающий скрытый смысл художественного произведения.

Характерные особенности

В символизме делается акцент на художественном выражении посредством некоторых намеков, символов, на поисках «скрытых

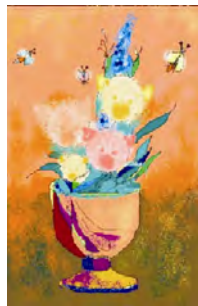
реальностей», находящихся за пределами чувственного восприятия, на ассоциативности и иносказательности, на идее самоценности искусства.

Представители

С. Малларме, Ш. Бодлер, М. Метерлинк, П. Верлен, Э. Карьер, О. Редон, Г. Моро

Г. Моро

О. Редон

Ампир

Определение

От фр. *empire* – империя – стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве первой трети XIX в., завершающая фаза классицизма.

Характерные особенности

Ампир ориентировался на искусство императорского Рима. Для этого стиля характерны: в живописи – яркие цвета (красный, синий, белый с золотым); в архитектуре – композиция зданий построена на контрасте гладкой поверхности стены и узких орнаментальных поясов в местах, подчеркивающих конструкцию.

Представители

Ж.-О. Доминик Энгр, Ш. Персье, П. Фонтен

Ж.Л. Давид

Ж.Л. Давид

Натурализм

Определение

От лат. *natura* – природа – творческое направление в литературе, изобразительном искусстве, театре, кино, появившееся в последней трети XIX в. в Европе и Америке под влиянием философии позитивизма и его главных представителей – француза Огюста Конта (1798–1857), англичанина Герберта Спенсера (1820–1903) и др. В основе их идей лежал тезис о том, что подлинное, «позитивное» знание может быть получено не в результате отвлеченных умственных спекуляций, а лишь как выводы из отдельных специальных наук и их комплексного взаимодействия.

Характерные особенности

Натурализм ставил перед собой две художественные задачи:

- достигнуть правдивого, жизнеподобного изображения современной действительности;
- дать в художественном произведении правдивую интерпретацию, основанную на методе и достижениях естественных наук.

Представители

Э. Золя, И. Тэн, Э. и Ж. Гонкур

Проблемы осмысления хронологической принадлежности реализма:

- В широком смысле реализм, представляющий собой основную тенденцию, своеобразный эстетический «стержень» художественной культуры человечества, существовал и продолжает существовать в искусстве и литературе с глубокой древности.

- В узком понимании, как творческий метод, он стал отождествляться либо с эпохой Возрождения (XIV–XVI вв.), либо с XVIII в., когда говорят о так называемом просветительском реализме. Наиболее полное раскрытие специфических черт этого метода обычно связывают с критическим реализмом XIX столетия. Понимание реализма как метода в изобразительном искусстве выработывалось преимущественно на образцах Ренессанса и Просвещения, а как метода в литературе – на произведениях европейской, американской и русской классики XIX в.

Для архитектуры ампира характерны:

- Массивные объемы;
- Геометрические правильные формы;
- Великолепный лепной и резной декор.

В 70–80-е гг. XIX в. натурализм поднимал очень важные темы:

- детально показывал жизнь обездоленных и угнетенных;
- исследовал механизмы взаимодействия человека и среды с целью ее разумной организации;
- активизировал внимание на роль бессознательных моментов в человеческой психике.

В середине 80-х гг. XIX в. импрессионизм переживает кризис, и в нем образуются два течения:

- *Неоимпрессионизм* представлен художниками Жоржем Сёра (1859–1891) и Полем Синьяком (1863–1935), которые называли себя «научными импрессионистами», поскольку в своем творчестве опирались на достижения науки о цвете. Стремясь преодолеть кажущуюся беспорядочность техники импрессионистов, подчинить цвет строгой методической системе, они накладывали на холст чистые краски разного цвета отдельными мазками в виде точек или квадратов. При рассмотрении этих фигур с расстояния происходило опти-

ческое смещение этих красок, что давало большую яркость картинам. В художественном и эстетическом плане данное течение не вызвало большого интереса.

• *Постимпрессионизм* оказался более художественно продуктивным и интересным явлением.

В истории этого течения он представлен такими живописцами конца века, как Поль Сезанн (1839–1906), Винсент Ван Гог (1853–9(7)), Поль Гоген (1848–1903). Эти художники в ранний период своего творчества сами были импрессионистами, но очень скоро приступили к поиску нового стиля. Главное отличие творчества этих художников от ранних импрессионистов заключалось в отсутствии единой эстетической концепции, разобщенности, хотя их искусство также базировалось на визуальном восприятии мира. Они стремились через изменчивую видимость природы передать ощущение ее постоянства.

Европейская художественная культура XX века

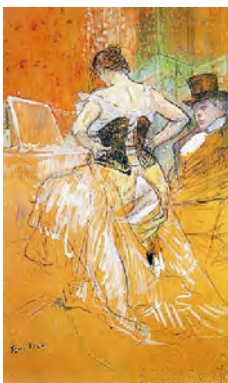
В общественном сознании XX в. появляются новые взгляды и течения, среди которых теоретически оформляются следующие:

• *фрейдизм* – общее обозначение школ и теорий, стремящихся применить психологическое учение австрийского философа З. Фрейда *о врожденных бессознательных структурах* для объяснения явлений культуры и процессов творчества в обществе;

• *феноменология* – наука об исследовании сознания, согласно результатам которой достоверность теоретических предположений основывается на *опыте самого сознания*;

- **экзистенциализм** – поставивший в качестве анализа сугубо человеческие проблемы, связанные с бытием личности в ее специфичности, которая очень часто обнаруживала себя в так называемых «пограничных ситуациях», связанных с необходимостью выбора, принятия решения, с состоянием озабоченности, беспокойства, страха и тревоги человека.

Панорама художественной культуры XX века весьма разнообразна. Ее специфической особенностью явилось наличие двух художественных систем:

- **модернизма,**
- **постмодернизма.**

Модернизм (от франц. *modern* – новейший, современный) – общее условное обозначение направлений искусства XX в., для которых характерен отказ от традиционных методов художественного отображения мира.

Модернизм как художественная система был подготовлен двумя процессами своего развития:

- **декадентством** (*dekadentia* – упадок), т. е. бегством, неприятием реальной жизни, культом красоты как единственной ценности, отторжением социальных проблем;

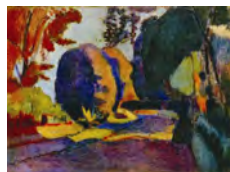
- **авангардом** (франц. – *avantgarde* – передовой отряд), манифесты которого призывали порвать с наследием прошлого и создать нечто новое, противоречащее традиционным художественным установкам.

Основные направления и течения модернизма либо отвергли, либо до неузнаваемости, преобразили всю систему художественных средств и приемов. Конкретно в различных видах искусства это выразилось:

- в изменении пространственных изображений и отказе от художественно-образных закономерностей в изобразительном искусстве;

- в пересмотре мелодической, ритмической и гармонической организованности в музыке;

- в появлении «потока сознания», внутреннего монолога, ассоциативного монтажа в литературе и т. д.

Наиболее яркие направления модернизма, проявившие себя наиболее динамично в первой половине XX в.:

- *дадаизм*
- *сюрреализм*
- *экспрессионизм*
- *фовизм*
- *супрематизм.*

Направления модернизма

Дадаизм

Определение

От фр. *dadaïsme* от *dada* – лошадка, конек; в переносном смысле – бессвязный детский лепет – авангардистское направление в западноевропейском искусстве, сложившееся главным образом в Швейцарии, Франции и Германии во время 1-й мировой войны (1916).

Характерные особенности

Характерный для всех группировок дадаистов протест против буржуазного искусства вылился в отрицание искусства вообще и его художественно-образной природы в частности. Основой творческого процесса становится алогизм, случайные процессы, импровизация, фотомонтаж, набор звуков.

М. Дюшан

Представители

Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, Г. Арп, Л. Арагон, А. Бретон, В. Меринг, М. Дюшан

Сюрреализм

Определение

(фр. *surrealisme* – надреализм, сверхреализм) – авангардистское направление в художественной культуре XX в., провозгласившее изображение сферы бессознательного главной целью искусства.

Характерные особенности

В литературе определяющим стал принцип «автоматического письма», т. е. скоростной записи первых пришедших в голову слов или обрывков речи во всем их причудливом сочетании. Ключевым понятием сюрреализма становятся «*грезы*» или «*сны*». Сновидения, галлюцинации, бред, мистические видения – весь этот опыт бессознательного выражения духа и есть суть творчества поэтов-сюрреалистов. Литературный образ сюрреализма – это господство чистой случайности при его возникновении.

С. Дали

Сложные композиции сюрреалистических картин сочетали в себе «хаос автоматического выплескивания подсознания» с фотографически точным воссозданием реальных деталей и предметов.

Представители

С. Дали, Дж. Де Кирико, П. Клее, М. Эрнст

Экспрессионизм

Определение

От лат. *expressio* – выражение – художественное направление в искусстве Германии, сложившееся в первой четверти XX в.

Характерные особенности

В культурологических трактатах экспрессионистов речь шла о преобразении мира силой человеческого духа, делались попытки найти общее для всех в сфере духовной и общественной жизни. Художественное творчество выступало как напряженная субъективность, основанная на эмоциональных состояниях, импровизации и смутных настроениях художника. Мир воспринимался экспрессионистами двояко: и как истерзанный, изживший себя, и как способный к обновлению, к пересозданию самого себя. Так же как и для фовистов, для экспрессионистов цвет стал основой организации художественного пространства. Главная черта – обостренно-контрастное видение мира.

Э. Кирхнер

Представители

Э. Кирхнер, Э. Хекель, О. Мюллер, О. Дикс, Г. Гросс, Ф. Верфель

ФОВИЗМ

Определение

От фр. *fouves* – дикие – художественное направление, сложившееся в европейских странах на рубеже XIX–XX вв.

Характерные особенности

Отмечается *стремление к яркому открытому цвету*, который они широко использовали в жанре пейзажа. Максимальная выразительность цвета, организация с его помощью художественного пространства, активное влияние цветовой гаммы на композиционное соотношение частей художественного произведения – все это и является характерными признаками фовизма.

А. Матисс

Представители

А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке

Супрематизм

Определение

От лат. *supremus* – высший – разновидность абстрактной живописи.

Характерные особенности

Основу живописи супрематизма составляет комбинация из простейших геометрических элементов.

Представители

К. Малевич

К. Малевич

Большое влияние на практику модернизма оказали:

- идеи иррационалистического волюнтаризма А. Шопенгауэра и Ф. Ницше;
- учение об интуиции А. Бергсона и Н. Лосского;
- психоанализ З. Фрейда и К. Г. Юнга;
- экзистенциализм М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра и А. Камю;
- теории социальной философии Франкфуртской школы – Т. Адорно и Г. Маркузе.

Общее эмоциональное настроение модернизма можно выразить следующей фразой: хаос современной жизни, ее дезинтеграция способствуют неустроенности и одиночеству человека, его конфликты неразрешимы и безысходны, а обстоятельства, в которые он поставлен, непреодолимы.

Характерными чертами стиля модерн были:

- стремление к эстетизации окружающей человека среды;
- подчеркнутая активность воздействия на жизненные процессы;
- зрелищность и декоративность.

Постмодернизм – понятие, обозначающее новый, последний на сегодняшний день *сверхэтап в цепи закономерно меняющихся друг друга на протяжении истории направлений культуры*. Постмодернизм как парадигма современной культуры представляет собой об-

щее направление развития европейской культуры, сформировавшееся в 70-е гг. XX в.

Возникновение постмодернистских тенденций в культуре связано с осознанием ограниченности социального прогресса и боязнью общества, что результаты этого прогресса поставят под угрозу уничтожения само время и пространство культуры. Постмодернизм как бы должен установить пределы вмешательства человека в процессы развития природы, общества и культуры.

Поэтому **постмодернизму свойственны:**

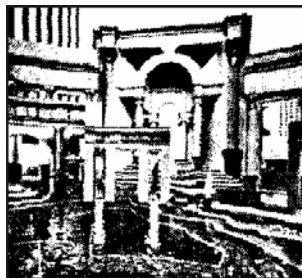
- поиски универсального художественного языка;
- сближение и сращивание различных художественных направлений;
- «анархизм» стилей, их бесконечное многообразие, эклектизм, коллажность, царство субъективного монтажа.

*Р. Вентури,
Д. Скотт-Браун*

Характерными чертами постмодернизма являются:

- ориентация постмодернистской культуры на все слои общества (т. е. и на «массу», и на «элиту»);
- существенное влияние искусства на внехудожественные сферы человеческой деятельности (на политику, религию, информатику и т. д.);
- стилевой плюрализм;
- широкое цитирование в постмодернистских творениях произведений искусства предшествующих эпох;
- иронизирование над художественными традициями прошлых культур;
- использование приема игры при создании произведений искусства.

Ч. Мурю

Истоки и сущность культуры Древней Руси

Проблема определения «прародины» славянских племен.

Локализация этих территорий была и до сих пор остается неоднозначной в исторической литературе. Ряд исследователей придерживались по этому поводу мнения, что славяне издревле не проживали на местах современного их расселения. Откуда же началась их миграция? На этот вопрос существует множество ответов.

- По версии *Нестора*, автора «Повести временных лет», – с Балкан или Дуная. Эта теория была популярной в сочинениях средневековых авторов: польских и чешских хронистов **XIII–XIV вв.**; ее разделяли российские историки **XIX в.** *С.М. Соловьев* и *В.О. Ключевский*. Она имеет сторонников и в настоящее время. Из современных историков ее придерживаются *В.П. Кобычев*, *В.Я. Петрухин*.
- К эпохе средневековья восходит зарождение и распространение еще одной миграционной теории, получившей наименование «скифо-сарматской». Впервые она зафиксирована Баварской хроникой **XIII в.**, а позднее воспринята многими западноевропейскими авторами **XIV–XVIII вв.**

Согласно их представлениям, предки славян продвинулись из Передней Азии вдоль Черноморского побережья на север и там осели, получив название «скифов» и «сарматов». Однако впоследствии было установлено, что скифы и сарматы – это ираноязычные племена.

- В начале XX в. академик *А.И. Соболевский* предложил концепцию происхождения славян, близкую к скифо-сарматскому варианту. По его мнению, группа племен иранского происхождения – скифы – ассимилировалась (т. е. слилась) с жившими далее к северу предками славянобалтийцев и дала начало славянам где-то на берегу Балтийского моря, откуда и происходило их дальнейшее расселение.
- Еще одну миграционную теорию разработал крупный историк и языковед рубежа XIX–XX вв. *А.А. Шахматов*. С его точки зрения, первой прародиной славян был бассейн Западной Двины и Нижнего Немана в Прибалтике. Отсюда славяне под именем венедов продвинулись на Нижнюю Вислу – район второй прародины славян. А затем племена, занимавшие окраинное положение, переместились дальше на восток и юг, т. е. заняли территорию современного расселения.
- В противоположность миграционным теориям в советской, чешской, болгарской и польской историографии последних десятилетий много сторонников автохтонного происхождения славян, т. е. исконного их обитания в бассейнах рек Вислы, Дуная и Днепра. Путь развития славянской общности шел от первоначальной множественности племен к их последующему слиянию.

Основные точки зрения исследователей на место первоначального расселения восточных славян:

1. Дунай;
2. Междуречье Вислы и Одера;
3. Среднее Поднепровье и Поприпятье.

Древнейшая история славян (влияние соседних племен)

<i>Период</i>	<i>Соседние племена</i>	<i>Влияние</i>
VII–III вв. до н. э.	скифы	Подъем материальной культуры славян
III в. до н. э. – I в. н. э.	сарматы	Упадок хозяйства славян
II–III вв.	Римская империя	Возрождение земледелия, торговли
III в.	Готы	Установление господства над славянскими племенами в виде дани, торможение их исторического развития
IV–V вв.	Гунны	
VI–VIII вв.	Авары	
VIII–IX вв.	Хазары, печенеги	

Существуют версии происхождения названия «славяне».

- ✓ В ряде случаев его трактуют как производное от понятий «слава» – славные, известные племена, или «слово», т. е. говорящие на одном понятном им языке.
- ✓ Другие исследователи полагают, что этот этноним произошел от названия местности с корнем «слав» или «слов».
- ✓ Третьи высказывают догадку, что название «славяне» в древности означало «народ», а исконно русские имена Ярослав, Святослав указывают на принадлежность к нему («сыновья народа»).
- ✓ Б.А. Рыбаков рассматривает этноним «славяне» как составной. Вторая его часть, по мнению исследователя, представляет собой древнее имя «венедов», а первая часть происходит от слова «слы» – в значении «послы». Согласно этой версии именно из земли венедов шел основной переселенческий поток на юг.

В отечественной и зарубежной историографии обычно выделяют **четыре фактора, определивших особенности русской истории и культуры:**

- 1) природно-климатический;
- 2) геополитический;
- 3) конфессиональный (религиозный);
- 4) социальной организации.

Влияние на русскую историю геополитического фактора.

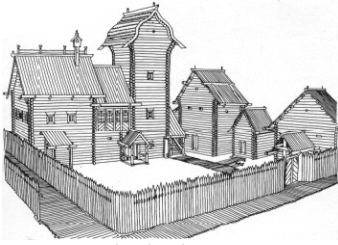
Обычно отмечают следующие геополитические условия, повлиявшие на специфику русской истории:

- обширная, слабо заселенная территория
- незащищенная естественными преградами граница
- оторванность (на протяжении почти всей истории) от морей и, соответственно, морской торговли
- благоприятствующая территориальному единству исторического ядра России речная сеть
- промежуточное положение между Европой и Азией.

1. **Слабая заселенность земель Восточно-европейской равнины и Сибири**, ставших объектом приложения сил русского народа, имела многообразные последствия для его истории:

– наличие обширных земельных резервов создавало благоприятные условия для оттока земледельческого населения из исторического центра России при увеличении нормы его эксплуатации. Данное обстоятельство вынуждало государство усиливать контроль над личностью земледельца, что привело к оформлению крепостного права;

– из-за слабой заселенности страны русские в процессе колонизации не имели нужды отвоевывать место под солнцем в борьбе с коренными народами Центральной России (финно-уграми) и Сибири: земли хватало на всех.

*Усадьба богатого
новгородца.
Реконструкция*

2. Крайне осложнил историческое бытие русского народа такой фактор, как **естественная открытость границ русских земель для иноземных нашествий с Запада и Востока**. Русские территории не были защищены естественными преградами: горами и морями. Данное обстоятельство использовали соседи России: Польша, Швеция, Германия, Франция, с одной стороны, и кочевники Великой степи – с другой. Постоянная угроза военных вторжений и открытость пограничных рубежей требовали от русского народа колоссальных усилий по обеспечению своей безопасности: значительных материальных затрат и людских ресурсов. Кроме того, интересы безопасности требовали концентрации народных усилий: в результате чрезвычайно возрастала роль государства. Более того, бедная средствами сельская, земледельческая, малонаселенная страна должна была содержать огромное войско для защиты растянутых на длинейшем протяжении и открытых границ. Бедное государство, но обязанное содержать большое войско, не имея денег вследствие промышленной и торговой неразвитости, раздает военным служилым людям земли. Но земля для владельца не имеет значения без работника. Решение было найдено в прикреплении крестьян, чтобы служилый человек имел на своей земле работника и всегда имел средство быть готовым к выступлению в поход.

3. Следствием **оторванности от морей и морской торговли** был следующий факт: из-за этого приходилось продукты своего экспорта продавать задешево посредникам, а продукты импорта покупать у тех же посредников задорого. Чтобы пробиться к морям, государству пришлось вести столетиями напряженные и кровопролитные войны. Вследствие этого роль государства и армии в обществе возрастала еще больше.

4. Помимо неблагоприятных, были и благоприятные для исторического развития России геополитические факторы. Первый из них – **специфика речной сети Восточно-Европейской равнины**. Исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собой, составляют по всей стране водную сеть:

– вдоль которой создаются первые города,
– на которых идет активная внутренняя торговля,

– кроме того, самые большие из них текут на восток или юго-восток, а следовательно, и распространение русской государственности идет в означенную сторону,

– реки содействовали единству народному и государственному,

– речные системы определяли вначале и особые системы областей, княжества.

Таким образом, речная сеть сплачивала Россию и политически, и экономически.

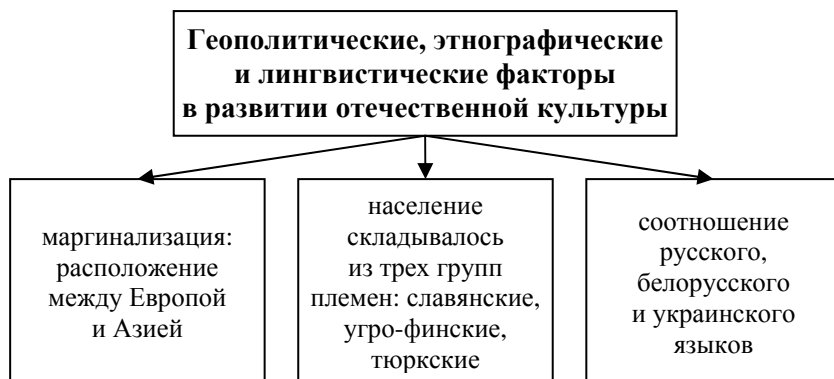
5. Другим благоприятным геополитическим фактором для истории России является то, что **через ее территорию проходила значительная**

*Новгород.
Схема
расположения
храмов*

часть Великого шелкового пути из Китая в Европу. Данное обстоятельство создавало объективную заинтересованность многих стран и народов в поддержании политической стабильности вдоль этой магистрали, т. е. в существовании евразийской империи: вначале такой империей было государство Чингиз-хана, а затем – Россия.

Роль религиозного фактора в русской истории

*Десятинная церковь в Киеве.
Реконструкция*

Восточное христианство – православие – оказало серьезное влияние на менталитет русского народа, оно воспитало его душу. Запад и Россия – страны христианские, но оно попало в них из разных источников: на Запад – через Рим, в Россию – из Византии. По мнению Данилевского, эллинский КИТ был типом культурным, преимущественно художественно-культурным, а римский КИТ – политическим, следовательно, религия в Греции получает эстетический характер, а в Риме – политический.

<i>Католичество</i>	<i>Православие</i>
Основная черта католической церкви – власть, господство, дисциплина	Отличается большей свободой внутренней жизни. Характерно, скорее, единство внутреннее, соборное единение, причастность всех к Абсолюту
Глава церкви – папа имеет не только духовную, но и светскую власть	Не стремится к прямой светской власти, концентрируя свое внимание на душах людей
Способ богословского мышления – внешняя связь понятий	Внутреннее состояние мыслящего духа

Не вмешиваясь непосредственно в дела светской власти, православие оказало, тем не менее, определяющее влияние на русскую политическую традицию. *И.Н. Ионов* отмечает, что одним из центральных понятий государственной идеологии Византии было понятие таксиса, суть которого заключалась в сближении, соединении земного и небесного порядков. Соединяющая сила – власть императора. Тем самым в православии власть настоящего царя становилась гарантом возможного будущего спасения после смерти.

Влияние на русскую историю фактора социальной организации

Под воздействием вышеуказанных факторов: природно-климатического, геополитического и религиозного – в России сложилась специфическая социальная организация. Ее основные элементы:

- первичная хозяйственно-социальная ячейка – корпорация (община, артель, товарищество, колхоз и т. д.), а не частнособственническое образование, как на Западе;
- государство – не надстройка над гражданским обществом, как в западных странах, а становой хребет, порой даже демиург гражданского общества;
- государственность либо обладает сакральным характером, либо неэффективна (Смута);
- государство, общество, личность не разделены, не автономны, как на Западе, а взаимопроницаемы, целостны, соборны;
- государственность опирается на корпорацию служилой знати (дворянство, номенклатура и т. д.).

Данная социальная организация отличалась чрезвычайной устойчивостью и, меняя свои формы, а не суть, воссоздавалась после каждого потрясения в российской истории, обеспечивая жизнеспособность русского общества, внутреннее единство исторического бытия.

Характеристика города

Запад	Россия
Город, как и замок, был каменным, в нем не было ни травинки, ни деревца, из него выходили на природу, как из дома.	Города строились в основном из природного материала, прежде всего из дерева.
Город стремится ввысь, тесня природу и преодолевая ее.	Город «растекался» по земле, так как основой его была усадьба, в центре которой стояла изба.
Знать жила в замках, потом в замках-дворцах.	Знать жила в избах, потом в избах-дворцах.

Антиномии русской культуры

индивидуализм	коллективизм
смирение	бунт
природная стихийность	монашеский аскетизм
мягкость	жестокость
самоотверженность	эгоизм
элитарное	народное
высокое	обыденное

Типологические особенности русской культуры

• *Первой такой особенностью* стала **бинарность культуры**, отчетливо проявляющаяся и в художественной культуре Руси. В древнерусской культуре она воплотилась в феномене двоеверия в художественной культуре – в сочетании старого и нового, языческого и христианского начал, в синтезе, давшем взлет всех видов искусств, поднимавшем художественную культуру древней Руси на гораздо более высокую ступень.

• *Второй особенностью* древнерусской культуры стала ее **анонимность, соборность**. В древнерусской культуре сильно при-

глушено авторское начало, притом что она поражает нас своей монументальностью и величию целого. Это начало, подразумевающее личную точку зрения автора, субъективную оценку, представление об авторской собственности, появляется лишь в XVII в. Причиной этого можно считать, что Русь включилась в осевое время лишь внешне, а не внутренне. Поэтому древнерусская культура не знает «единичного человека», а стремление людей к спасению связано с величными путями. Анонимность древнерусской культуры неразрывно связана с ее каноничностью, господством величностных форм и стилей.

• *Третья важнейшая особенность древнерусской культуры – приоритет искусства по сравнению с другими сферами культуры и иными способами познания мира.* Прежде всего, это касается философии, которая из трех возможных методов (нравственно-практического, или сократовского, метода, аристотелевского метода логического анализа и метода художественного творчества) предпочитала первый и третий.

Пантеон богов славянской религии

ПЕРУН –	Бог грозы	
СТРИБОГ –	Бог атмосферных явлений, прежде всего ветра	
ДАЖДЬБОГ –	«дающий бог», «податель богатств»	
ХОРС –	Солярное божество иранского происхождения	
ВЕЛЕС –	«скотий бог», дарующий обильный приплод, а значит, и богатство	
СВАРОГ –	Бог огня, возможно, огня укрощенного, поставленного на службу человеку	
РОД –	Бог, символизирующий преемственность поколений	
МАКОШЬ (МОКОШЬ) –	Персонификация образа Земли, богиня плодородия	

Древнейший слой отечественной культуры – **языческая культура** восточных славян. Языческая культура славян была довольно развитой, имелись мифология, пантеон главных божеств, жрецы. Академик Б.А. Рыбаков выделил три периода в развитии язычества Древней Руси:

- господство культа **упырей и берегинь**, т. е. обожествление сил природы, которых надо было умиротворить, чтобы они не вредили человеку и помогали в трудовой деятельности;
- господство культа **Рода** как божества Вселенной, всей природы и плодородия, т. е. культ предков. Славяне считали, что Предки продолжали и после смерти жить с ними, постоянно находясь рядом;
- господство культа **Перуна** как покровителя дружинно-княжеских кругов формирующегося государства, т. е. на этом этапе развития язычества появляется «Бог богов», удаленный от мира, – существо небесное, глава иерархии богов. Поклонение идолам сопровождалось языческими ритуалами, которые отличались торжественностью, степенью воздействия на психику. В связи с потребностью внутреннего объединения княжеский бог Перун становится богом общегосударственным.

Былинный эпос русского народа

Все русские былины можно подразделить **по месту создания и особенностям содержания** на два цикла:

- **киевский**. Киевские былины – это героические песни о подвигах богатырей – воинов, защищающих Русскую землю от несметных полчищ врагов;
- **новгородский**. Новгородские былины говорят о мирной жизни, быте, торговле, приключениях купцов.

Прежде чем судить о былинах в целом, следует определить песенные жанры. **В.Я. Пропп выделяет следующие былины:**

- **Героические**. Они составляют основной костяк песенного народного эпоса. Для героических былин характерен бой, открытое столкновение, героическая схватка богатыря, народного заступника, борца за общенародное дело с врагом. *Врагом* может быть чудище

(Змей, Соловей-разбойник, Тугарин, Идолище). Сражаясь с ним, богатырь освобождает Киев, очищает Русскую землю от насильника и злодея (былины о Добрыне змееборце, Алеше Поповиче и Тугарине, Илье Муромце и Соловье-разбойнике, Илье и Идолище). Врагом могут быть татаро-монгольские полчища, угрожающие самому существованию Русского государства. Главным *героем*, освобождающим Киев от осадивших его врагов, бывает Илья Муромец. Значительная часть героических песен посвящена теме социальной борьбы. Герой этих песен борется с князем и его боярским окружением за свое поправленное достоинство (былина о Сухмане), бунтует против власти богатых и знатных, возглавляя протест неимущих и простолюдинов (былина о бунте Ильи Муромца против князя Владимира; сюжет о борьбе Василия Буслаевича с новгородцами).

• **Сказочные.** Для них характерны типичные образы и ситуации волшебной сказки. Так, например, в былине о Садко мы встречаем волшебного дарителя, посылающего Садко со дна Ильмень-озера чудесный дар (волшебное средство) – рыбку с золотыми перьями. Этот дар позволяет герою в споре выиграть богатый заклад у новгородских купцов. В этой былине, подобно сказочному герою, Садко попадает в иной мир, подводное царство, где ему предлагают выбрать невесту среди дочерей морского царя.

• **Новеллистические.** В них нет открытой схватки, боя, военного столкновения. Есть бытовой эпизод встречи, спора, сватовства или какого-либо иного происшествия. Примером новеллистической былины может служить песня о Микуле и Вольге. Крестьянин-труженик, могучий землепашец противопоставлен в ней князю-феодалу. Тема другой новеллистической былины о Соловье Будимировиче – сватовство, но не связанное с героикой борьбы с чужеземцами, не осложненное безысходно трагическим расхождением между будущими супругами. Былина носит светлый характер, тон ее веселый, и заканчивается она счастливым соединением любящих.

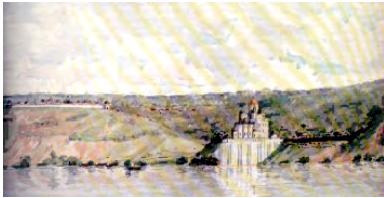
• **Былины**, находящиеся на грани с балладой, духовным стихом и т. п.

Особенности древнерусской литературы:

- не знала вымышленных героев;
- персонажи произведений либо герои, либо безусловные злодеи;
- не знала рифмованной поэзии;

- пронизана образным мышлением – поэтическими сравнениями и гиперболоми.

Среди основных причин, обусловивших **принятие христианства** Киевской Русью, можно выделить следующие:

*Выдубецкий монастырь
Киев 11–12 вв.*

- необходимость укрепления и освящения великокняжеской власти и института феодальных отношений;
- необходимость объединения восточнославянских племен;
- повышение международного авторитета Киевской Руси;
- развитие культуры.

Причины принятия на Руси христианства восточного типа (православия)

- 1) Территориальная близость Византии.
- 2) Византийское христианство – идеал государственного могущества.
- 3) Симфония государственной и церковной власти, без преобладания какого-либо начала.

Взаимоотношения государства и церкви

<i>В западном христианстве</i>	<i>В восточном христианстве</i>
жесткое противостояние светской и церковной власти	симфония светской и церковной власти
правовая регламентация светской и церковной власти	соборность как принцип высшей справедливости
высокий уровень организованности и управляемости института католической церкви	система независимых друг от друга самоуправляемых патриаршеств

Особенности России как цивилизации:

- Молодость российской цивилизации
- Российская цивилизация родилась естественным путем и потому вплоть до XVII в. была абсолютно традиционной (крестьянской).

России как традиционной цивилизации были свойственны:

- Обожествление природы
- Идеология приспособления к природе
- Иерархичное строение общества по аналогии с устройством природы
- Регулирование жизни общества с помощью традиций и обычаев
- Природоцентричность культуры
- Доминирование коллективных форм жизни и сознания
- Обращенность в прошлое, в котором видели образцы героизма и святости
- Созерцательность в процессе познания окружающего мира
- Наполненность времени природными событиями
- Не столько стремление к Богу, сколько его терпеливое ожидание
- Бинарность российской цивилизации (возможность обнаружить в одной цивилизационной модели признаки сразу двух типов цивилизации: традиционной и техногенной)

Бинарность российской цивилизации

- Соединение в рамках одной цивилизации двух: техногенной и традиционной

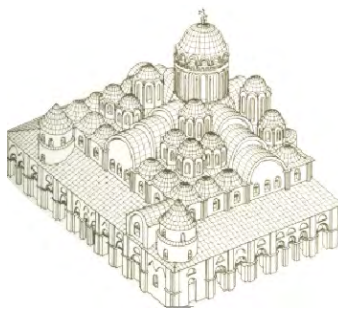
- Наличие двух столиц: Москвы и Петербурга

- Наличие двух ветвей в молодой национальной философии, зачастую взаимоисключающих: религиозной и революционной

- Наличие в России начиная с XIX в. двух социально-культурологических идей: западной и славянофильской

- Наличие двух школ в искусстве и науке: московской и петербургской

- В России сформировался тип человека, в котором «уживаются» тип монаха и тип казака-разбойника.

*София киевская.
Трехмерная модель*

Основные черты развития русской культуры IX–XIII вв.

- Борьба двух форм религиозного мировоззрения: языческого и христианского
- Влияние соседних культур, особенно Византии
- Следование религиозному канону
- Локальность развития (сохранение местных особенностей).

Культуру эпохи феодальной раздробленности и монголо-татарского нашествия отличает несколько своеобразных черт.

• Бурный рост локальных феодальных центров сопровождался развитием местных стилей в изобразительном и прикладном искусстве, зодчестве и летописании. Это в свою очередь обогащало общерусскую культурную сокровищницу.

• Для эпохи характерно углубление взаимодействия языческой и христианской составляющих культурного процесса, выразившееся в появлении феномена народного христианства и ересей павликианско-богомильского толка.

• С монголо-татарским нашествием в культурную традицию входит патриотическая тематика, способствовавшая консолидации общерусского национального сознания и формированию общерусской этнической целостности. Эпоха XII–XIII вв. дала непревзойденные по глубине и образности шедевры в области словесности, зодчества, иконописи, появление которых свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне культурного развития народа накануне монголо-татарского нашествия.

• Завоевание Руси, хотя и замедлило темпы историко-культурного процесса, однако не только не прервало его, но отчасти даже и обогатило. На стыке взаимодействия славянской и тюркской культур начинают возникать новые явления в языке, быте, обычаях, искусстве, которые особенно ярко проявят себя в последующую эпоху. Запас прочности культурного наследия Руси оказался столь могуществен, что в трудные, переломные годы насильственно прививаемые к его стволу чужеродные ростки не только не погубили дерево, но прижились на нем и дали новые всходы.

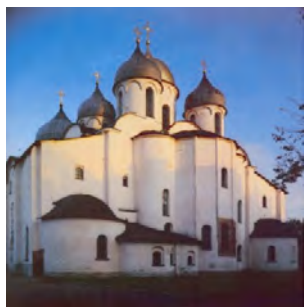
Основные достижения русской культуры IX–XIII вв.

Литература и летописание:

- «Повесть временных лет» Нестора
- «Слово о законе и благодати» Иллариона
- «Житие Бориса и Глеба»
- «Житие преподобного Феодосия Печерского»
- «Поучение Владимира Мономаха своим детям»
- «Хождение игумена Даниила»
- «Слово о полку Игореве»
- «Слово» и «Моление» Даниила Заточника

Архитектура:

- Софийские соборы в Киеве и Новгороде (XI в.)

Новгородская София

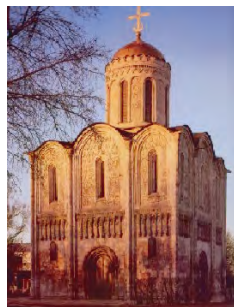

София Киевская

- Церковь Спаса на Нередице в Новгороде (XII в.)
- Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире (XII в.)

*Успенский собор
во Владимире*

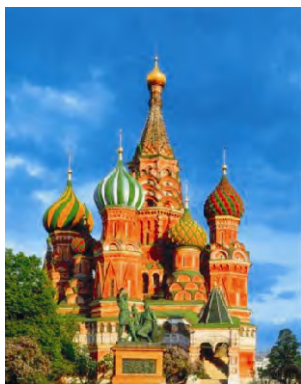

*Дмитриевский собор
во Владимире*

- Церковь Покрова на Нерли (XII в.)

Культура Московской Руси

Особенности развития русской культуры XIV–XVI вв.

- Меняется география культурных центров: Новгород, Псков, Москва становятся культурными центрами Руси
- Ломается замкнутость русской культуры, устанавливаются связи с другими культурами (болгарской, сербской и т. д.)
- Зарождаются антицерковные «еретические» течения, возникают зачатки рационалистического мировоззрения
- Сохраняются местные черты при одновременном формировании единого общерусского стиля
- Основу русской культуры продолжает составлять религиозное мировоззрение.

Н. Бердяев о динамике русской культуры

Дискретный характер социокультурной истории России

Историю России и неотрывную от нее историю русской культуры отличает постоянно воссоздаваемая неустойчивость, нестабильность общественной системы, несбалансированность социальных предметов и культурных значений, а потому и их непредсказуемость. Можно вести речь о преимущественно дискретном характере социокультурной истории России. Н.А. Бердяев считал, что в русской истории нельзя найти органического единства. Бердяев насчитывал в истории России «пять разных Россией:

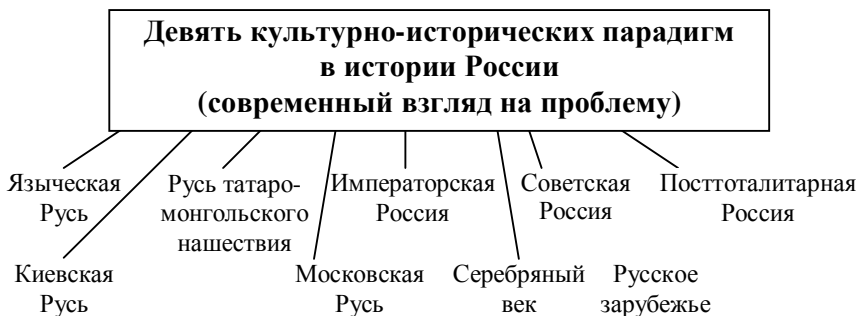
- Россию киевскую,
- Россию татарского периода,
- Россию московскую,
- Россию петровскую, императорскую,
- и, наконец, новую советскую Россию».

Эти России, сменяя друг друга, вместе с тем накладывались друг на друга, не образуя органического единства и преемственности. Напротив, общество проходило через радикальные, во многих отношениях катастрофические изменения социокультурного типа.

История и культура России – совокупность культурно-исторических парадигм. Бердяев был прав, когда выделял в российской истории чередование «разных Россией», понимаемых как смену разительно отличающихся друг от друга культурно-исторических *парадигм* или стилей культуры. Однако сегодня очевидно, что и эти пять не исчерпывают российской истории: наряду с советской Россией была и русская эмиграция (русское зарубежье); после «пере-

стройки» и распада СССР начиная с 1991 г. мы ведем отсчет пост-тоталитарной истории России; да и эпоха серебряного века (рубежа XIX – начала XX в.), в том числе и по представлениям самого Бердяева, составляла особый тип культуры, отличный от культуры императорской России.

Смена культурных парадигм как революционный процесс

В истории русской культуры было несколько культурно-исторических «ломок»:

- *Крещение Руси;*
- *начало монголо-татарского ига;*
- *создание Московского царства и утверждение русского самодержавия;*
- *религиозный Раскол и начало Петровских реформ;*
- *осуществление крестьянской реформы (отмена крепостного права);*
- *Октябрьская революция 1917 г.;*
- *начало советского тоталитаризма сталинского типа;*
- *Август 1991 г. – крушение тоталитарного режима и начало либеральных реформ.*

Нетрудно заметить не только разрушительный, даже катастрофический характер каждой из перечисленных социокультурных «ломок», имевших далеко идущие культурно-исторические последствия, но и их взаимно противоположную направленность:

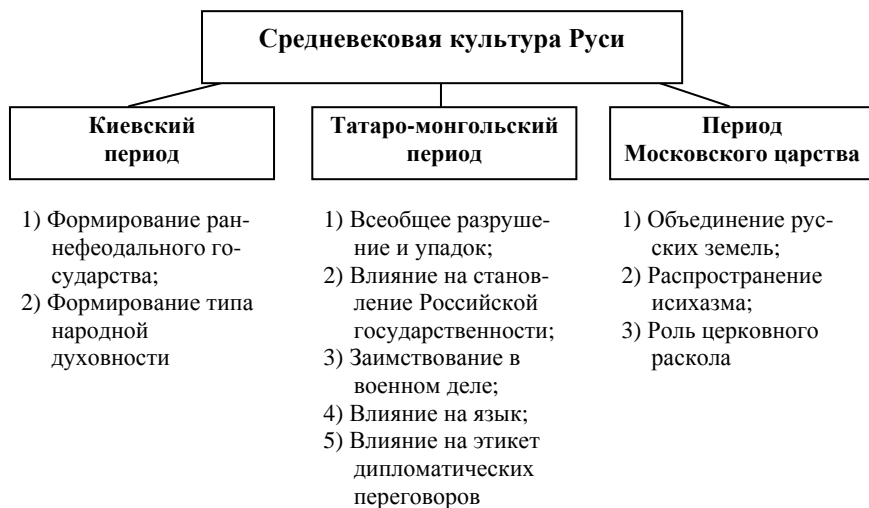
- *Крещение Руси и религиозный Раскол;*
- *порабощение Золотой Ордой и самоутверждение Московского царства;*

- антикрепостническая реформа и сталинская коллективизация;
- социалистическая революция 1917 г.;
- «вторая русская революция» 1991 г.

Все это придает социокультурной динамике России особенно противоречивый, напряженный и радикальный характер, требующий своего научного осмысления и корректного объяснения. Общие закономерности социодинамики культуры получают на материале русской истории свое особенное воплощение.

Противоречия в развитии русской культуры:

- язычество в Киевской Руси сосуществует с христианством;
- традиции Византии в Московском царстве переплетаются с монгольскими новациями;
- в петровской России резкая модернизация сочетается с глубоким традиционализмом допетровской Руси;
- в советское время глубоко укорененный в традициях западноевропейской культуры марксизм соединился с российским *почвенничеством* и религиозным *фундаментализмом*, породив в результате чудовище *сталинского* тоталитаризма (тоталитаризм – это ярчайший пример государства с полным контролем над всеми сферами жизни общества).

В XVI в. в каменном церковном зодчестве одержал победу **шатровый стиль**, издавна свойственный деревянному народному строительству.

Основанием служил квадрат («чет-верик»), на котором возвышался восьми-гранник («восьмерик»), завершавшийся шатром и увенчанный небольшой главкой. Наиболее замечательным памятником этого рода является Вознесенская церковь в селе Коломенском, сооруженная в честь рождения царевича Ивана (будущего царя Ивана IV Грозного).

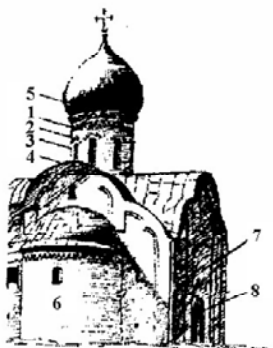
Философия русского православного храма

Идея соборности воплотилась в самом русском храме, который понимался как объединяющее начало, которое должно господствовать в мире. Сама Вселенная должна стать храмом Божиим.

Это стало тем духовным идеалом, к которому стремился русский человек: из скудости и бедности повседневной жизни, олицетворявшейся образом снежной пустыни, – к богатству потусторонней, духовной жизни, образом которой стали горящие на фоне неба золотые главы белокаменных храмов, луковицы русских церквей, воплощающие идею молитвенного горения.

Так появляется русский храм – гигантская свеча, напоминающая, что высшее еще не достигнуто здесь, на земле. И оно не будет достигнуто до тех пор, пока не утвердится внутреннее соборное объединение людей, которое должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Поэтому основная идея русского религиозного искусства – соборное единение мира людей и ангелов, а также любого живого создания на земле.

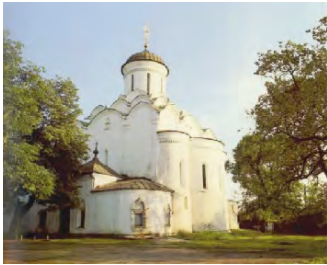

Храм православный:

- 1 – бегунец;
- 2 – бровки;
- 3 – барабан;
- 4 – закомара;
- 5 – глава;
- 6 – апсида;
- 7 – лопатка;
- 8 – перспективный портал

Культурологические особенности восточного и западного христианства

<i>Критерии сравнения</i>	<i>Католичество (западная ветвь христианства)</i>	<i>Православие (восточная ветвь христианства)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Типы культур	Кочевая культура	Земледельческая культура
Взгляд на мир	Материалисты, рационалисты	Идеалисты, иррационалисты
Отношение Церкви и мира	Католицизм в большей степени аскетичен: <ul style="list-style-type: none"> • фанатические формы монашества • крестовые походы • инквизиция 	Этого нет, кроме монашества, но не существует монашеских орденов, так как в православии преобладает элемент созерцания божественной красоты
Понимание личности Богородицы	Дева Мария – воплощение премудрости, Юности, счастливого материнства. Мадонна – женщина, родившая Бога	Богородица – Царица Небесная, покровительница и утешительница. Богоматерь – избранная Богом для рождения Сына
Понимание личности Христа	Земные муки Христа запечатлены пронзительней, экспрессивней, чем торжество Воскресения. Христос – сын человеческий	Христос – Пантократор, Вседержитель, царствующий в славе на небесах после земных мук и Воскресения. Христос – сын Божий
Отношение к Богу	Преобладает сознательное стремление к Богу	Преобладает ожидание Бога

1	2	3
Главный религиозный праздник	Рождество	Пасха
Главное религиозное изображение	Распятие	Спас
Роль Христа	Христос – судья	Христос – спаситель
Храм		
Отношения между Богом и человеком в храме	Человек сидит в храме, беседует с Богом, как с себе подобным	Православный человек в храме только стоит, часто на коленях, либо на коленях и припав лбом к полу
Образ храма	Католический собор, обладая двумя колокольнями, композиционно отражает человека, стоящего на коленях с распростертыми к Богу руками, молящего о благополучном переходе на Небо	Композиция православного собора есть композиция человека-воина в шлеме, защищающего своих прихожан в соответствии с православной религиозной доктриной
		
«договорные отношения» с Богом	Институт индульгенций	Нельзя договориться, хорошее отношение Бога можно только заслужить делами и молитвами

1	2	3
Музыка в храме	Допускается использование музыкальных инструментов при богослужении. Часто в католических соборах светские концерты	Православная церковь табуировала применение любых музыкальных инструментов при богослужении. Неодобрительно относилась к вынесению богослужебной музыки на светские концерты и наоборот
Особенности изображения Бога	<p>В католическом соборе, по сути, не иконы, а картины. Происходит сближение иконы и картины (например, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело пишут одновременно и религиозные, и светские картины в одной манере).</p> <p>Телесные изображения, материальные, на первом месте – страдания Бога как человека. Уже с XVI в. иконы уходят</p> <p style="text-align: center;">Джотто (XVI век) Живопись (живой мир) Земная ориентация</p>	<p>Строже блюдет каноны в иконописании.</p> <p>Иной мир, а следовательно, и Бога можно прозреть только через икону, образ. Широкое распространение икон на Руси. Живопись появилась только в XVIII в.</p> <p style="text-align: center;">Дионисий (XVI век) Иконопись (мир горний) небесная ориентация</p>

Иконостас, как и храм, представляет собой образ церкви. Но если храм есть пространство, вмещающее в себя верующих и символически все мироздание, то иконостас – это часть внутреннего убранства храма, повествующая о становлении церкви от Адама до Страшного суда. В своем сформировавшемся, классическом виде иконостас состоит из **пяти основных рядов (чинов)**, образующих высокую стенку, отделяющую алтарь от остальной части церкви. В центре иконостаса – **царские врата**, ведущие в алтарь.

- Нижний ряд – *местный*, с иконами, особо почитаемыми в данной местности, в том числе и храмовой иконой, в честь которой возведена церковь (она помещается второй справа от царских врат).

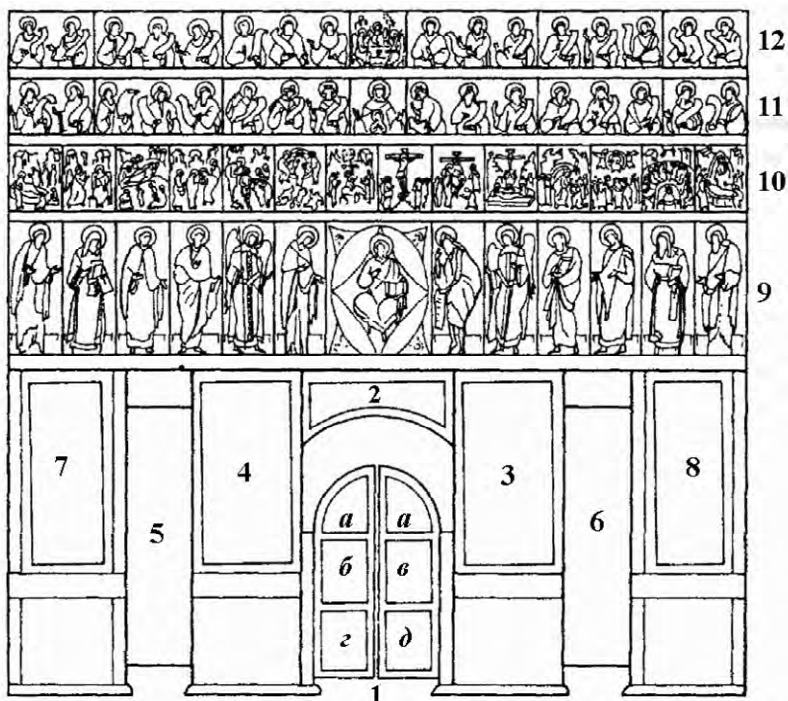

- Второй – *деисусный*, в центре которого изображался сидящий на троне Спаситель, по сторонам – стоящие в молитвенной позе Богоматерь и Иоанн Предтеча за ними – иконы архангелов, апостолов и святых.

- Выше шел *праздничный* чин с изображением двенадцатых праздников (важнейших в церковном календаре), начиная с Благовещения и кончая Успением Богородицы.

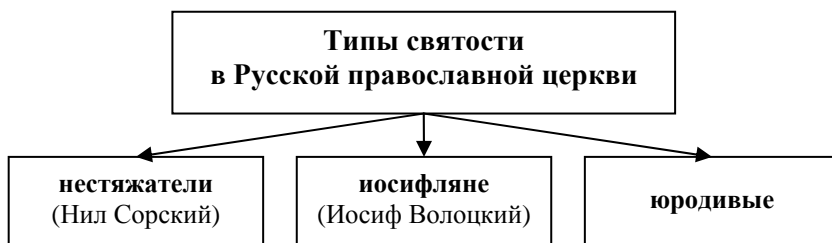
- В четвертом ряду находились иконы *пророческого* чина, в центре которого располагалась Богоматерь с младенцем, а по сторонам от нее – ветхозаветные пророки Илья, Моисей, Исайя и др.

- Последним шел *праотеческий* чин, в центре которого располагалась Новозаветная Троица, а по сторонам – изображения библейских праотцов. Этот чин появился в иконостасе несколько позже, с XV в. Венчало иконостас распятие. В шестом, дополнительном ряду могли изображаться Страсти Христовы, Собор всех святых и пр.

Высокий иконостас (схема):

- 1 – царские врата (а – Благовещение; б, в, г, д – евангелисты или творцы литургии); 2 – Причащение апостолов; 3 – икона Спасителя или храмовая икона; 4 – икона Богоматери;
5–6 – северные и южные двери с изображениями архангелов или святых диаконов; 7–8 – другие иконы; 9 – деисусный ряд;
10 – праздничный ряд; 11 – пророческий ряд; 12 – праотеческий ряд*

Выдающиеся представители русской иконописи

Феофан Грек (ок. 1340 – после 1405 гг.)	Андрей Рублев (между 1360– 1370 – ок. 1430)	Дионисий (ок. 1440 – после 1502–1503)	Симон Ушаков (1626–1686)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Новгородский стиль в живописи			Строгановская школа иконописи
церковь Спаса Преображения на Ильине (улица в Новгороде), часть фресок которой сохранилась до наших дней	часть иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, фрески и иконы Успенского собора во Владимире, икона «Троица», написанная в память Сергия Радонежского	цикл росписей Рождественского собора Ферапонтова монастыря	Спас Нерукотворный
Наиболее характерными в художественной манере являются: энергичный и необычайно выразительный короткий мазок, который он накладывал диагонально и асимметрично, рисуя лоб, нос, щеки, подбородок; суровый колорит его красок: темно-желтых, красновато-розовых, зеленовато-синих; незримый внутренний свет в	Философия добра и красоты, гармонии духовного и материального начал. В христианском учении Рублев в отличие от Феофана видел не идею беспощадного наказания грешного человека, а идею любви, всепрощения. И его Спас – не грозный вседержитель и беспощадный судья, а сострадающий, любящий и всепро-	Мир, созданный Дионисием – духовно-просветленный, гармоничный. Многочисленные персонажи росписи – носители идеальных качеств, которые они обретают все вместе за счет внутреннего совершенства каждого. Сильное художественное и эмоциональное воздействие росписи во многом обусловлено поразительным синте-	Но в этой и других работах мастера все же чувствуется отсутствие того духовного накала, одухотворенности, горения, которое было характерно для икон XIV–XV вв. Поэтому иконопись XVII в., безусловно, является временем упадка. Слишком сильны стали в художественной культуре тенденции ее обмирщения, а русское общество больше

1	2	3	4
<p>момент преображения на горе Фавор и пытался передать художник, пронизывая светоносными бликами пространство фресок;</p> <p>мысль о всеобщей греховности, в результате которой человек оказывается настолько удаленным от Бога, что может только со страхом и ужасом ожидать прихода безжалостного судии.</p> <p>Поэтому лик Вседержителя его работы является собой воплощение всеразрушающей карательной силы.</p> <p>Между этим грозным судьей и грешным человечеством посредниками выступают праведники: праотцы, пророки, подвижники. Все они в изображении Феофана</p>	<p>шающий Бог. Он справедлив и благожелателен, он один может примирить противоположность духа и плоти, небесного и земного. Взгляд его не устрашает, как взгляд феофановского Пантократора утешает.</p> <p>Такого Христа византийское искусство не знало. О таком иконописном идеале Богочеловека давно мечтал весь православный мир, а воплотить его в искусстве удалось русскому художнику.</p> <p>В его творчестве глубокое выражение получила высокая нравственная ценность человека. В его работах видна та внутренняя красота, которая заключена в душе человека и которая проявляется только</p>	<p>зом архитектуры и декора.</p> <p>Фресковая живопись Дионисия является глубоко духовной: в спокойном ритме, чистоте и светлых тонах выражена им идея всеобщей гармонии, благоустройства мира.</p> <p>Это подчеркивалось им также особыми живописными приемами. Например, выписывая чрезмерно удлиненные фигуры с плавными движениями и жестами, что делало их почти бестелесными, а образы идеально-возвышенными.</p> <p>Преобладает торжественная интонация, некая ритуальность, что приводит к увлечению внешней стороной в ущерб психологической разработке образа человека.</p>	<p>не могло похвастаться той высокой духовностью и стремлением к самосовершенству, характерному для предшествующих веков расцвета иконописи</p>

1	2	3	4
<p>строгие аскеты, их лица суровы, а жесты и позы величественны. Отсюда такой высокий драматизм и экспрессия фресок Грека, не имеющих аналогов ни в русской, ни в византийской живописи</p>	<p>сквозь призму высокой духовности и ценностей православия, говорящих о пути к истине, добру и красоте</p>	<p>Мастера волнует не столько сюжет или событийный аспект, сколько окончательный итог, результат, место в историческом процессе</p>	
			

Основные черты в развитии литературы:

- Появление новых литературных жанров;
- Индивидуалистическая трактовка персонажей, отход от средневековых представлений о предопределенности человеческой судьбы;
- Переход от исторических героев к вымышленным, чисто литературным обобщенным образам;
- Тесная связь с народным творчеством.

Характер развития русской культуры в XVI–XVII вв.:

- Многонациональность развития;
- Подчинение задачам служения «государеву делу»;
- Начавшееся разрушение средневекового мировоззрения и обмирщение культуры;
- Усиление культурных связей с Западной Европой.

Русская художественная культура XVIII века

При всей стремительности ускоренного развития русской культуры XVIII в. в ее движении можно выделить несколько **этапов**.

- Первый этап охватывает **конец XVII – первые два десятилетия XVIII в.** и связан с реформами Петра I. Это время крутой ломки русской культуры, активного внедрения в нее европейских просветительских идей, становления светской культуры.

- Второй этап приходится на **30–50-е гг. XVIII в.** и связан с правлением Анны Иоанновны и дочери Петра Елизаветы. В художественной культуре это время нашло свое выражение в господстве стиля барокко.

- Третий этап связан с правлением Екатерины II. Он стал кульминацией русского Просвещения и периодом расцвета русского классицизма.

Главное содержание реформ Петра I:

- Секуляризация культуры;
- Европеизация всех областей общественной и личной жизни.

Изменения в духовной жизни русского общества, вызванные реформами Петра I

Ликвидация независимости церкви от государства	Упразднен институт патриаршества Учрежден Святейший Синод (1721 г.)
Зарождение системы информирования населения	Газета «Ведомости» (1703 г.), Церковно-славянский шрифт заменен гражданским (1708 г.)
Развитие гражданской архитектуры	Доменико Трезини: Летний дворец, Петропавловский собор, здание двенадцати коллегий; петровское барокко Иван Зарудный: Меншикова дача
Утверждение светской живописи	Иван Никитин: портреты канцлера Г.И. Головкина, С.Г. Строганова, Петра I. Андрей Матвеев: «автопортрет с женой»
Появление первого общедоступного театра	Пьесы иноземных авторов, спектакли на современные темы

Особенности развития русской культуры в XVIII в.:

- быстрые темпы перехода от Средневековья к Новому времени;
- светский характер;
- ценность образования, внимание к человеческой личности, появление новых понятий о свободе, долге, чести, совести человека;
- демократизация культуры, связанная с расширением круга производителей и потребителей культурных ценностей;
- развитие рационализма;
- преодоление национальной замкнутости, складывание национальной культуры;
- параллельное сосуществование нескольких стилевых направлений в художественной культуре.

Наиболее популярные жанры живописи XVIII в.:

- жанр портрета (В. Боровиковский, Д. Левицкий, Ф. Рокотов)

Д. Левицкий

В. Боровиковский

Ф. Рокотов

- исторический жанр (А. Лосенко)

А. Лосенко

- бытового жанр (М. Иванов, С. Щедрин)

С. Щедрин

1756 г. – в Ярославле открывается первый в России профессиональный театр.

На протяжении XVIII в. главным пафосом литературных жанров являлись идеи государственного строительства и общественных преобразований. Следовательно, мощное развитие получают:

- высокая патриотическая поэзия (М. Ломоносов);
- критическое, сатирическое обличение пороков русского общества и государства (сатира, басня, бытовая комедия нравов – А. Кантемир, А. Радищев, Д. Фонвизин).

В 1703 г. был основан Санкт-Петербург, ставший столицей в 1712 г.

Основой нового градостроительства стала регулярность, требование строгости и правильности форм в противовес древнерусской асимметричности и живописности. Поэтому в отличие от большинства русских городов, имевших радиально-кольцевую планировку и являвшихся результатом многовекового развития, в Петербурге воплотился идеал рационально спланированного ансамбля.

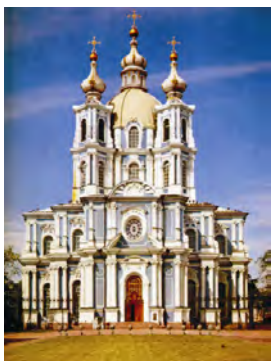

Возникший как порт и крепость, город постепенно обзаводился военными, общественными, административными зданиями, в нем появлялись верфь, арсенал, музей, госпиталь, коллегии и другие здания, ранее не встречавшиеся на Руси.

С самого начала город строился только каменным. Это требовало колоссальных затрат, поэтому в 1714 г. специальным указом было запрещено каменное строительство повсюду, кроме Петербурга.

Расцвет русской архитектуры середины XVIII в. связан со стилем барокко и с именем Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771 гг.). Его творения:

- Зимний дворец в Петербурге
- Екатерининский дворец в Царском селе

*Зимний дворец
в Петербурге*

*Екатерининский дворец
в Царском селе*

- Воскресенский собор Смольного монастыря и т. д.

Коренные преобразования произошли и в изобразительном искусстве.

• Живопись в короткий срок преодолела путь от парсунов в традициях древнерусского искусства до светского портрета, а также других картин на светские сюжеты, выполненных маслом.

• Очень быстро сложилась европейская по типу станковая живопись, в которой не было обратной перспективы, характерной для иконописи, она сменилась прямой.

• В художественный обиход вошло изображение человеческого тела, причем большое внимание уделялось его анатомии и соответствию пропорций фигуры античным канонам.

• Использование масляных красок привело к развитию новой техники живописи, позволившей отразить глубину пространства, чему также способствовало освоение светотени.

• Новая живопись развивалась в самых разных направлениях – и как монументальная живопись (панно, плафоны в строящихся дворцах), и как миниатюра, украшавшая быт, но наибольших успехов она достигла в портрете во всех его разновидностях – парадном, камерном, парном. Сразу от этого опыта художники отказаться не могли, поэтому в картинах петровской эпохи можно встретить сочетание старых парсунных и новых европейских черт, что выражалось в причудливом сочетании плоскости и объема, когда лица на портретах писались подчеркнуто выпукло, а одежда изображалась в плоскостной манере.

В русской литературе XVIII в. отражались идеи о ценности человеческой личности, формировалось личностное начало. Они нашли свое выражение в новой русской литературе, развивавшейся на основе стиля **классицизма**, ставшего в то время общеевропейским направлением.

Но наряду с новыми чертами, в частности, утверждением авторства художественных произведений и воспринятыми канонами классицизма, **русская литература все же сохраняла свою специфику, которая выражалась** в предпочтении национальной тематики, а также в неразрывной связи с традициями русского фольклора.

Классицизм появился в России в XVIII в., что наложило на него особый отпечаток. Классицизм XVIII в. – просветительский классицизм с его идеалами:

- естественного и социального равенства людей,
- политической свободы,
- социальной справедливости,
- национальной независимости.

В нем стали преобладать:

- демократические мотивы,
- служение обществу, а не государю, монарху.

Классицизм развивался как эквивалент «просветительской картины мира».

Специфика русского варианта классицизма была закреплена в теоретических работах **Михаила Ломоносова** и **Александра Сумарокова**.

Особенности русского классицизма:

• русский классицизм отказался от слепого копирования античной тематики. В нем преобладали национальные мотивы, высокий гражданский пафос. Величие России, победа русского оружия – основное содержание драматических произведений.

• Усиленное развитие сатиры, которая позволяла «свести поэзию с жизнью».

Среди русских писателей и поэтов, творивших в рамках классицизма, следует назвать:

• **Антиоха Кантемира** (1708–1744), автора знаменитых сатир, обличающих человеческие пороки;

• **Василия Тредиаковского** (1703–1768), автора нравоучительной эпопеи «Телемахиды»;

• **Денис Фонвизин** (1745–1792), автора комедий «Бригадир», «Недоросль».

С последней трети XVIII в. каноны классицизма подвергаются критике, и происходит становление нового стиля в русской литературе – **сентиментализма**.

Представители сентиментализма:

- Г.Р. Державин (1743–1816)
- Н.М. Карамзин (1766–1826)

В развитии архитектуры классицизма выделяют два этапа:

- Ранний классицизм (60-е – начало 80 гг. XVIII вв.)
- Строгий классицизм (середина 80-х–90-е гг. XVIII вв.)

<i>Ранний классицизм</i>	<i>Строгий классицизм</i>
Характерна выработка типа общественных зданий	Тип частного дворца и усадьбы
Основой планировочных систем чаще всего служат круг, квадрат, треугольник	Господствуют усадебные схемы, в которых центральный корпус соединен с боковыми павильонами галереями
Монолитные объемы зданий	Композиция состоит из системы самостоятельных, соподчиненных частей
Поверхность стен уступчата, слагается подобно рельефу из нескольких неглубоких планов	Стены гладкие

Классицизм в русской архитектуре XVIII в.

М. Казаков

В. Баженов

И. Старов

<i>Архитектор</i>	<i>Памятники архитектуры</i>
А.Ф. Кокорин (1726–1778 гг.)	Здание Академии художеств в Петербурге
В.И. Баженов (1737 или 1738–1799 гг.)	Каменноостровский дворец и Арсенал в Петербурге
И.Е. Старов (1745–1808 гг.)	Таврический дворец в Петербурге
М.Ф. Казаков (1738–1812 гг.)	Сенат в кремле, Московское дворянское собрание, старое здание Московского университета

Важнейшей вехой в развитии русской культуры стало создание в 1757 г. **Академии «трех знатнейших художеств»:**

- Живописи,
- Скульптуры,
- Архитектуры.

Академия стала оплотом классицизма, согласно нормам которого:

- «высоким стилем» в живописи считался исторический жанр (исторические, мифологические, библейские сюжеты),

*А.П. Лосенко
Владимир и Рогнеда*

*А.П. Лосенко
Прощание Гектора с Андромахой*

*А.П. Лосенко
Портрет актера Ф.Г. Волкова*

- второстепенными жанрами считались: пейзаж и натюрморт.

Русская художественная культура XIX века

Культура Руси Нового и Новейшего времени

XVIII–XIX вв.

- 1) реформы Петра I:
десакрализация
и секуляризация;
- 2) демократизация
культуры в XIX в.,
появление разночинцев;
- 3) западничество
и славянофильство

XX в.

- 1) формирование
тоталитаризма с 1917 г.;
- 2) либерализация
общества с 1953 г.;
- 3) перестройка
1985–1991 гг.;
- 4) переходный период с
1992 г.

Эпоху XIX в. принято подразделять на следующие этапы:

- первая половина – предреформенная культура;
- 60–90-е гг. – пореформенная культура.

Под влиянием идей **П.Я. Чаадаева** («Философические письма») в **30–40-е гг. XIX в.** оформляются *две линии в русской культуре*, которые во многом будут определять направление ее развития.

- **Одна линия (славянофильство)** сосредоточится на объяснении национальной специфики, поиске корней самобытности, выявлении черт психического склада русского народа, его национального самосознания. Ее будет отличать интерес к устойчивым составляющим национальной культуры, глубинным процессам, задающим целостность культурного состояния нации. Мировоззренческая ориентация позволяет назвать эту линию культурного самосознания *центростремительной*, в широком смысле – *культурно-самобытной*. Ее фундамент базируется на утверждении формообразующей черты русского национального характера – соборности, основы всех социальных институтов страны, построенных на доверительных отношениях власти и народа. Ею задается доминирующий тип «цельной» личности – носителя «живого знания», рожденного из синтеза роли и логики, противостоящего стяжательству и бездуховности. Историческая миссия России – показать миру, как избавиться от политического и классового противостояния. В условиях секуляризации культуры, усиления настроений ниспровергательства, нигилизма, обличительства позитивным полюсом остается только народная среда, корнями уходящая в родную почву и питающаяся ее здоровыми соками.

- **Другая линия (западничество)** акцентируется на идеях общечеловеческого прогресса, приоритете мировой культуры над национальной, утверждает творческую силу разума над стихией народной почвы. Она стремится вырвать Россию из границ ее национально-культурной обусловленности, мира, с точки зрения западников, косного, искусственно отгороженного от передовой цивилизации, мешающего прогрессу, вхождению страны в сообщество развитых народов. Эта *центробежная*, модернизаторская, *революционно-освободительная* линия русской культуры стимулирует ее динамизм, дает внешние толчки развитию, способствует приобщению к мировому целому.

<i>Западники</i>	<i>Славянофилы</i>
А.И. Герцен Т.Н. Грановский Н.П. Огарев К.Д. Кавелин В.Г. Белинский	А.С. Хомяков И.В. Киреевский С.Т. и К.С. Аксаковы Ю.Ф. Самарин Ф.И. Тютчев

В области культуры эпоха модернизации сопровождается автономизацией личности, ростом научного понимания мира, секуляризацией всех сфер сознания и жизни.

Первый этап приходится на XVIII в., когда закладывался фундамент нового общества и особенно сильно давала о себе знать ломка сложившегося образа мыслей, жизни и поведения.

Второй этап, XIX в., вошел в историю русской культуры как время создания ее классических образцов во всех видах искусства. Недаром он называется «золотым веком». Достигнув высшего взлета, русская светская культура к началу XX в. обнаружила исчерпание своего оптимистического запала.

Начался **третий**, непродолжительный, но очень динамичный период, охвативший последнее десятилетие XIX и первые семнадцать лет XX в. Упаднические настроения в среде интеллигенции переплетались с бурным развитием поэзии, взлетом научного творчества. Так, сотканная из противоречий, русская культура и подошла к своему новому переломному рубежу.

Одной из **наиболее характерных черт русской культуры XIX в.** было выявившееся уже к концу XVIII в. **доминирование литературы** среди остальных форм художественного творчества, своеобразный **литературоцентризм** культуры.

Характерные черты русской литературы XIX в.:

- Этическая направленность
- Сильная сатирическая традиция
- Русская литература ищет ответы на важнейшие смысловожизненные вопросы:
 - соотношения жизни и смерти,
 - бессмертия и безграничного небытия индивида,
 - цели и смысла жизни и т. д.

Основные стилевые направления русской литературы XIX в.

<i>Направление</i>	<i>Представители</i>
Романтизм	В.А. Жуковский (1783–1852), К.Н. Батюшков (1787–1855), К.Ф. Рылеев (1795–1826), А.С. Пушкин (1799–1837), А.И. Одоевский; О.А. Кипренский, К.П. Брюллов
Сентиментализм	Н.М. Карамзин (1766–1826)
Реализм	Н.В. Гоголь (переход от романтизма к реализму) (1809–1852), В.Г. Белинский (1811–1848), А.И. Герцен (1812–1870), Н.П. Огарев (1813–1870) – критический реализм; Ф.М. Достоевский (1821–1881), Л.Н. Толстой (1828–1910), П.А. Федотов

Основные темы искусства

Л.Н. Толстой	Ф.М. Достоевский
<i>Тема жизни</i>	<i>Тема человеческой судьбы</i>
В своем творчестве сумел выразить бесконечность мироздания во времени и в пространстве	Впервые в мире сумел доказать, что человек – это такая же бездна, такая же неисчерпаемая величина, как и само окружающее мироздание
	

Характерные черты романтизма в русской культуре:

- Открытое неприятие действительности, признание непроходимой пропасти между идеалами и жизнью
- Продолжил исследование человеческой личности в ее конфликтных отношениях с природой, обществом, Богом и судьбой, в столкновении противоречивых страстей, акцентировав внимание на единичности, уникальности и неповторимости личности.
- Романтики ставили искусство выше всего, превыше политики, науки, философии, морали. Искусство было признано силой, способной открыть путь к высшей истине, реально преобразить как самого человека, так и окружающий его мир.
- Романтики подошли к открытию особенностей национального характера, точности передачи душевных движений героя.

*Ф.Ф. Щедрин
Морские нимфы*

Первая треть XIX в. – высшая фаза в почти вековом развитии архитектуры русского классицизма, которая известна в литературе как «русский ампир».

Характерные черты ампира:

- В архитектуре главным становится возведение гражданских и административных зданий;
- органическая связь архитектурных сооружений и скульптуры. Синтез искусств – одно из проявлений единого стилевого начала, каким для русского искусства являлся высокий классицизм.

Представители:

Ф.Ф. Щедрин и И.И. Терещенев (Адмиралтейство), В.И. Демут – Малиновский (Горный институт), Б.И. Орловский (Казанский собор) в Петербурге, И.П. Мартос (памятник Минину и Пожарскому в Москве).

Архитектура второй половины XIX в. отмечена рядом новых черт:

- храмовое зодчество не является более первостепенным. Формы древнерусского зодчества воплощаются теперь прежде всего в гражданском строительстве;

- начинает меняться патриархальный облик Москвы, она становится крупнейшим железнодорожным узлом и торговым центром России;

- обновляется городская застройка, увеличивается этажность домов, появляются типы зданий, отражающие наступление новой торговой и промышленной эры – пассажи, банки, конторские здания;

- в середине XIX в. в дворцовой архитектуре оформляется «русско-византийский стиль»;

- формируется эклектика как самостоятельная система. Термин «эклектика» употребляется для обозначения конкретно-исторического периода.

Особенности эклектики:

- русский стиль получает распространение не только в храмовом зодчестве, но и в гражданском строительстве

- опора на крестьянское зодчество

- подражание московскому узорочью XVII в.;

- зарождение эклектики сопровождается разрушением элитарности архитектуры, преодолением регламентации;

- эклектика стремится возродить народность архитектуры, для чего требуется научное воссоздание архитектурного наследия;

- многие сооружения, ранее бывшие уникальными, приобретают массовый харак-

*Р.А. Желязевич
Дом Руадзе.
Петербург.
1851–1852 гг.*

*Р.А. Желязевич
Пассаж на Невском
проспекте.
1846–1848 гг.*

тер. Прежде всего, это больничные, учебные заведения, но также выставочные комплексы, фабричные корпуса, депо, банки. Строительство утилитарных по своему назначению зданий ассоциируется с демократизацией культуры;

– массовым типом зданий Москвы и Петербурга становится многоквартирный многоэтажный доходный дом, планировка и структура которого обусловлена требованиями повышения уровня комфортности и удобства;

– в деревянной застройке русских провинциальных городов этого времени слились черты народного крестьянского зодчества и фольклорной разновидности русского стиля;

– в связи с быстрым развитием техники в середине века архитекторы стали понимать, что будущее за архитектурой железа, стекла, керамики.

В XIX в. новых больших высот достигают в России архитектура и изобразительное искусство. Первые десятилетия века стали временем крупных градостроительных мероприятий в стиле **классицизма**. В центре внимания российских архитекторов – создание ансамблей в городах. При этом господствуют формы ампира, архитектура приобретает торжественный характер. Наиболее полно тенденции ампира выразили в своем творчестве:

- **А.Н. Воронихин** (Казанский собор в Петербурге);
- **А.Д. Захаров** (автор реконструкции Адмиралтейства);
- **Ж. Тома де Томон** (ансамбль стрелки Васильевского острова в столице; здание Биржи с ростральными колоннами);

- **К.И. Росси** (1775–1849) в 1819–1829 гг. создает ансамбли Дворцовой площади, площади Искусств и улицы, ныне носящей имя Росси в Москве;

- **О. Монферран** – Исаакиевский собор (1818–1858 гг.);

- **В.П. Стасов** (1769–1848) украсил Сенатскую площадь и Марсово поле в Санкт-Петербурге;

- По проекту **О.И. Бове** в 1820–1824 гг. сооружается ансамбль Театральной площади.

Облик «послепожарной» Москвы определили небольшие по размерам особняки с уютными интерьерами. В Москве архитекторы стремились сохранить живописную свободу пространственной структуры города.

А.Н. Воронихин
Горный институт. 1806–1808 гг.

Тома де Томон
Биржа. 1804–1811 гг.

К. Росси
Арка здания Главного штаба и министерств на Дворцовой площади

В живописи начала XIX столетия традиции классицизма вступают в конфликт с развивающимся романтизмом. Это особенно проявилось в жанре портрета (работы **О.А. Кипренского**, **В.А. Тропинина**).

О.А. Кипренский

В.А. Тропинин

• Виднейшим представителем романтизма в русской живописи стал великий художник **К.П. Брюллов** («Последний день Помпеи», 1833 г.).

• В период романтизма переживает подъем искусство пейзажа (картины **Ф. Щедрина**).

Однако академизм оказывал сопротивление, проявляя интерес к внешним эффектам (**М.Н. Воробьев** и др.).

• Великим достижением русской кисти стали полотна **А.А. Иванова** (1806–1858) «Явление Христа народу» (1837–1857 гг.), «Явление Христа Марии Магдалине» (1835 г.).

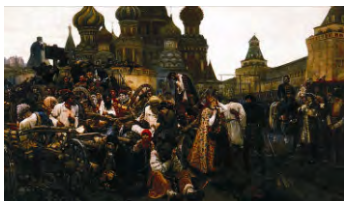
Пореформенный период русской живописи отмечен прежде всего творчеством **художников-передвижников (Товарищество передвижных выставок, основанное в 1870 г.)**. Признанным лидером «Товарищества» был **И.Н. Крамской** (1837–1887).

В их искусстве, носившем реалистический характер, ведущее значение приобрели:

- бытовой жанр,
- портрет.

Стремление к защите «униженных и оскорбленных» чувствуется в полотнах передвижников **В.Г. Перова, И.Н. Крамского, К.А. Савицкого, В.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко.** В творчестве **Н.Н. Ге** (1831–1894) религиозно-исторические сцены превратились в потрясающие драматизмом картины человеческого страдания.

Русская историческая живопись достигла вершины в творчестве **В.И. Сурикова** (1848–1916), видевшего в народе главного героя истории.

Величайшим русским художником **XIX в.** стал **И.Е. Репин** (1844–1930).

Образы, рожденные в фольклоре, ввел в исторический жанр певец Древней Руси **В.М. Васнецов.**

Близок к передвижникам был художник-баталист **В.В. Верещагин** (1842–1904).

Передвижники смогли поднять пейзаж на новую высоту, относясь к нему как к большому, общественно значимому жанру живописи.

- Основоположник русского лирического пейзажа **А.К. Саврасов** (1830–1897).

- Эмоционально насыщены пейзажи **В.Д. Поленова** (1844–1927), умевшего передать солнечный свет и воздух.

- Певцом красоты русского леса стал **И.И. Шишкин** (1832–1898).

- В творчестве **А.И. Куинджи** (1842–1910) трактовка природы приобретает эмоциональный характер.

- **И.К. Айвазовский** как никто в мире смог отразить грозное очарование морской стихии.

- Особый этап в развитии российской пейзажной живописи представляет собой творчество **И.И. Левитана**. Он мог создать «пейзаж настроения».

В **русской скульптуре XIX в.** проявлялись стремление показать человека в его естественном облике, тенденция к переходу от классицизма к реализму.

Представители:

- М. Козловский
- И. Прокофьева
- Ф. Гордеев
- Н. Мартос
- Ф. Щедрин
- В. Демут-Малиновский
- С. Пименова
- П.К. Клодт
- М.М. Антокольский

Музыка

В **XIX в.** окончательно сложилась русская композиторская школа, позволившая добиться высочайших результатов российской музыке.

Представители:

- А.Н. Верстовский
- М.И. Глинка
- А.С. Даргомыжский

Эпоха великих реформ принесла много изменений и в мир музыки, ломая его придворно-сословный характер. Широко развернулась концертная деятельность, развивалось профессиональное музыкальное образование:

- возникло Русское музыкальное общество (1859);
- были открыты Петербургская (1862) и Московская (1866) консерватории;
- открыта бесплатная музыкальная школа в Петербурге.

Радикальные идеи 1860-х гг. нашли отражение и в музыке, благодаря творчеству группы молодых русских композиторов, получивших наименование «**Могучая кучка**». В эту группу входили:

- **А.П. Бородин**
- **Ц.А. Кюи**
- **М.П. Мусоргский**
- **Н.А. Римский-Корсаков**
- Их признанным лидером был **М.А. Балакирев** (1836–1910).

М.П. Мусоргский

Н.А. Римский-Корсаков

Вершиной русской музыки **XIX в.** стало творчество **П.И. Чайковского**.

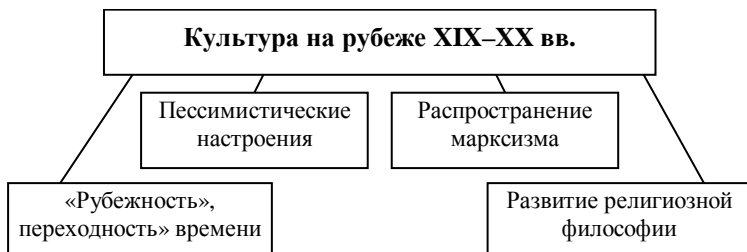
П.И. Чайковский

Художественная культура России XX века

Для искусства начала XX в. характерны следующие черты:

- Кризис миметического искусства, занимавшего господствующее положение со времен Ренессанса;
- Использование одним искусством средств, изначально присущих другим;
- Панэстетизм – искусство, выйдя за привычные пределы, преобразует мир по законам красоты;
- Преобразования среды жизни человека;
- Архитектура приобретает громадное значение, поскольку она способна объединять остальные искусства;
- Умаление роли станковой живописи и приравнивание прикладного искусства к высокому творчеству;
- Многосторонние связи между поэтами, писателями, художниками, артистами.

В российском обществе пробуждается **национальное самосознание**, что проявляет себя в активном интересе к истории своей страны и находит выражение:

- В создании памятников – «Тысячелетие России» (Новгород, автор М.О. Микешин), Екатерине II (Петербург, автор М.О. Микешин), А.С. Пушкину (Москва, автор А.М. Опекушин), Н.В. Гоголю (Москва, автор Н.А. Андреев);
- В завершении строительства православных храмов, созданных в честь знаменательных событий отечественной истории – Кафедрального Собора во имя Христа Спасителя (Москва, архитектор К.А. Тон);
- В открытии в Москве музеев, имевших уникальные коллекции – Исторического, Театрального, Изящных искусств, Народного искусства и т. д.

Серебряный век русской культуры

Какое **историческое время** охватывает **Серебряный век**? Оно простирается **от начала века до 1922 г.**, когда ушел в Европу «философский пароход» с выдворенной из России русской культурой на борту.

Вынужденные эмигранты

<i>Писатели</i>	К. Бальмонт, А. Аверченко, И. Бунин, З. Гиппиус, Д. Мережковский, М. Цветаева, А. Толстой
<i>Философы</i>	П. Струве, Н. Бердяев, Н. Лосский, С. Булгаков
<i>Художники</i>	А. Бенуа, К. Коровин
<i>Музыканты</i>	С. Рахманинов

Что нового дал русской культуре Серебряный век?

Во-первых, это менталитет социокультурного человека, освобождающегося от мышления, пронизанного политикой, социальной стесью как каноном-клише, мешающим думать и чувствовать свободно, индивидуально. Это век постнароднического покаянного мышления, когда стала очевидной бессмысленность «цепи» насилий, невозможность изменения внешних условий бытия вне «самости» человека. Концепция философа Вл. Соловьева (1853–1900), призывающая к необходимости активного сотрудничества человека и Бога, становится основой нового мирозерцания части интеллигенции. Не Человекобог трагических героев Достоевского (Иван Карамазов, Ставрогин, Раскольников), способных переступить через абсолюты, а традиционный русский тип духовности, взывающий «Чем жив человек?», устремленность к Богочеловеку, ищущему внутренней целостности, единства Добра, Красоты, Истины, становятся идеалом. Лекции Вл. Соловьева «Чтения о Богочеловечестве» (1878–1887) во многом определили новый строй ментальности серебряного века.

Во-вторых, именно соловьевство породило сложное, неоднозначное явление – религиозно-философский Ренессанс, неохристианские поиски, своеобразное богоискательство. В современной острой идеологической борьбе обозначились две тенденции в восприятии метафизических исканий начала XX в.: ортодоксальное православие их не приемлет и сегодня, вместе с тем существует эйфорический подход к ренессансовым откровениям.

В-третьих, Серебряный век в русской философии и культуре – это время отказа от «социального» человека, эпоха тотального индивидуализма, усложненной рефлексии, интереса к тайникам психики, к глубинам «зазеркалья», к примату бессознательного, иррационального в человеке; безграничность субъективизма, господство мистического начала в культуре. Все это вновь обострило конфронтационность в среде интеллигенции, разделило ее, особенно после революции 1905 г.

В-четвертых, противоречивую позицию занимали по отношению к новым веяньям Серебряного века деятели культуры, писатели, чье творчество восходило к традициям XIX века: М. Горький, И. Бунин, А. Куприн, А. Толстой, Л. Андреев, В. Вересаев.

В-пятых, ментальность Серебряного века – это культ творчества как единственной возможности прорыва к новым трансцен-

дентным реальностям, преодоление извечной российской «двоичности» – святого и звериного, Христа и Антихриста. Творчество становится интегральным способом осмысления времени и «я» в нем через настойчивый мотив смерти, свободной воли, поиска Бога.

В-шестых, серебряный век – это эпоха выдающихся художественных открытий, новых направлений, которые дали беспрецедентное разнообразие имен поэтов, прозаиков, живописцев, композиторов, актеров. Символизм и акмеизм, модернизм, футуризм, авангардизм, неоантичность стали благодатной почвой и судьбой для А. Блока, А. Белого и Ф. Сологуба, Д. Мережковского и З. Гиппиус, Вяч. Иванова и Г. Иванова, И. Мозжухина и В. Холодной, В. Маяковского и В. Хлебникова, М. Цветаевой и А. Ахматовой, И. Стравинского и С. Рахманинова, В. Кандинского и А. Бенуа, К. Станиславского и В. Мейерхольда. Этим имен хватило бы на историю культуры целого народа, а не на одну эпоху, для суммарной характеристики времени и человека в нем важно осмысление метафизических поисков религиозной философии. Именно они во многом определили лик серебряного века.

Искусство России начала XX в. является важнейшей составной частью **серебряного века** русской культуры.

Особое место в искусстве серебряного века принадлежит «**Миру искусства**» – художественному объединению, которое возникло в **1898 г.** из вечеров в доме А. Бенуа и в которое входили:

- К. Сомов
- Л. Бакст
- Е. Лансере

- А. Головин
- М. Добужинский
- М. Врубель
- В. Серов
- К. Коровин
- И. Левитан
- М. Нестеров
- Н. Рерих
- Б. Кустодиев
- К. Петров-Водкин
- Ф. Малявин
- М. Ларионов
- Н. Гончарова

Мир искусников объединяло:

- Стремление преодолеть провинциальность русского искусства
- Необычайная широта художественных пристрастий

А. Бенуа

М. Гончаров

Н. Гончарова

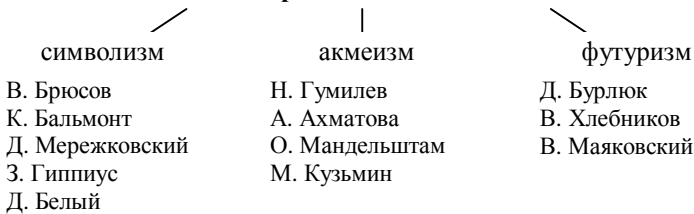
<i>Золотой век русской культуры</i>	<i>Серебряный век русской культуры</i>
Нашел отражение в основном в реалистической литературе	Литература по преимуществу поэтическая, философия, живопись, архитектура, театр, экранные искусства: фотография и кино.
Главная тенденция развития искусства: «от изящной вещи к живой жизни»	Главная тенденция развития искусства: «от живой жизни к изящной вещи». Следовательно: <ul style="list-style-type: none"> • Искусство необыкновенно утонченное • Оторванное от жизни

Новый тип культуры формируется на основе:

- Космизма – специфического мировосприятия, органически соединяющего вселенское и индивидуальное, представляющего космос как живой организм, в котором органично взаимодействуют Творец и Человек;
- Критицизма – принципа, когда переоценка всех ценностей становится главной задачей любой деятельности: научной, художественной, философской, религиозной.

Учение В.С. Соловьева стало идейной основой, доктриной мощного интегрального стиля русской художественной культуры конца XIX – начала XX в. – **символизма** (фр. *simvolisme*, греч. *simvolon* – символ, знак). Символизм связал воедино философию, религию, искусство.

Модернизм начала XX в.

Художники-символисты:

- М. Врубель
- В. Борисов-Мусатов

Определяющим для живописи символизма стало:

- Постигание символического значения суггестивной силы цвета
- Умение создавать определенное настроение посредством контрастов, гармоний или
- легких цветовых вариаций.

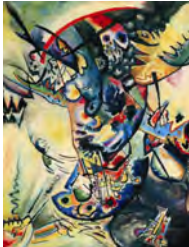

В. Борисов-Мусатов

М. Врубель

Основные течения русского авангарда

<i>Примитивизм</i>	<i>Супрематизм</i>	<i>Конструктивизм</i>	<i>Абстрактное (беспредметное) искусство</i>
<p>От лат. <i>primitivus</i> – первый, самый ранний – направление в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX в., для которого характерно сознательное упрощение художественных образов и выразительных средств, ориентация на формы первобытного и традиционного искусства</p>	<p>От лат. <i>supremus</i> – наивысший – направление в авангардистском искусстве России, основанное в 1913 г. Казимиром Малевичем, разновидность геометрической абстракции</p>	<p>Направление в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне, сложившееся в 1910-х гг.</p>	<p>Направление в изобразительном искусстве, зародившееся на рубеже XIX–XX вв.</p>
<p>П. Кузнецов, М. Сарьян</p>	<p>К. Малевич</p>	<p>В. Татлин</p>	<p>В. Кандинский</p>
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <p style="text-align: center;"><i>П. Кузнецов</i></p> <p style="text-align: center;"><i>М. Сарьян</i></p> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <p style="text-align: center;"><i>Башня Татлина</i></p> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> </div>

Искусство авангарда представляет новый тип художественного творчества, качественно отличный и от искусства XIX в., и от всего послевозрожденческого искусства в целом.

Практическая реализация авангарда была характерна для различных видов искусства:

- **Литературы** – В. Маяковский, В. Хлебников, Н. Гумилев
- **Музыки** – М. Чюрленис, А. Скрябин, И. Стравинский
- **Театра** – В. Мейерхольд, Е. Вахтангов.

Но наиболее очевидно авангард реализовался в **изобразительном искусстве**.

Двоемирие в русской культуре

Мир ученого, философа, художника, позже – промышленника	Мир крестьянина, мещанина, купца – позже рабочего
Интенсивно секуляризовался, падал авторитет Церкви	Остался религиозным, фигура священника сохраняла авторитет
Комплекс вины перед «народом», признание преимущества второго мира – «мира народа». Отсюда такое явление, как русская интеллигенция. На Западе – это просто люди умственного труда. В России – еще и безоговорочно готовые служить всегда правому народу	

Функции интеллигенции:

1. **Социальная** – субъект духовного производства;
2. **Хранение и трансляция** культурных ценностей;
3. **Анализ и отбор** посредством критики наиболее существенных достижений культуры;
4. **Творческий процесс** выработки новых идей.

Судьба отечественного авангарда в Советской России была предрешена:

- Партия, монополизировав власть в стране к 20 гг. XX в., больше не желала терпеть претензий лидеров авангарда на духовное лидерство;
- Массы, среди которых были мало или совсем необразованные люди, впервые вовлеченные в зону влияния искусства, не понимали языка художественного авангарда, гораздо ближе им была реалистическая живопись;

- Сами художественные группировки авангарда обвиняли друг друга в самых страшных в то время идеологических преступлениях.

Особенности советского искусства 30–40-х гг. XX в.:

- Поворот к изобразительности;
- Реабилитация станковых форм живописи во всем многообразии жанров;
 - Формируется тип портрета нового человека – героев труда, выдающихся ученых (М. Нестеров, А. Дейнека и др.);
 - Формируются национальные изобразительные школы;
 - Стилем эпохи становится ампир, торжественный и помпезный, выражающий идею всевластия государства и партии;
 - Идейность – черта официально признаваемого искусства;
 - Преобладание многофигурных композиций в живописи и рельефе;
 - Задача искусства – создание образа вождя (А. Герасимов, В. Ефанов);
 - В годы Великой Отечественной войны изменилась жанровая структура изобразительного искусства. На первый план выходят:
 - Графика
 - Плакат
 - Карикатура
 - Фронтальная зарисовка
- Главное течение советского искусства – соцреализм.

Метод социалистического режима

- 1) Идеологическая основа – марксизм.
- 2) Инструментальный характер культуры – она формирует «нового человека».

Социалистический реализм – художественный метод искусства, обусловленный эпохой борьбы за установление и созидание социалистического государства.

Классики соцреализма:

- М. Горький
- В. Маяковский
- М. Шолохов
- В. Вишневский

- С. Эйзенштейн
- А. Довженко
- В. Мухина и др.

Советское искусство в годы Великой Отечественной войны

<i>Литература</i>	<i>Лирика</i>	<i>Театр</i>	<i>Музыка</i>
М. Шолохов К. Симонов А. Фадеев И. Эренбург	А. Твардовский М. Светлов О. Берггольц М. Алигер	И. Москвин А. Тарасова Н. Черкасов А. Яблочкина	Д. Шостакович М. Блантер Т. Хренников

*В. Гельфрейх,
М. Минкус.
Здание МВД СССР
на Смоленской
площади.
1948–1953 гг.*

Художественный процесс 60–70-х гг. XX в. («культурная оттепель») отличался:

- Интенсивностью и динамизмом своего развития;
- Был тесно связан с общественно-политическими процессами, проходившими в стране.

Представители:

- Проза – В. Шукшин, Ю. Трифонов, В. Распутин, Ч. Айтматов, А. Солженицын
- Драматургия – А. Вампилов, В. Розов, А. Володина
- Поэзия – В. Высоцкий
- Киноискусство – Г. Чухрай, С. Ростокский.

Искусство последних десятилетий XX и начала XXI вв. отличается наметившейся тенденцией дать новую концепцию человека и мира, где общечеловеческое, гуманистическое значимее, чем социально-историческое.

Современное художественно-образное сознание не может быть **догматическим**, т. е. должно характеризоваться решительным отказом от какой бы то ни было абсолютизации одного-единственного принципа, установки, формулировки, оценки.

Противоречия социокультурного развития современной России

Первым противоречием процесса модернизации в сфере собственно культурной, наиболее очевидным и легко воспринимаемым, является *противоречие между необходимостью быстрого обновления сложившегося культурного достояния и системы духовной регуляции, уже не отвечающей новым потребностям общества, и сохранение того ценного, что поддерживает жизненно важные функции общества*. Это противоречие выливается как в российском обществе, так и в других странах в противостояние, а подчас и в ожесточенную борьбу между модернизаторами и консерваторами, между западниками и сторонниками российской самобытности, между сторонниками новой индустрии культуры и ее перевода на рыночные отношения и теми, кто отстаивает гуманистическое достояние культуры прошлых эпох.

Второе противоречие – *между необходимостью широкого заимствования современного мирового опыта и сохранением самобытности общества*, без которого оно перестает быть самостоятельным субъектом мировых отношений. Широкая открытость современного российского общества облегчает усвоение новейших достижений внешнего мира, прежде всего высокоразвитых стран. Однако оборотной стороной такой открытости становится чрезмерное имитаторство, перенос излишних элементов чужеродных культур, что приводит к подрыву собственного культурного достояния. Слепое копирование образцов чужеземной культуры, без должной адаптации к своему достоянию, оборачивается не только духовным, но и социальным разладом, порождающим реакцию отторжения. Происходит растущее расхождение между классовыми и социальными группами, центром и провинцией, поколениями.

Третье противоречие – *между процессами национальной консолидации, которые сопутствуют процессам модернизации, и поддержанием межнационального взаимодействия*.

Распад единой централизованной политической и культурно-идеологической системы регуляции бывшего СССР выявляет отсутствие устойчивых общих механизмов интеграции и стабилизации общественных отношений. В этих условиях естественно происходит реставрация прежних форм социокультурной саморегуляции более низкого уровня, отличающихся локальностью в пространственных и временных измерениях.

Основные понятия и термины

1. **Абстракционизм** – направление в искусстве XX в., отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре, графике. Использует для создания своих произведений бесформенные красочные пятна, линии, системы объемов и геометрических фигур. Разновидности абстракционизма – ташизм, супрематизм и др.

2. **Агиографическая литература** – описание жизни святых, в соответствии с установившимся строго определенным типом, а также описание жизни императоров, описание их военных успехов, доблестей, формирование образов идеальных императоров.

3. **Акрополь** (гр.) – верхний город – обнесенная крепостной стеной часть города, где находились главные святыни. Наиболее известен Акрополь в Афинах.

4. **Аксиология** – философское учение о ценностях.

5. **Ампир** (от фр. *empire* – империя) – стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве первой трети XIX в., завершающая фаза классицизма.

6. **Анимизм** (лат.) – часть религиозных верований первобытных людей, согласно которым каждая вещь, предмет, растение имеют душу, одушевлены, а потому могут «вести себя» подобно людям.

7. **Апокрифы** (греч.) – произведения иудейской и раннехристианской литературы, составленные в подражание книги Святого Писания о священных лицах и событиях, большей частью от имени персонажей Святого Писания, не признанные церковью каноническими. Некоторые апокрифы широко использовались в средневековой литературе и изобразительном искусстве (к апокрифическим источникам восходят изображения Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, Сошествия во ад, Успения Богородицы и др.).

8. **Аркбутаны** (фр.) – наружная каменная полуарка, передающая распор свода главного здания внешним опорным столбам (контрфорсам).

9. **Аскет** (греч.) – человек, добровольно отказавшийся от мирской жизни, соблюдающий духовную нравственную дисциплину, физическое воздержание (умерщвление плоти), предписанные евангельскими заповедями. Аскетизм приравнивается к подвигу. Смысл аскетизма – отрицание страстей, утверждение в добре, подражание божественному естеству.

10. **Барокко** (итал. *barocco* – странный, причудливый; португ. *beroba barocco* – жемчужина неправильной формы) – стилевое направление в искусстве Европы конца XVI – сер. XVIII в. Барокко свойственны динамичность образов, стремление к пышности, совмещение реальности и иллюзии, усложненность композиции. Зародился в Италии в период кризиса идей и художественных принципов Возрождения, отразил глубокие противоречия и разлад в духовной жизни итальянского общества. Во Франции и России использовался в целях возвеличивания абсолютизма, связанных с ним новых социальных идей и настроений.

11. **Библия** (греч.) – строго определенное по своему составу собрание древних текстов, канонизированное христианской и иудаистской церквями. Книги Ветхого Завета (38 книг) и Нового Завета (27 книг), которые признаются христианской церковью написанными по внушению Св. духа, т. е. боговдохновенными. Библия складывалась на протяжении длительного времени – с X–VIII вв. до н. э. – по II в. н. э. Библия лежит в основе богослужения и догматики иудаизма (Ветхий Завет) и христианства (Ветхий и Новый Заветы).

12. **Брахман** – в древнеиндийской религиозно-философской литературе целостная духовная субстанция, безличное духовное начало, из которого все произошло.

13. **Будда** (с санскр. – пробуждать, познавать) – человек, обладающий пробужденным, просветленным сознанием.

14. **Веды** (с санскр. – знание) – древнеиндийский сакральный текст, являющийся священным для ведической религии, брахманизма и индуизма.

15. **Всеединство** – категория, показывающая единство трех миров: природного, социального и духовного.

16. **Готический стиль** (ит.) – художественный стиль XII–XVI вв., завершивший развитие средневекового искусства в Западной, Центральной и отчасти Восточной Европе. Сменив романский стиль, готическое искусство было преимущественно культовым и развивалось в рамках религиозной идеологии. Готические приемы позволили создать небывалые по высоте и обширности интерьеры соборов, прорезать стены огромными окнами с многоцветными витражами. Готические приемы нашли отражение в городской архитектуре, декоративно-прикладном искусстве (мебель, утварь, одежда).

17. **Гуманизм** – (от лат. – человечный) – система взглядов, выражающих признание ценности человека как личности, его прав на свободу, счастье, равенство, борьбу за создание условий для свободного развития творческих сил и способностей человека.

18. **Дадаизм** (фр. *dadaisme*, от *dada* – лошадка, конек; в переносном смысле – бессвязный детский лепет); авангардистское направление в западноевропейском искусстве, сложившееся главным образом в Швейцарии, Франции и Германии во время 1-й мировой войны (1916). Средствами выражения служили бессмысленные сочетания слов и звуков, каракули, псевдочертежи, набор случайных предметов.

19. **Даосизм** – религиозно-философское учение Китая, основоположник – Лао-Цзы.

20. **Джайнизм** (инд.) – одна из религий Индии, возникшая в VI в. до н. э. По преданию это учение было передано из глубин веков 24 пророками-учителями, последний из которых, прозванный Джина (победитель), устранил препятствия на пути религиозного спасения. Джайны поклоняются своим полумифическим пророкам как божествам. Центральное место занимает учение о вечной душе, которая может вселяться последовательно в различные материальные тела.

21. **Дольмены** – мегалитические сооружения в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой.

22. **Дуализм** – принятие двух субстанций, равноправно лежащих в основании мира.

23. **Духовная культура** – система духовных (моральных, религиозных, эстетических и т. п.) ценностей общества.

24. **Западники** – сторонники западного пути развития России в истории, опирающиеся на идеи позитивизма, вовлечения России в западную культуру.

25. **Иероглифы** (греч.) – древние неалфавитные рисуночные знаки письма (египетские, японские, китайские).

26. **Импрессионизм** (от фр. *impression* – впечатление) – художественное направление, возникшее во Франции в 60–70 гг. XIX в. и воспроизводившее действительность в соответствии со своим видением мира, стремившееся запечатлеть мимолетные состояния природы, настроения человека, впечатления от увиденного.

27. **Индуизм** – политеистическая религиозная система в современной Западной Индии, продолжившая и развившая традиции ведической религии и брахманизма (получила распространение в раннем средневековье).

28. **Ирригация** (лат.) – искусственное орошение полей с помощью прорытых каналов, строительства водосборников, систем распределения воды.

29. **Искусство** – это специфический вид духовного отражения и освоения действительности; форма чувственного познания сознания; один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические ценности; процесс усвоения человеком художественных ценностей, доставляющих ему удовольствие, наслаждение.

30. **Каста** (порт.) – общественная группа, оберегающая свою замкнутость. В Индии и в некоторых других странах Востока замкнутые общественные группы, объединенные определенным видом профессиональных занятий, представлениями об общем происхождении, заключающие браки только между членами своей касты, имеющие свои обычаи и законы.

31. **Керамика** (гр.) – глиняные бытовые и ритуальные изделия, получившие название по кварталу гончаров, располагавшемуся вне городских стен. Среди керамических изделий различают сосуды, сделанные от руки или на гончарном круге, простые или украшенные (вдавленный, процарапанный узор, налпы, рельеф, лощение, роспись, полива и др.). Формы, размеры и название керамических изделий определялись их назначением (приз победителю; подарок к свадьбе; для масла во время занятий в палестре; для хранения зерна, вина, масла; смешивания воды и вина и др.).

32. **Классицизм** (от лат. *classicus* – образцовый) – творческое направление, сформировавшее художественное мировоззрение, сложившееся в эпоху становления и укрепления европейских монархий и опиравшееся на нормы и образцы античного искусства.

33. **Классицизм** (лат.) – стилевое направление в искусстве конца XVII – нач. XIX в., пришедшее на смену барокко в связи с упрощением абсолютизма, отразившее его художественно-эстетические и идейные потребности. Характерной чертой его является нормативность, установление строгих правил для всех видов искусства и их оценки, ориентация на образцы античного искусства (темы, сюжеты древнегреческой и древнеримской мифологии и истории).

34. **Конструктивизм** – направление в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне, сложившееся в 1910-х гг.

35. **Контрфорсы** (фр.) – стенка, укрепляющая основную несущую конструкцию.

36. **Конфуцианство** – религиозно-философское учение Китая, основоположником которого был Конфуций.

37. **Крипта** – полуподвальное помещение со сводами и подпирающими их столбами, обычно строившиеся под восточной, алтарной частью церкви.

38. **Кромлехи** – мегалитические сооружения культового назначения из больших каменных блоков, образующих круг или несколько кругов.

39. **Кубизм** (фр.) – формалистическое течение в искусстве, возникшее в начале XX в., которое схематизировало натуру и сводило все пластическое многообразие к геометрическим фигурам (кубу, цилиндру, шару, конусу и др.). Художники – Ж. Брак, П. Пикассо, Н. Габо, Г. Ульман.

40. **Культура** – способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в виде материальных и духовных ценностей.

41. **Культурный синкретизм** – нерасчлененность, отсутствие дифференциации в явлениях культуры. Например, первобытная культура характеризуется слитностью, нераздельностью искусства, магии, познавательной деятельности; внешнее, неорганическое смешение разнородных культурных элементов.

42. **Магия** – совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в возможность воздействия на людей, животных, предметы и явления объективного мира путем обращения к чудодейственным силам.

43. **Маньеризм** – (от итал. *maniera* – манера, стиль) – стилевое направление в западноевропейском искусстве XVI в., характери-

зующееся условностью художественного языка произведение, вычурностью его формы и гипербололизацией отдельных его деталей.

44. **Материальная культура** – система материальных ценностей, возникающая в результате деятельности людей.

45. **Мегалит** – сооружение культового характера из грубо обработанных или необработанных камней.

46. **Менгиры** – мегалитические сооружения, представляющие собой вертикально врытые в землю камни длиной от 1 до 20 метров.

47. **Мессианиззм** – черта русской философии, показывающая ее пророческий характер, ее способность предвидения хода истории и предугадывания средств для контроля над ней и управления процессами социальной жизни.

48. **Мировоззрение** – система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции, убеждения, идеалы, принципы ориентации.

49. **Мифология** – возникший на ранних этапах существования общества способ осознания мира, опирающийся на эмпирический опыт, включающий в себя представления, веру в сверхъестественное.

50. **Модерн** – художественный стиль конца XIX – нач. XX в. Важнейшими чертами стиля явился отказ от классической ордерной системы в архитектуре, расширение круга используемых материалов (бетон, стекло, металл и др.), разработка новых конструктивных и декоративных приемов (ассиметрия, введение элементов растительного и животного мира в декоративном убранстве зданий).

51. **Модернизм** (от франц. *modern* – новейший, современный) – общее условное обозначение направлений искусства XX в., для которых характерен отказ от традиционных методов художественного отображения мира.

52. **Мозаика** (фр.) – изображение или узор, выполненный из цветных камней, смальты, керамических плиток, широко использовался в оформлении византийских храмов.

53. **Москва – Третий Рим** – доктрина, в которой Московскому княжеству (царству) приписывалась роль спасителя христианского мира в его противоборстве с исламистским обществом.

54. **Натурализм** – (от лат. *natura* – природа) – творческое направление в литературе, изобразительном искусстве, театре, кино,

появившееся в последней трети XIX в. в Европе и Америке под влиянием философии позитивизма.

55. **Неоклассицизм** (фр.) – общее название художественно-стилевого направления 2-й половины XIX – нач. XX в., основанного на обращении к традициям античности, возрождения и классицизма. Проявился в живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, частично в музыке как формальное заимствование элементов классических произведений, сюжетов, мелодий. В отличие от классицизма не имел прочного теоретического обоснования, поэтому остался поверхностным и подражательным стилем в искусстве.

56. **Палеологовское Возрождение** – период в византийской культуре второй половины XIII – сер. XV в. времени правления династии Палеологов, характерной чертой которого был расцвет византийского искусства на фоне средневековой религиозности, экономического и политического упадка. В этот период усилился интерес к античности. Искусство отличала повышенная эмоциональность, мистический индивидуализм, усиление светского и личностного начала. Многообразие школ способствовало интенсивности и разноплановой художественной жизни в эти годы. Возрастает интерес к истории и фольклору.

57. **Панегирик** – похвальное слово.

58. **Пантеизм** – философское учение, отождествляющее понятия Бог и природа, при этом природа одухотворяется и наделяется божественными свойствами.

59. **Парадигма** – модель постановки проблем, принятая в качестве образца решения исследовательских задач.

60. **Полис** – самоуправляемая община, «город-государство», объединяющая жителей как города, так и сельских местностей, прилегавших к городу. Полноправным гражданином полиса мог быть тот, у кого родители были полноправными гражданами, обладал земельным участком, был способен обеспечить себя вооружением для участия в ополчении. Форма государственного правления в полисе могла быть разной.

61. **Портик** (лат.) – часть здания перед фасадом, с треугольной крышей, опирающейся на колонны, или открытая галерея, состоящая из колонн.

62. **Постмодернизм** – понятие, обозначающее новый, последний на сегодняшний день свержэтап в цепи закономерно меняющихся друг

друга на протяжении истории направлений культуры. Постмодернизм как парадигма современной культуры представляет собой общее направление развития европейской культуры, сформировавшееся в 70-е гг. XX в.

63. **Примитивизм** (от лат. *primitivus*) – первый, самый ранний – направление в изобразительном искусстве конца XIX – нач. XX в., для которого характерно сознательное упрощение художественных образов и выразительных средств, ориентация на формы первобытного и традиционного искусства.

64. **Реализм** (от позднелат. *realis* – вещественный, действительный) – термин эстетики, относящийся прежде всего к литературе и изобразительному искусству. Он может толковаться двояко: в самом широком смысле – как общая установка на изображение жизни в формах самой жизни, такой, какой она реально видится человеку; и в более узком, “инструментальном” смысле – как творческий метод, сводимый к определенным эстетическим принципам, например: типизация фактов действительности, показ жизни в развитии и противоречиях, носящих прежде всего общественный характер; стремление раскрыть сущность жизненных явлений без ограничения тем и сюжетов; устремленность к нравственным исканиям и воспитательному воздействию.

65. **Регулярные парки** (фр.) – парк с геометрически правильной планировкой, специально разработанными правилами стрижки кустарников и деревьев, размещением в парках скульптур, беседок, китайских домиков, мостиков и др. В числе известных архитекторов парковой архитектуры XVIII в. – француз Ле Нотр, англичанин Чеймберс. Появлению регулярных (или пейзажных) парков содействовали идеи просветителей и требования классицизма, согласно которым не только сам человек, но и окружающая его природа должны быть облагорожены в соответствии с определенным идеалом.

66. **Рельеф** (фр.) – вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углубленным по отношению к плоскости фона. Основные виды рельефа – барельеф и горельеф.

67. **Рококо** (фр. *rocaille* – раковина, узор из камней и раковин) – западноевропейский художественный стиль, который был наиболее тонченной и облегченной формой искусства барокко.

68. **Романский стиль** (от лат. *romanus* – римский) это первое стилевое направление в западноевропейской художественной куль-

туре X–XII вв., отличавшееся рациональной структурой, образной условностью, простотой и массивностью форм.

69. **Романтизм** – (фр. *romantisme* – романтизм) – широкое идейное и художественное движение в духовной жизни европейского общества, начавшееся на рубеже XVIII–XIX вв. и характеризующееся стремлением к возвышенным идеалам, отрицанием действительности, стремлением создать совершенный мир.

70. **Русская идея** – национальный идеал русского народа, определяющий цели его исторического развития и его задачи.

71. **Русский философский ренессанс** – период развития русской философии, начинающийся с 90-х гг. XIX в. и оканчивающийся в начале XX в. В этот период были разработаны философско-социальные концепции всеединства, философии хозяйства, свободы, ненасилия, исторической судьбы России и т. п.

72. **Рыцарство** – привилегированный социальный слой в феодальном обществе. Расцвет рыцарства приходится на XII–XIV вв. С XV–XVI вв. в связи с появлением огнестрельного оружия и созданием постоянных армий в государствах рыцарство утрачивает свое значение, но в некоторых странах (напр., в Англии) остается почетным званием, присуждаемым за особые заслуги перед отечеством.

73. **Сакральный** (лат.) – обожествляемый, считающийся священным.

74. **Секуляризация** – освобождение от религии и церковных институтов.

75. **Сентиментализм** – (от фр. *sentimentalisme* – чувствительный) – художественное течение второй половины XVIII в., провозгласившее «естественное» чувство определяющим моментом жизненных ценностей, тем самым противопоставив свое восприятие рационализму Просвещения.

76. **Символизм** – художественное направление, в основе которого лежал образ-символ, в аллегорической форме выражающий скрытый смысл художественного произведения.

77. **Синкретизм** – нерасчлененность, цельность (характерен для эпохи первобытности).

78. **Славянофилы** – сторонники особого пути России в истории, который обусловлен якобы религиозностью ее народа, общинным характером его собственности и быта, тягой его к нравственным ценностям.

79. **Соборность** – объединяющее начало в сознании, поведении, требующее коллективного обсуждения при принятии решений, выборе путей развития общества.

80. **Социалистический реализм** – художественный метод искусства, обусловленный эпохой борьбы за установление и созидание социалистического государства (М. Горький, В. Маяковский и др.).

81. **Супрематизм** (от лат. *supremus* – наивысший) – направление в авангардистском искусстве России, основанное в 1913 г. Казимиром Малевичем, разновидность геометрической абстракции.

82. **Сюрреализм** (фр. *surrealisme* – надреализм, сверхреализм) – авангардистское направление в художественной культуре XX в., провозгласившее изображение сферы бессознательного главной целью искусства. Сюрреализм развивал ряд черт дадаизма. Художники: С. Дали, Х.Блум, И.Танги, в литературе А. Бретон, Ф. Супо.

83. **Табу** (полинезийск.) – запрет у первобытных народов, налагаемый на пользование каким-либо предметом, животным, словом, жестом или действием, нарушение которого строго наказывалось.

84. **Теоцентризм** – направление средневекового мышления, согласно которому реальностью, определяющей все сущее, является Бог.

85. **Тотем** (америк.) – животное, растение или предмет, которому поклонялись члены одной социальной группы (рода, племени).

86. **Тотемизм** – вера в существование особого рода мистической связи между какой-либо группой людей (род, племя) и определенным видом животных и растений (реже – явлениями природы и неодушевленными предметами).

87. **Упанишады** (с санскр. – сидеть рядом с учителем) – религиозно-философские комментарии к Ведам.

88. **Фетишизм** (лат.) – неодушевленный предмет, почитаемый как носитель чудодейственной силы, окружаемый религиозным поклонением.

89. **Фетишизм** – поклонение неодушевленным вещам. Объектом поклонения – фетишем – мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображение человека. Ему приписывались не присущие ему свойства (способность исцелять, предохранять от врагов, помогать на охоте и т. п.).

90. **Фовизм** (фр. *fouves* – дикие) – художественное направление, сложившееся в европейских странах на рубеже XIX–XX вв.

91. **Фреска** (итал.) – живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на воде.

92. **Функционализм** – художественное направление в архитектуре и дизайне, требующее строгого соответствия архитектурного и дизайнерского проекта производственным и бытовым задачам. Широко использует достижения строительной техники, стандартные секции, строчную застройку кварталов и улиц.

93. **Художественное мышление** – это особая разновидность мышления человека, вид интеллектуальной деятельности, проявляющийся в образно-чувственном постижении мира, в органическом синтезировании результатов действия рационального и эмоционального механизмов воображения.

94. **Художественный метод** – исторически обусловленный тип образного мышления и фиксации образного материала.

95. **Художественный образ** – результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира, возникающие на основе чувственно-практической деятельности человека.

96. **Ценность** – понятие, в котором выражена значимость явлений действительности для человека и человечества.

97. **Цивилизация** – синоним культуры; определенная ступень общественного развития, характеризующаяся наличием городских поселений, государства и письменности; социокультурный тип со свойственной ему религиозной системой.

98. **Экспрессионизм** (лат.) – направление в искусстве, выразившее индивидуальный протест против уродств окружающего мира, ужасов войны, чувства обреченности. Характерные приемы связаны с гротескной, изломанной и деформированной формой, подчеркнутым эмоциональным состоянием изображаемых объектов (художники: О. Дикс, Ж. Грос, в музыке – А. Шенберг и др.).

99. **Эстетика** – учение о законах прекрасного.

100. **Этика** – учение о нравственности, морали.

Рекомендательный библиографический список

Основной

1. *Садохин А.П.* Мировая художественная культура. М., 2006.
2. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросс. М., 2005.
3. *Андреева О.И.* Мировая художественная культура. Ростов на/Д: Феникс, 2005

Рекомендуемый

1. Античная художественная культура: учебное пособие / науч. ред. доц. Г.К. Щедрина. СПб., 1993.
2. *Балакина Т.И.* История русской культуры. М., 1995.
3. *Березовая Л.Г.* История русской культуры: в 2 ч. М., 2002.
4. *Вахьянц А.М.* Введение в мировую художественную культуру. М.: Айрис-Пресс, 2004.
5. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2004.
6. Хрестоматия по мировой художественной культуре / сост.: Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М., 1997.
7. *Лисаковский И.Н.* Художественная культура: Термины. Понятия. Значения. М.: РАГС, 2002.

Дополнительный

1. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука: словарь-справочник / под ред. В.Н. Ярхо. М., 1995.

2. *Асафьев Б.В.* Русская живопись: мысли и думы. М.: Республика, 2004.
3. *Барская Н.А.* Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
4. *Белоброва О.А.* Очерки русской художественной культуры 16–20 вв. М., 2005.
5. В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992.
6. Великая Русь: История и художественная культура 10–17 вв. / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер и др. М.: Искусство, 1994.
7. *Волошина Т.А., Астапов С.Н.* Языческая мифология славян. Ростов н/Д, 1996.
8. *Галин С.А.* Отечественная культура 20 в. М.: ЮНИТИ, 2003.
9. *Гачев Г.* Национальные образы мира. М., 1998.
10. *Гачев Г.* Национальный космо-психо-логос // Вопросы философии. 1994. № 12.
11. *Георгиева Т.С.* Христианство и русская культура. М., 2001.
12. *Гоголев К.Н.* Мировая художественная культура: Индия, Китай, Япония. М., 2000.
13. *Греков Б.Д.* Киевская Русь. М., 1949.
14. *Громыко М.М., Буганов А.В.* О воззрениях русского народа. М., 2000.
15. *Грушевицкая Т.Г.* Словарь по мировой художественной культуре. М.: Академия, 2001.
16. *Данилевский Н.Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (9–12 вв.): курс лекций. М., 1998.
17. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. М., 1991.
18. *Трубецкой Е.* Умозрение в красках. Россия в ее иконе. М., 1991.
19. *Трубецкой Е.Н.* Три очерка о русской иконе. М., 1991.
20. *Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С.* История русской культуры. М., 1990.
21. *Ильин И.* О грядущей русской культуре // Ильин И.А. Родина и мы. Смоленск, 1995.
22. *Ильина Т.В.* История искусств. Отечественное искусство. М., 1994.
23. *Ильина Т.В.* Русская культура 18 века (живопись, архитектура). М., 1997.

24. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.
25. История культуры России: курс лекций / ред. колл. В.В. Агеносов. М., 1993.
26. История русской культуры IX–XX вв.: учебное пособие для вузов / В.С. Шульгин, Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева, М.Р. Зезина; под ред. Л.В. Кошман. М., 2002.
27. *Кашекова И.Э.* От античности до модерна: Стили в художественной культуре. М.: Просвещение, 2000.
28. *Клибанов А.И.* Духовная культура средневековой Руси. М., 1994.
29. *Ключевский В.О.* Курс русской истории. М., 1998.
30. *Кондаков И.В.* Введение в историю русской культуры. М., 1997.
31. *Краснобаев Б.И.* Очерки истории русской культуры 18 века. М., 1997.
32. *Кузьмин А.И.* У истоков русского театра. М., 1984.
33. Культурология / Под ред. Г.В. Драча. Ростов на/Д, 2000.
34. *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. М., 1998.
35. Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник / под ред. А.Н. Кускова. М., 1994.
36. *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. М., 1989.
37. *Любимов Л.* Искусство Древней Руси. М., 1981.
38. *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1999.
39. Мировая художественная культура. Древние цивилизации: тематический словарь / М.А. Гузик. М.: Крафт+, 2004.
40. *Платонова Э.Е.* Десять лекций по античности: учебное пособие для учащихся 9–11 классов и студентов вузов. М., 2000.
41. *Рапацкая Л.А.* Русская художественная культура. М., 1998.
42. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. М., 1989.
43. *Сапронов П.А.* Культурология. СПб., 1998.
44. *Юдин А.В.* Русская духовная культура. М., 1999.

Вопросы к экзамену

1. Природа и сущность художественной культуры.
2. Структура художественной культуры.
3. Художественная культура и искусство.
4. Особенности художественной культуры в первобытную эпоху.
5. Историко-культурные особенности древней Месопотамии и важнейшие характеристики ее культуры.
6. Основные этапы формирования художественной культуры древней Месопотамия.
7. Основные этапы развития древнеегипетской художественной культуры.
8. Религия и искусство древнего Египта.
9. Художественная культура доарийской Индии.
10. Художественная культура древней Индии. Религии Индии и их влияние на культуру.
11. Художественная культура средневековой Индии. Влияние ислама на художественную культуру страны.
12. Становление художественной культуры Китая.
13. Единство каллиграфии, живописи и поэзии в китайском искусстве.
14. Расцвет китайской художественной культуры в Средние века.
15. Общая характеристика древнегреческой художественной культуры.
16. Крито-микенский этап художественной культуры древней Греции.
17. Художественная культура гомеровской Греции и периода архаики.
18. Художественная культура классической Греции.
19. Художественная культура эпохи эллинизма.

20. Истоки и особенности древнеримской художественной культуры.
21. Художественная культура Рима периода республики.
22. Художественная культура Рима периода империи.
23. Особенности и периодизация византийской художественной культуры.
24. Раннехристианская художественная культура Византии.
25. Культура Македонского Возрождения в Византии.
26. Художественная культура эпохи Палеологов в Византии.
27. Ислам и его влияние на художественную культуру Арабского Востока.
28. Основные формы мусульманской художественной культуры.
29. Архитектура и изобразительное искусство Арабского Востока.
30. Литература арабо-мусульманского Востока.
31. Исторические условия формирования художественной культуры европейского Средневековья.
32. Рыцарская художественная культура европейского Средневековья.
33. Городская художественная культура европейского Средневековья.
34. Романский и готический стили европейского искусства.
35. Социокультурные основы эпохи Возрождения и особенности художественной культуры этого периода.
36. Художественная культура итальянского Возрождения.
37. Художественная культура Северного Возрождения.
38. Идеи Просвещения и их влияние на художественную культуру.
39. Барокко, его характерные черты, идеалы и изобразительные средства.
40. Классицизм, его художественный канон и идеалы.
41. Рококо, его характерные черты и особенности.
42. Сентиментализм как художественный стиль.
43. Романтизм как художественное направление.
44. Поиски художественного стиля в конце XIX в. (импрессионизм, символизм, декаданс).
45. Художественная культура языческой Руси.
46. Художественная культура Киевской Руси.

47. Художественная культура периода феодальной раздробленности на Руси.
48. Художественная культура Руси 16 столетия.
49. Художественная культура Руси XVII в.
50. Влияние Петровских реформ на художественную культуру России.
51. Художественная культура первой половины XIX в. в России.
52. Художественная культура второй половины XIX в. в России.
53. Художественная культура Серебряного века в России.
54. Русский модернизм в художественной культуре.
55. Кризис культуры XX в. и его влияние на художественную культуру.
56. Европейский модернизм в художественной культуре.
57. Европейская живопись 20 столетия.
58. Европейская архитектура XX в.
59. Кино, музыка, театр в художественной культуре XX в.
60. Постмодернизм и его влияние на художественную культуру.

Содержание

Введение	3
Программа курса	
Цели и задачи дисциплины	8
Содержание дисциплины.....	9
Семинарские занятия	14
Первобытная художественная культура	20
Древневосточные художественные культуры	30
Древний Египет	32
Древняя Месопотамия	36
Древняя Индия.....	39
Античная художественная культура	43
Древняя Греция	44
Древний Рим	53
Средневековая художественная культура	
Византия.....	63
Средневековая Европа	72
Художественная культура Нового времени	
Эпоха Возрождения	83
Эпоха Абсолютизма и Просвещения.....	90
Европейская художественная культура XIX–XX веков	
Европейская художественная культура XIX века	96
Европейская художественная культура XX века	103
Истоки и сущность культуры Древней Руси	110
Культура Московской Руси	127
Русская художественная культура XVIII века	140
Русская художественная культура XIX века	150
Художественная культура России XX века	163
Основные понятия и термины	174
Рекомендательный библиографический список	185
Вопросы к экзамену	188

Учебное издание

Монина Наталья Петровна

**МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА**

Учебно-методическое пособие

*Санитарно-гигиенический сертификат
№ 77.99.60.953 Д007673.07.08 от 18.07.08*

Технический редактор *Е.В. Лозовая*

Редактор *Л.Ф. Платоненко*

Дизайн обложки *З.Н. Образова*

Подписано в печать 12.05.08. Формат бумаги 60x84 1/16.

Печ. л. 12,0. Усл. печ. л. 11,2. Уч.-изд. л. 12,3.

Тираж 200 экз. (1-й завод – 50 экз.). Заказ 216.

*Издательство Омского государственного университета
644077, Омск-77, пр. Мира, 55а, госуниверситет*