
Введение в историю культуры

Прежде чем говорить об **истории культуры**, необходимо раскрыть содержание основного понятия темы. На сегодняшний день существует не менее 1 000 определений понятия «культура». Слово «культура», кроме этого, имеет несколько смыслов в русском языке. Пожалуй, самой простой и в то же время всеобъемлющей является следующая дефиниция (определение): «**Культура**» — это все, созданное человеком, — ибо животные не имеют культуры. **Культура** — продукт исключительно человеческой деятельности».

Под термином «культура» мы будем понимать не только все материальные, но и духовные ценности, созданные человеком в конкретный период его существования и на определенной территории, а также дух эпохи, нации (то, что принято обозначать словом ментальность). Это даст нам право классифицировать мировую культуру по следующим принципам:

1. По временным характеристикам (античная, средневековая, культура Нового времени и т. д.)
2. По территориальному признаку (арабская, китайская культура и т. д.).

Цель настоящего пособия — познакомить читателя с историей всемирной культуры, некоторыми терминами, которые должен знать каждый образованный человек, а также дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, их значение и смысл.

К сожалению, мы не сможем рассмотреть мировую культуру полномасштабно в рамках настоящего пособия. За его пределами останутся такие интереснейшие ее страницы, как культура индейцев Америки, африканская культура и др. Однако мы надеемся, что данное пособие найдет применение в учебном процессе и станет стимулом для самостоятельного расширения своих знаний.

ЛЕКЦИЯ № 1. Культура Древней Руси

1. Культура языческого периода

История Древнерусского государства началась задолго до принятия христианства. Христианская культура Руси основывалась на языческом пласте культуры.

Самые ранние сведения о древнерусской культуре содержатся в «Повести временных лет» — первой значимой общерусской летописи. Там зафиксировано, что князь *Владимир Святой* хотел создать общерусский языческий Пантеон богов.

Главный бог руссов — *Перун-громовержец*. Считалось, что он обитал на возвышенных местах, изображался как всадник и имел атрибуты — гром и молнию, топор. «Скотий бог» *Велес* также занимал важное положение (скот в те времена отождествлялся с деньгами). Погодой управляли *Стрибог* (бог ветра) и *Даждьбог* (бог солнца). Немалое значение имело женское божество — *Мокошь-прядильщица* — богиня судьбы (нить — судьба). Самый веселый и разгульный бог — бог плодородия *Ярило*.

Постепенно складывался *эпос*. Его сюжеты сохранились в основном в былинах, записанных много веков спустя («Михайло Поток», «Дунай», «Вольга и Микула», о богатырях Добрыне Никитиче и Илье Муромце).

Важнейшим признаком культуры является, несомненно, искусство строительства, т. е. архитектура. Недаром говорят, что архитектура — это душа народа, воплощенная в камне. Русь долгие годы была страной деревянной, и ее архитектура, языческие модели, крепости, терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек прежде всего, как и народы, жившие рядом с восточными славянами, выражал свое восприятие красоты зодчества, чувство пропорций, слияние архитектурных сооружений с окружающей природой. Если деревянная архитектура восходит в основном к Руси языческой, то архитектура каменная связана с Русью уже христианской.

Подобного перехода Западная Европа не знала, так как издревле строила и храмы, и жилища из камня. К сожалению, древние деревянные постройки не сохранились до наших дней, но ар-

хитектурный стиль народа дошел до нас в позднейших деревянных сооруже-ниях, в древних описаниях и рисунках. Для русской дере-вянной архитектуры была характерна многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода при-строек — клетей, переходов, сеней. Затеяливая резьба по дереву была традиционным украшением русских деревянных строений.

Языческая Русь знала живопись, скульптуру, музыку, — но в ис-ключительно языческом, народном выражении. Древние резчики по дереву, камнерезы создавали деревянные и каменные скульп-туры языческих богов, духов. Живописцы разрисовывали стены языческих капищ, делали эскизы магических масок, которые за-тем изготовлялись ремесленниками; музыканты, играя на струн-ных и духовых деревянных инструментах, увеселяли племенных вождей, развлекали простой народ.

2. Быт Руси

Культура народа неразрывно связана с его **бытом**, повседнев-ной жизнью, как и быт народа, определяемый уровнем развития хозяйства страны, тесно связан с культурными процессами.

Все свидетельства современников говорят о том, что Киев был большим и богатым городом. Недаром дочь Ярослава Мудрого Ан-на Ярославна, вышедшая замуж за французского короля в XI в., была удивлена провинциальностью французской столицы.

В Киеве сияли своими куполами златоверхие храмы, поража-ли изяществом дворцы Владимира, Ярослава Мудрого, Всеволо-да Ярославича; удивляли монументальностью, замечательными фресками Софийский собор, Золотые ворота — символ побед русского оружия.

Дома украшались коврами, дорогими тканями. С крепостных стен города можно было видеть в зеленых куцах белокаменные церкви Печерского и других киевских монастырей. Во дворцах, богатых боярских хоромашла своя жизнь. Здесь располагались дружинники, толпилась бесчисленная челядь. Отсюда шло управ-ление княжествами, здесь судили и рядили, сюда свозились дань и подати. На сенях, в просторных гридницах нередко проходили пиры, где рекой текли заморское вино и свой родной мед, слуги разносили огромные блюда с мясом и дичью. Женщины сидели за столом на равных с мужчинами. Гуслиеры услаждали слух имени-тых гостей, пели им; большие чаши, рога с вином ходили по кругу.

Любимыми забавами богатых людей были соколиная и ястребиная охота. Для простого люда устраивались скачки, турниры, различные игрища. Неотъемлемой частью древнерусского быта являлась баня.

Внизу, на берегах Днепра, шумел веселый киевский торг, где продавались изделия и продукты не только со всей Руси, но и со всего тогдашнего света, включая Индию и Багдад. У причалов Днепра теснились сотни больших и малых судов. Были здесь и огромные княжеские многовесельные и многопарусные ладьи, и бойкие, юркие лодочки.

Длинными зимними вечерами при свете лучин женщины пряли, мужчины пили хмельные напитки, мед, вспоминали минувшие дни, слагали и пели песни, слушали сказителей и сказительниц былин.

ЛЕКЦИЯ № 2. Христианская культура Руси

1. Достижения христианской культуры Руси

Ко времени принятия христианства Русь уже была страной с самобытной культурой. Высокого уровня достигли ремесла, техника деревянного строительства.

Не позднее конца IX — начала X вв. на Руси распространяются славянские азбуки — кириллица и глаголица. Созданные во второй половине IX столетия братьями **Кириллом (Константином)** и **Методием** и имевшие первоначальное распространение в западнославянском государстве Великой Моравии, они вскоре проникают в Болгарию и на Русь.

Первым русским памятником славянской письменности является русско-византийский договор **911 г.**

Появление на Руси после принятия христианства литературы на славянском языке, с одной стороны, и усложнение общественной жизни с развитием феодальных отношений, становлением государственной структуры — с другой, способствовали широкому распространению грамотности. Ярким свидетельством этого являются берестяные грамоты — письма на бересте различного (преимущественно делового) содержания. Они обнаружены при раскопках уже в девяти древнерусских городах (основная масса находок происходит из Новгорода).

В XI — начале XII вв. на Руси распространяется большое количество переводных (главным образом с греческого) сочинений как религиозного, так и светского содержания. К последним относятся, в частности, исторические сочинения, среди которых можно выделить перевод византийской «Хроники Георгия Амартола». В это же время происходит становление оригинальной литературы.

Самым ранним из дошедших до нас произведений древнерусской литературы является «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Оно было написано в середине XI в. митрополитом **Илларионом**, первым (и единственным в период от принятия христианства до середины XII в.), русским по происхождению, главой русской церкви. (С 1051 г., будучи назначенным Ярославом Мудрым без

санкции константинопольского патриарха, и, вскоре после смерти Ярослава, вынужденным этот пост оставить). Основная идея «Слова о Законе и Благодати» — вхождение Руси после принятия христианства в семью христианских народов, в чем автор видит заслугу князя Владимира и продолжившего дело распространения новой веры его сына Ярослава. При этом дохристианское прошлое Руси в глазах Иллариона не выглядит «темными веками», напротив, он подчеркивает, что Владимир, его отец Святослав и дед Игорь «не в худой и неведомой земле владычествовали, но в Русской, которая ведома и слышима во всех четырех концах земли».

Во второй половине XI — начале XII в. на Руси возник ряд оригинальных произведений, среди которых выделяется цикл сказаний о первых русских святых — князьях Борисе и Глебе и «Житие» игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия, написанное монахом этого монастыря *Нестором*.

2. Жанр летописи

Важнейшее место в древнерусской литературе занимает жанр летописи. Некоторые исследователи полагают, что его появление можно отнести уже к концу X в., когда и был создан первый летописный свод. В «Повести временных лет» разворачивается широкое полотно русской истории, которая рассматривается как часть всемирной истории (история библейская и римско-византийская). Автор использовал ряд переводных византийских источников, устные легенды (об основании Киева, о призвании варяжских князей, о княгине Ольге и ряд других: произведения, принадлежащие перу князя *Владимира Мономаха*, — «Поучение детям» и перечень «путей» — походов и поездок, которые Мономах совершал в течение жизни).

3. Сооружение церквей

От Византии Русь восприняла сооружение своих церквей по образу крестово-купольного храма греков: квадрат, расчлененный четырьмя столбами, составляет его основу; примыкающие к подкупольному пространству прямоугольные ячейки образуют архитектурный крест. Первые русские храмы, в том числе Десятинная церковь, в конце X в. были выстроены греческими мастерами в строгом соответствии с византийскими традициями, но Софийский собор в Киеве отразил сочетание славянских и византийских традиций: на основу крестово-купольного храма были

поставлены тринадцать веселых глав нового храма. Эта ступенчатая пирамида Софийского собора воскресила стиль русского деревянного зодчества. Софийский собор, созданный в пору утверждения и возвышения Руси при Ярославе Мудром, показал, что строительство — это тоже политика. Этим храмом Русь бросила вызов Византии, ее признанной святыне — константинопольскому Софийскому собору.

4. Церковное искусство

Христианская церковь внесла в живопись, скульптуру, музыку совершенно иное содержание. Церковное искусство подчинено высшей цели — воспеть христианского Бога, подвиги апостолов, святых, деятелей церкви. Оно создавалось в основном по церковным канонам, где отсекалось все, что противоречило высшим христианским принципам. Аскетизм и строгость в живописи (иконописи, мозаике, фресках), возвышенность, «божественность» греческих церковных молитв и песнопений, сам храм, становящийся местом молитвенного общения людей, — все это было свойственно византийскому искусству. Если та или иная религиозная, богословская тема была в христианстве раз и навсегда строго установлена, то и ее выражение в искусстве, по мнению византийцев, должно было нести эту идею лишь раз и навсегда установленным образом; художник становился послушным исполнителем канонов, которые диктовала церковь.

ЛЕКЦИЯ № 3. Русская культура эпохи раздробленности

1. Общие особенности культуры эпохи раздробленности

1. Эпоха раздробленности охватывает XII—XV вв. русской истории и начало XVI в. Для русской духовной культуры середины XII—XIII вв. характерно появление в разных регионах Руси самобытных культурных центров. Главную роль в этом процессе играли крупные и сильные княжества, такие как:

- 1) Галицко-Волынское;
- 2) Владимиро-Суздальское;
- 3) Великий Новгород.

К середине XIV в. набирает силу в борьбе за власть новое на политической арене княжество — Московское. Широко развивается летописание. Каких-либо серьезных памятников в области материальной и духовной культуры XIII в. после монголо-татарского нашествия не сохранилось. Со второй половины XIII в. дошло незначительное, по сравнению с предыдущим периодом, количество летописей, причем они отличаются более кратким и сухим изложением, нежели летописи предыдущих периодов. Активно развивается литература. Широкое распространение до Куликовской битвы получили повесть «О битве на Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем», повести об Александре Невском.

Церковная («житийная») литература также получила широкое распространение. «Житие» Дмитрия Донского раскрывает глубокий патриотизм и единство русского народа. Талантливые церковные писатели Пахомий Логофет, Епифаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего центр митрополии в Москву, Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиева монастыря.

С начала XIV в. наметился новый подъем культуры в русских землях, который продолжался в течение XIV—XV вв. Расширились и восстанавливались крупные города Руси. В 1408 г. был составлен Общерусский летописный свод. В 1442 г. появился первый русский Хронограф, составленный *Пахомием Логофетом*, — всемирная

история, включавшая историю Руси. Продолжают развиваться каменное строительство и церковная живопись. В архитектуре наблюдается сочетание местных традиций, заимствованных у Византии форм и элементов западноевропейского романского стиля.

2. Культура Владимиро-Суздальской Руси

Первым самостоятельным Владимиро-Суздальским князем стал сын Владимира Мономаха **Юрий Долгорукий**.

В Северо-Восточной Руси было создано примечательное произведение древнерусской литературы — «Слово Даниила Заточника».

На протяжении долгих веков на Руси развивалось и совершенствовалось искусство резьбы по дереву, позднее — по камню. Белокаменная резьба Владимиро-Суздальской Руси времени правления **Андрея Боголюбского** и **Всеволода Большое Гнездо**, ярко выраженная в украшениях дворцов, соборов, стала примечательной чертой древнерусского искусства.

Одновременно с придворной церковью Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор (**1152—1157 гг.**) в основанном им городе Переславле-Залесском.

Преемник Юрия князь Андрей решил сделать столицей унаследованного им княжества молодой город Владимир. Под Владимиром Андрей основал город-замок, названный Боголюбовом, а сам получил прозвище Боголюбского. Андрей не пожелал владеть Киевом: он мечтал превратить Владимир в новый Киев, который не уступал бы прославленному образцу.

Во Владимире на княжеском дворе стояла церковь Спаса, входила в город через Золотые ворота (**1164 г.**). Новый владимирский Успенский собор (**1158—1160 гг.**), заложенный Андреем, по высоте превосходил все соборы Святой Софии на Руси. Стены и столбы в нем были тоньше, чем в постройках Юрия Долгорукого; вместо как бы растекающихся по стене выступов-лопаток сооружались плоские 4-гранные полуколонны.

Впервые владимирские горожане увидели резные каменные рельефы. На одном из них грифоны (фантастические существа с львиным туловищем, орлиными головой и крыльями) возносили на небо Александра Македонского.

В Боголюбовое есть постройка, ставшая символом древнерусской архитектуры, — знаменитая церковь Покрова на Нерли (**1165 г.**). Князь велел поставить ее там, где р. Нерль впадает в Клязь-

му, в память о сыне, юном Изяславе, погибшем в бою с волжскими булгарами.

3. Культура Великого Новгорода

На протяжении нескольких столетий Новгород Великий был «второй столицей» Руси после Киева. Этот город славился многолюдностью и богатством. Киевские князья «сажали» на новгородский престол своих старших сыновей. Сохранившиеся до нашего времени новгородские берестяные грамоты свидетельствуют о наличии высокого уровня грамотности среди городского населения.

В Новгороде представлен самобытный вариант православного храма, и хотя он в меньшей степени, чем в Киеве, связан с воплощением византийского архитектурного сознания, по выразительности и лаконичности он родственен характеру северной природы.

Во второй половине XIII в. в Новгороде замерло каменное строительство. Город избежал монголо-татарского нашествия, но вынужден был отбивать натиск немцев и шведов, а затем принять на себя изрядную долю выплат ордынской дани. Первыми возобновили традицию каменного строительства Тверь и Новгород. Уже в **1292 г.** новгородцы начали строить церковь Николы на Липне, а в XIV столетии на Новгородской земле создается целый ряд храмов, считающихся ныне замечательными творениями древнерусского зодчества. Среди них церкви Федора Стратилата на Ручью (**1360 г.**) и Спаса на Ильине улице (**1374 г.**).

4. Создание особого стиля храмового строительства

Во второй половине XIII — середина XIV в. новгородские мастера создали особый стиль храмового строительства. Малые размеры церквей диктовались не только тем, что для церковных построек более не использовались средства общегородской казны. Прихожане собирали деньги на строительство, учитывая собственные интересы и возможности.

Заказчики из числа разбогатевших горожан стремились к тому, чтобы их церковь отличалась изяществом форм и оригинальностью декора. Фасады храмовых зданий стали покрываться маленькими фигурными нишами, углублениями в форме розеток, крестиками, выложенными из обтесанного кирпича. Барабаны куполов опоясывались рядами кокетливых арок и треугольников. Трехлопастное покрытие, подчеркнутое декоративной аркой, со временем превратилось в излюбленный прием новгородских зод-

чих и стало в XIV—XV вв. истинным архитектурным символом новгородского стиля храмового строительства.

Новгородские зодчие послемонгольской эпохи перешли к другим строительным материалам: церковные здания выкладывались в основном из грубо обтесанных известняковых плит и валунов.

В Новгороде Великом, помимо церковной, развивалась светская архитектура. Была возведена каменная Грановитая палата, в которой собирались на совет родовитые бояре. Новгородская школа живописи сложилась позднее школ других княжеств. Ее характерными чертами стали ясность идеи, реальность изображения, доступность. От XII в. до нас дошли замечательные творения новгородских живописцев: икона «Ангел Златые волосы», где, при всей византийской условности облика Ангела, чувствуется трепетная и красивая человеческая душа. Или икона «Спас Нерукотворный» (также XII в.), на которой Христос со своим выразительным изломом бровей предстает грозным, все понимающим судьей человеческого рода. В иконе «Успение Богородицы» в лицах апостолов запечатлена вся скорбь утраты. И таких шедевров Новгородская земля дала немало. Достаточно вспомнить, например, знаменитые фрески церкви Спаса на Нередице близ Новгорода (конец XII в.).

5. Московское княжество

В Москве, возглавившей процесс собирания русских земель, велось активнейшее строительство. В центре Кремля, на Соборной площади, появилась колокольня Ивана Великого (достроена при Борисе Годунове).

Противоречивы сведения о первом каменном храме Москвы. Летопись называет Успенский собор, построенный в **1327 г.** при князе *Иване Даниловиче* по прозвищу *Калита*. Но через полтора столетия после постройки здание собора сильно обветшало и в начале 70-х гг. XV столетия было разобрано при строительстве нового Успенского собора. Строительство велось без задержек, и спустя два года стены храма были почти готовы. Но ночью **20 мая 1474 г.** неожиданно рухнула северная стена доведенного до сводов здания.

Существовало несколько версий причины катастрофы. Сохранилось известие, что собор разрушился из-за землетрясения. После падения стены заботу о продолжении строительства взял на себя великий князь Иван III. По совету Софьи, второй жены, долгие годы жившей в Риме, он остановился на *Аристотеле Фио-*

раванти из Боши. Через четыре года (1479 г.), строительство было завершено. На центральной площади Московского Кремля поднялся величественный белоснежный собор, напоминавший храмы Владимиро-Суздальской Руси XII в.

Фиораванти сумел органично соединить традиции и принципы русского зодчества с передовыми техническими достижениями европейской архитектуры. Пятиглавый Успенский собор являлся крупнейшим общественным зданием того времени. В 1484—1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор — домовую церковь московских государей. Неподалеку от него была сооружена усыпальница московских великих князей — Архангельский собор. В конце XV в. была построена Грановитая палата, получившая свое название от «граней», украсивших наружные стены. Грановитая палата являлась частью царского дворца, его тронным залом. Московский Кремль стал своеобразным символом могущества и силы сложившегося вокруг Москвы государства.

В некоторых соборах делались цветные (майоликовые) полы, медные двери с различными изображениями и украшениями, золоченые прорезные кресты, производилась внутренняя и внешняя роспись стен.

6. Живопись XIV—XV вв.

Живопись XIV—XV вв. поднялась на новую, высшую ступень своего развития. В Новгороде при росписи Волотовской церкви, а позднее — в Москве в конце XIV — начале XV в. работал художник *Феофан Грек*. Он работал вместе с *Симеоном Черным* над оформлением московской церкви Рождества Богородицы, а также участвовал в оформлении Архангельского собора в Москве. Крупнейшим русским художником конца XIV — начала XV в. был *Андрей Рублев*. Совместно с Феофаном Греком и живописцем Прохором из Городца он расписал Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Его перу принадлежит знаменитое произведение «Троица». Для творчества Рублева характерен отход от церковных канонов живописи, его произведения поражают своей эмоциональностью, глубиной и правдивостью изображения людей. Большого развития в XIV—XV вв. достигло русское прикладное искусство. Сохранились выдающиеся образцы ювелирных изделий, резьбы по дереву и камню, деревянной скульптуры, произведений шелкового шитья. Подъем русской культуры отражал развитие великорусской народности.

ЛЕКЦИЯ № 4. Культура России в XVI в.

1. Общая характеристика эпохи

Процесс складывания единого централизованного государства отразился и на развитии русской культуры. Были утрачены многие особенности развития местных культурных традиций. Исчезли целые иконописные школы, как это случилось, например, с тверской иконописью.

Искусство XVI в. тесно связано с интересами государства. В царствование Ивана IV государство стало непосредственно контролировать искусство. Подобные меры, безусловно, наносили вред искусству, поощряя ремесленничество и бездумное повторение «образцов». Вторая половина XVI в. оказалась неблагоприятной для развития русской культуры. Из-за кризисов внутренней и внешней политики, а также бедствий конца XVI в. многие культурные процессы уходят вглубь и заявляют о себе вновь только в следующем столетии.

2. Наука и грамотность

В этот период на Руси развивается грамотность. Знание письма и счета требовалось во многих отраслях деятельности. Берестяные грамоты Новгорода и других центров, различные памятники письменности (летописи, повести и т. д.), надписи на ремесленных изделиях говорят о том, что грамотные люди никогда не переводились на Руси. Состоятельные люди вели письменный учет в своих хозяйствах; от XVI в. сохранились различного рода учетные книги. Появились руководства по:

- 1) грамматике;
- 2) арифметике;
- 3) лечению травами (азбуковники, травники и др.).

Накапливались:

- 1) практические наблюдения;
- 2) знания по строительной технике (необходимы были при возведении зданий);

3) знания по динамике (расчеты дальности полета камней, ядер).

Круг географических знаний расширяли русские путешественники. Они оставили описания своих странствий. Таковы купцы В. Позняков, Т. Коробейников (святые места, 2-я пол. XVI в.). Русские люди, проникавшие на север, в Сибирь, составляли описания, «чертежи» новых земель; послы — статейные списки со сведениями о зарубежных государствах.

Обзор всемирной истории давали «Хронографы» XV—XVI вв., которые прославляли деятельность князей, иерархов церкви, причисленных к лику святых, а также «Жития» (*Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, Стефан Пермский* и др.).

Имели хождение переводные литературные сочинения; из них, а также различных сборников, образованные русские люди черпали мысли, изречения Демокрита, Аристотеля и других философов и писателей.

3. Быт и общественная мысль

В сочинениях религиозных вольнодумцев-еретиков XVI в. проповедаются смелые суждения о необходимости «дешевой» церкви, бессмысленности церковных таинств, икон. Оспариваются тезисы о троичности Бога, непорочном зачатии. Провозглашается равенство людей, народов, вер. Эти реформационные, гуманистические в основе своей идеи были задушены в начале и середине XVI в.

Примечательная черта XVI в. — расцвет публицистики. Важнейшие вопросы общества становятся предметом широкого обсуждения не только церковных, но и светских авторов, которые развивают идеи:

- 1) централизации;
- 2) усиления великокняжеской и царской власти;
- 3) роли церкви;
- 4) о положении крестьянства и др.

В середине и 3-ей четверти века выступает со своими сочинениями целая плеяда публицистов. *И. С. Пересветов* осенью 1549 г. подал предложения о проведении реформ молодому царю *Ивану IV Грозному*.

Ермолай-Еразм, противник нестяжателей и еретиков, предлагает облегчить положение крестьян. Особенно ярко эту мысль он выразил в своем трактате «Благохотящим царем правительница и землемерие». Из убеждения в необходимости «праведного стя-

жания» (т. е. прибыли) исходит *Сильвестр*, духовник царя. Идеи эти развиваются и на страницах «Домостроя» (говоря современным языком — домоводства) — своде житейских, моральных правил, поучений, который он редактировал. Самые выдающиеся публицисты опричной поры — царь Иван Грозный и его оппонент князь *Андрей Курбский*. Князь, бежавший из России в Литву от репрессий, развязанных мнительным и жестоким царем, разоблачает его поведение, террористические методы правления. Царь, упрекая Курбского за измену, исходит из принципа: мловать, мол, своих подданных-холопов царь волен, да и казнить тоже. Его оппонент, не приемля царской «лютости», считает, что монарх должен править вместе с «мудрыми советниками», слушать их, а не быть неограниченным самовластцем-тираном. Они относятся к государству как к творению божественному. Правда, делают они из этого противоположные выводы. Иван — о праве на самовластие, Курбский — о долге государя заботиться о своих подданных.

В «Сказании о князьях Владимирских» обосновывались важнейшие идеи официальной доктрины самодержавия, а род московских государей возводился к «Августу Кесарю».

Вопрос о характере власти обсуждался в полемике иосифлян и нестяжателей. *Нил Сорский* (лидер нестяжателей) участия в полемике не принимал, но его ученик, бывший опальный князь *Васиан Патрикеев*, уделял ей большое внимание.

Второй своеобразной академией в Москве был кружок митрополита Макария. Из его среды, в частности, вышло такое монументальное собрание древнерусской литературы, как «Великие Четьи mineи».

Идеология православной церкви разрабатывалась в таких публицистических произведениях, как послания старца Пскова-Печорского монастыря Филофея (в 20-е гг.), «Повесть о новгородском белом клобуке», время создания которой ряд исследователей относит еще к XV в. В этих произведениях проповедаются идеи греховности всей католической веры и роли России как единственного центра истинного христианства после падения Константинополя в 1453 г. «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

4. Появление в России книгопечатания

Огромное значение имело появление в России книгопечатания. Печатание книг началось лишь в середине XVI в., при Ива-

не Грозном. Сначала это была т. н. «безвыходная печать» (с 1550-х гг.), потом — с выходными данными (т. е. указанием места, года издания и т. д.). В начале 50-х гг. XVI в. в Москве начинает свою деятельность первая типография. В 1563 г. в Москве приступает к работе *Иван Федоров*. Он был не только издателем, но и редактором книг. Первые его издания в Москве — книги Святого писания. При неясных обстоятельствах Иван Федоров вынужден был перебраться во Львов.

В XVI в. быт в основном сохранял прежние черты. Но было и новое. Стали использовать пряности в богатых домах (корица, гвоздика и др.), лимоны, изюм, миндаль; колбаса, которую ели с гречневой кашей. Распространилась мода на тубетейки (тафьи) — это было осуждено Стоглавым собором. Больше строили каменных жилых домов, хотя основная их масса оставалась деревянной. Увлекались русичи игрой в шашки и шахматы. Интерес к повест-вогательной, беллетристической литературе, характерной для 2-й половины XV в., значительно снизился.

5. Живопись

В XVI в. существенно стала расширяться тематика древнерусской живописи. Гораздо чаще, чем раньше, художники обращаются к сюжетам и образам Ветхого завета, к назидательным повествованиям притч и, что особенно важно, к легендарно-историческому жанру.

Никогда ранее историческая тема не занимала так много места в творениях иконописцев. В связи с этим в художественное творчество все более проникают:

- 1) жанровость;
- 2) интерес к быту;
- 3) все чаще в композициях появляются русские реалии.

Так называемая условно «эллинистическая» архитектура постепенно сменяется на иконах русской. В то же время в живописи XVI в. осязимо тяготение к отвлеченному «мудрствованию». Церковь и государство жестко контролировали иконопись, поэтому в то время получили распространение иконописные подлинники (сборники образцов), в которых устанавливалась иконография основных сюжетных композиций, а также отдельных персонажей.

Московская живопись конца XV в. отмечена немалыми достижениями. Связано это с творчеством выдающихся мастеров — *Дионисия* и его школы. Он сам и его помощники украшали фрес-

ками соборы Иосифо-Волоколамского, Пафнутьево-Боровского, Ферапонтова монастырей и др. Их же трудами создан иконостас Успенского собора в Московском Кремле. В изображении Богородицы, считавшейся покровительницей Москвы, других персонажей библейской истории поражают яркая красочность, декоративность, которые потом станут отличительными чертами русской иконописи XVI—XVII вв. Творения Дионисия, искусного, по словам летописца, мастера, и других художников пронизаны атмосферой победного ликования, торжественности, уверенности. Они ярко отразили основные вехи своего времени:

- 1) завоевание независимости от Орды;
- 2) объединение русских земель;
- 3) создание единого государства во главе с Москвой.

На рубеже XV—XVI столетий, с одной стороны, определяется преобладание московской живописной школы в России; с другой — усвоение ею традиций местных школ, которые постепенно нивелировались под влиянием общерусского культурного центра, каким стала Москва с ее мастерами, идеями, устремлениями.

Красочность и тщательная проработка деталей, изящество и тонкость рисунка характерны для икон так называемой Строгановской школы. Ее представители (*Проконий Чирин, Никифор Савин* и др.) работали в Москве, но часто выполняли заказы сольвычегодских богачей Строгановых. Их произведения, яркие, красочные, миниатюрные, напоминают ювелирные изделия. Они оказали большое влияние на развитие русского искусства; например, их традиции до сих пор сохраняют мастера Палеха. То немалое из всего, что дала русскому искусству живопись конца XV—XVI вв., можно определить как:

- 1) мастерство в рисунке;
- 2) яркость красочной гаммы;
- 3) радостное ощущение бытия;
- 4) подъем национального духа.

Но одновременно наблюдаются известный отход от могучих образцов Андрея Рублева и Феофана Грека, снижение богатырского дыхания искусства эпохи Куликовской битвы. При этом поступательное развитие живописи подготовило его будущие успехи.

6. Архитектура

Самым выдающимся достижением русского зодчества рубежа XV—XVI вв. стало возведение зданий Московского Кремля. Старые, обветшавшие постройки заменили новыми.

1. Успенский.
2. Архангельский.
3. Благовещенский соборы.
4. Храм-столп Ивана Великого.

Для торжественных приемов построили Грановитую палату. Целый комплекс зданий составил дворец великого князя. Наконец, появились новые крепостные стены и стрельницы (башни).

В XVI в. строили с еще большим размахом. По всей стране возводили много церквей, соборов. Некоторые из них заняли выдающееся место в отечественной и мировой архитектуре. Такова, например, знаменитая церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой (теперь — в черте города). Она построена (1532 г.) по случаю рождения у великого князя Василия III сына Ивана, будущего царя Грозного. Образцом для здания послужили старинные деревянные церкви шатрового стиля.

Столь же сказочным видением выглядит Покровский собор (храм Покрова Богоматери), или храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве, величайший памятник шатровой архитектуры, по существу — комплекс из девяти церквей. Строили его русские зодчие — *Барма* и *Постник* в 1555—1560 гг. Первоначально храм был белым, а свою пеструю раскраску он получил только в XVII в.

Высокого совершенства достигают мастера сканого (филигранного), чеканного, литейного, ювелирного дела, шелкового шитья. Расцвет переживали искусство басменного тиснения, эмали. Ювелиры создавали изумительные по красоте и изяществу изделия из золота (например, золотое блюдо царицы Марии Темрюковны, подаренное ей Иваном Грозным в 1561 г.).

В целом русская культура XVI в. имеет огромное значение. Во-первых, она в полной мере отразила окончательный переход от раздробленной Руси к централизованному государству с его новыми требованиями к искусству. Далее, она смогла выдержать идеологический напор 2-й половины века и подготовить сознание русского человека к значительным изменениям и сдвигам, произошедшим в культурном развитии XVII столетия.

ЛЕКЦИЯ № 5. Русская культура XVII в.

1. Общие тенденции русской культуры XVII в.

XVII в. в истории русской культуры, как и в целом для истории России, — начало нового периода. В это время происходит обмиршение культуры, перелом в сознании человека и общества. Русский человек в бурные годы Смуты, народных мятежей и войн, продвижения в Сибирь и на Дальний Восток осознал себя как личность.

2. Литература, образование, наука

Расцвет русской общественной мысли 1-й четверти XVII в. связан с появлением ряда повествований духовных и светских авторов о событиях Смутного времени. Самым ярким представителем в официальной литературе XVII в. был монах *Симеон Полоцкий*. Народно-обличительное направление представляет «Житие протопопа Аввакума», написанное им самим. Автор был вдохновителем движения старообрядцев и проповедовал идеи древнего благочестия. На протяжении столетия появляются разнообразные бытовые повести, рисующие повседневную жизнь простых людей.

Признаки обмиршения обнаруживаются и в просвещении — к концу века каждый второй или третий горожанин умел читать и писать. При этом обучение грамоте перестало быть церковной привилегией. Обучались мужчины. Грамотных женщин было немного. Учили прежде всего элементарной азбуке по азбукникам. В **1634 г.** был опубликован и в течение столетия неоднократно переиздан букварь В. Бурцева. Встал вопрос о заведении школ. В **1680 г.** была основана школа при Печатном дворе, основной дисциплиной в которой был греческий язык; в **1687 г.** — Славяно-греко-латинское училище, а затем академия, где преподавались как светские, так и духовные дисциплины.

Значительно расширился круг чтения. От XVII в. сохранилось очень много книг, печатных и особенно рукописных. Среди них наряду с церковными все больше светских:

- 1) летописей и хронографов;
- 2) повестей и сказаний.

У царей и знатных бояр имелись библиотеки с сотнями книг на разных языках.

Приезжало в Россию и много иноземцев, сведущих в разных областях научных, технических знаний. Они жили на окраине Москвы в Немецкой слободе, которую столичные жители прозвали Кукуем (Кокуем). Смотрели на них с жадным любопытством и страхом: танцы, курение, свободная манера общения мужчин и женщин были непривычны для русского человека.

Развивалось и научное знание. Русские славились как мастера обработки металла, литейного дела. Хорошо в России отливали колокола, по всей стране славился их «малиновый звон».

Столь же успешно и надежно владели русские мастера строительной техникой, возведением деревянных и каменных зданий.

При устройстве водяных мельниц и, что особенно показатель-но и важно, железоделательных и иных мануфактур использовали водяные двигатели. Расширялись географические знания, представления о России, ее территории и проживающих на ней народах, обширных пространствах Сибири и Дальнего Востока.

3. Живопись XVII в.

В течение всего XVII в. русский национальный стиль вырабатывает новые черты, формы. Дальнейшее развитие получает Строгановская школа с ее мелким письмом, тончайшей прорисовкой деталей. Утонченность исполнения, красочность икон восхищали современников.

В творчестве **Симона Федоровича Ушакова (1626—1686)**, мастера царской Оружейной палаты, крупнейшего русского художника, и других мастеров намечается стремление к реализму. **Иосиф Владимиров** написал своего рода теоретический трактат с обоснованием реализма в живописи: близости к природе, необходимости того, чтобы искусство стремилось к красоте и свету, не подавляло, а радовало человека. **С. Ф. Ушаков**, отвечая Владимирову, своему другу, проводит те же принципы: реализма, живости, точности, «зеркальности» изображения.

Реалистические тенденции в сочетании с яркими, жизнерадостными мотивами прослеживались в работах русских масте-

ров и при росписи церквей. Фрески церковью Троицы в Никитниках (авторы — Владимиров и Ушаков) в Москве, Ильи Пророка в Ярославле (*Г. Никитин, С. Савин*) и многие другие поражают красочностью и богатством композиций, изобретательностью и оптимизмом, народным духом и обилием бытовых деталей.

4. Портретный жанр

Черты реализма проявляются и в портретном жанре. Если парсуны (портреты) царя Федора Ивановича (1600 г.), князя М. В. Скопина-Шуйского (1610 г.) написаны в обычной иконописной манере, то работы середины и 2-й половины века говорят о стремлении к портретному сходству, реалистическому письму. К ним относятся портреты царей Алексея (С. Лопуцкий), Федора (И. Богданов), патриарха Никона (И. Детерсон). На иконах появляются реалистические пейзажи (например, у Тихона Филатьева, конец XVII в.), изображения зданий.

Но изобразительное искусство, преимущественно иконопись, сохранило и традиционно-консервативный стиль, так как находилось под пристальным надзором государства и церкви, за деятельностью живописцев осуществлялся контроль Оружейной палатой Кремля, которая с XVII в. стала художественным центром. Здесь выполнялись работы для царского двора: писались портреты, украшались рукописи, изготавливались мебель, игрушки.

5. Русская архитектура XVII в.

В XVII в. существенные изменения коснулись зодчества. После Смутного времени каменное зодчество начинает возрождаться. В Москве восстанавливаются стены и башни Кремля; над главными его воротами, Спасскими, возводят красивую шатровую надстройку, что придает башне праздничный и торжественный вид. В облике башни появляется еще одна новая деталь — куранты.

Основным строительным материалом по-прежнему оставалось дерево. Вершиной деревянного зодчества XVII в. является роскошный царский дворец в Коломенском (1667—1668 гг.), разобранный «за ветхостью» столетие спустя, при Екатерине II. Современники прозвали его восьмым чудом света. Здесь широко использовались принципы:

- 1) квадратной;
- 2) прямоугольной;

- 3) крестообразной;
- 4) восьмигранной опоры для основного здания;
- 5) высокой двускатной крыши;
- 6) шатра;
- 7) 5-главого завершения.

Царский дворец в Коломенском состоял из многосрубных холмов, поставленных на подклетьях (нижних этажах, имеющих хозяйственное значение). Фасады жилых парадных помещений были богато украшены резными наличниками и разнообразными завершениями в виде шатров, бочек, кубоватых и уступчатых крыш.

6. Подъем гражданской архитектуры

Подъем гражданской архитектуры, ярко проявившийся в конце XV — начале XVI вв. в строительстве Кремлевского дворца, имел достойное продолжение в XVII столетии. В невиданных прежде масштабах возводились:

- 1) дворцы;
- 2) административные сооружения;
- 3) жилые дома;
- 4) гостиные дворы;

В архитектурном облике этих строений отражалось стремление зодчих создать совершенно новые типы построек, выработать новый стиль.

Теремной дворец Московского Кремля, построенный в **1635—1636 гг.**, своими размерами, пышным великолепием декора словно бросал вызов строительным традициям предшествующего столетия.

Постепенно увеличивался объем строительства из кирпича — в основном это здания правительственных учреждений, торгово-промышленных предприятий. Началось использование многоцветных изразцов, фигурного кирпича, белокаменных деталей, что придавало постройкам праздничный вид. Достигло своего расцвета традиционное храмовое строительство. В XVII в. был построен грандиозный Ростовский кремль, завершилось оформление Иосифо-Волоколамского, Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского монастырей.

Быстро развивающаяся торговля нуждалась в современных торговых дворах для русских и иностранных купцов. Гостиный двор в Архангельске (**1668—1684 гг.**) строили по специальному

плану в границах замкнутого двора. Его территория включала в себя стены с башнями, различные помещения (складские, жилые, торговые) и церковь.

Жилая архитектура провинции отражала местные традиции. Нередко над каменными палатами возвышались деревянные покои, жить в которых считалось более полезным для здоровья. Но из-за частых пожаров богатые горожане все чаще отказывались от деревянных надстроек. Живописность жилой архитектуры подчеркивалась нарядной асимметрией крылец и подкраской декоративных деталей. В это время в архитектурных постройках постепенно начинает преобладать принцип регулярности.

В конце XVII в. возникает новый стиль храмовой архитектуры — московское барокко, использовавшееся для строительства небольших церквей в усадьбах русских вельмож. Именно в этом стиле построена церковь Покрова в Филях. Здесь используются башенный тип постройки, сочетание красного кирпича для основной кладки и белого камня для отделки. Здания отличаются изяществом и разнообразием декоративного убранства.

Подобная архитектура получила у исследователей название московского, или нарышкинского, барокко. Однако, хотя отдельные ее детали выполнены в стиле европейского барокко, в ней много мотивов, восходящих к зодчеству ренессанса и маньеризма. Нарышкинские постройки обладают удивительной органичностью, цельностью и художественным совершенством. Развитие русского искусства всегда отличалось своими особенностями, которые не укладывались в европейские рамки. Когда в Европе расцветало Возрождение, на Руси еще было глубокое Средневековье. Архитектура нарышкинского стиля стала мостиком между старым и новым, между византийским и европейским.

ЛЕКЦИЯ № 6. Культура эпохи Петра Великого

1. Общие тенденции культуры эпохи Петра Великого

На рубеже XVII и XVIII вв. в России закончилось Средневековье и началось Новое время. В России этот исторический переход произошел стремительно — в течение жизни одного поколения.

Русскому искусству XVIII в. всего за несколько десятилетий суждено было секуляризироваться (превратиться из религиозного в светское), освоить новые жанры (например, портрет, натюрморт и пейзаж) и открыть совершенно новые для себя темы (в частности, мифологическую и историческую). В силу этого разные стили в искусстве существовали в России XVIII в. одновременно. Реформы, проведенные *Петром I (1698—1725)*, затронули не только политику, экономику, но также искусство. Целями молодого царя были:

- 1) поставить русское искусство в один ряд с европейским;
- 2) просветить отечественную публику;
- 3) окружить свой двор архитекторами, скульпторами и живописцами.

Несмотря на то, что в то время крупных русских мастеров почти не было, по прошествии всего ста лет Россия представила целую плеяду талантов.

2. Образование, наука

Создание регулярной армии и флота, формирование бюрократического аппарата абсолютизма и другие реформы в стране требовали коренной перестройки всей системы образования, подготовки большого числа квалифицированных специалистов. Петр I заставил российское дворянство учиться. Уже в **1699 г.** в Москве была основана Пушкарская школа, а в **1701 г.** в здании Сухаревой башни открылась «школа математицких и навигацких наук». В петровское время была открыта Медицинская школа (**1707 г.**), а также школы:

- 1) инженерные;
- 2) кораблестроительные;

- 3) штурманские;
- 4) горные;
- 5) ремесленные.

Светское образование потребовало новых учебников. В 1703 г. вышла в свет «Арифметика, сиречь наука числительная...» *Л. Ф. Магницкого*, которая вводила арабские цифры вместо буквенных, а затем Магницкий и английский математик *А. Фарварсон* выпустили «Таблицы логарифмов и синусов».

Одновременно с реформой в сфере образования в 1-й четверти XVIII в. бурное развитие получило издательское дело. В 1708 г. Петр I ввел новый гражданский шрифт вместо старого церковно-славянского. Для печатания светской учебной, научной и специальной литературы, а также законодательных актов были созданы новые типографии.

Развитие науки и техники в Петровскую эпоху отвечало прежде всего практическим потребностям государства. Большие успехи были достигнуты в:

- 1) геодезии;
- 2) гидрографии;
- 3) картографии;
- 4) изучении недр и поиске полезных ископаемых.

Русские моряки-гидрографы много сделали для составления карт Азовского, Каспийского, Балтийского и Белого морей. Активно велись поиски железных и медных руд на Урале и в Сибири при содействии местных крестьян. Большими успехами была отмечена деятельность русских изобретателей. *Е. П. Никонов* представил проект создания «потаенных судов» (подводных лодок). Известным механиком петровского времени был *А. К. Нартов* — изобретатель токарных и винторезных станков, создатель оптического прицела.

В 1-й четверти XVIII в. был написан целый ряд ценных исследований по отечественной истории. По инициативе Петра I в России было положено начало собранию научных коллекций. Вершиной достижений петровского времени в области науки и образования стало создание (по указу от 28 января 1724 г.) в Петербурге Академии наук (открыта она была уже после смерти Петра I в 1726 г.). Академия наук создавалась не только как общенациональный научный центр, но и как база для подготовки научных кадров. При этом научном центре были открыты университет и гимназия.

3. Литература и театр

Этот пласт российской культуры был самым пестрым, самым мозаичным и разнородным; он практически не соприкасался с творчеством элиты.

В петровское время стало меньше гонений на традиционные языческие празднества с их бурными «гудениями», плясками, хороводами и т. п.

В этот период дворянство, и отчасти горожане, были непосредственными свидетелями заметного увеличения печатных книг нерелигиозного содержания. В 1708 г. вышел образец писем различного содержания с употреблением новейшей лексики, где изобиловали голландские, немецкие слова, термины, выражения.

В рамках литературы происходит зарождение русского классицизма. Известнейшими произведениями этого жанра являются творения оратора, писателя, церковного и общественного деятеля эпохи Петра, главного сторонника церковной реформы **Феофана Прокоповича**. Основная тема Прокоповича — прославление армии, реформ и России. Экономическая публицистика была представлена работами выдающегося ученого **И. Т. Посошкова (1652—1726)**.

В 1702 г. на Красной площади Москвы был сооружен театр, открывший двери простой публике. В нем играли немецкие актеры, репертуар состоял из:

- 1) немецких;
- 2) французских;
- 3) испанских пьес.

Однако такой театр был редким явлением. Ко времени Петра относятся попытки создания публичных театров («комедиальных храмин») в Москве и Петербурге, где ставились пьесы на исторические темы и комедии (например, Ж.-Б. Пьера «Амфитрион» и «Доктор принужденный»).

В петровскую эпоху зарождается интерес к светской музыке, любительскому музицированию, развивается профессиональное хоровое искусство. Завоевывает популярность бравурная военная строевая музыка.

4. Быт русского народа

Новые бытовые формы культуры насаждались в жизнь дворянской элиты. В 1700 г. у ворот Кремля были даже выставлены

манекены с образцами новой одежды для дворян (венгерской, саксонской и французской).

Оригинальная фигура царя, соблюдавшего поначалу традиционные церемонии лишь на дипломатических приемах, внесла разительные перемены в дворцовый быт. Упрощались традиции, исчезала скованность. С **1718 г.** по указу царя были введены ассамблеи, которые узаконили формы царского общения с нужными и приятными ему людьми. Поведение молодых дворян в обществе регламентировалось западноевропейскими нормами, изложенными в переводной книге «Юности честное зеркало».

В столицах по торжественным датам, в честь той или иной «виктории» (Северная война, взятие Азова, победа под Полтавой, годовщина Ништадтского мира и т. п.), в моде были красочные фейерверки, грандиозные маскарады. На площадях выставлялись угощения (фонтаны из вина, жареные туши). Патриархальный образ жизни постепенно уступал место светскости и рационализму.

5. Живопись 1700—1725 гг.

В области изобразительного искусства в 1-й четверти XVIII в. активное развитие получает светская живопись. Выдающимся портретистом этого времени был **А. М. Матвеев (1701—1739)**. Среди мастеров гравюры был известен **И. Б. Адольский**. Произведения художников **А. Ф. Зубова, А. И. Ростовцева и П. Пикара** донесли до нас архитектурный облик обеих российских столиц.

Наиболее близким к повседневности был жанр гравюры, имевший довольно большой круг ценителей. Многие книги имели гравированные изображения.

С конца XVII в. трансформируется русское живописное искусство. В искусстве иконописи стала проявляться тенденция перехода к реалистическому отображению мира и людей. Развивается так называемый жанр парсуны — реалистического портрета, создаваемого в традиционной плоскостной манере. Художники этого жанра находились под влиянием западноевропейской живописи. В первые годы XVIII в. издаются специальные указы, касающиеся подготовки и воспитания художников. Наиболее талантливых посылали в длительные командировки за границу (А. М. Матвеев, И. Никитин, Р. Никитин). В этот период в Россию приглашается и ряд иностранных художников. Это Луи Каравакк, Иоганн Таннауэр и др.

6. Зодчество 1700—1725 гг.

Архитектура в петровское время также переживала западноевропейское влияние. Новым явлением в русской культуре стало распространение скульптурных композиций, что особенно ярко выразилось в создании дворцово-парковых ансамблей, например в оформлении Большого каскада Петергофского дворца (архитектор *Ж. Б. Леблон*).

В начале XVIII в. в градостроительстве осуществляется переход к регулярной застройке городов, созданию крупных архитектурных ансамблей, в основном гражданского, а не культового назначения. Строительство Петербурга является ярким примером этого.

В конце XVII—начале XVIII вв. происходит становление так называемого нарышкинского стиля, или стиля «московского барокко» церковной архитектуры (подробно см. Лекцию № 4).

Появилась и принципиально новая архитектура, основанная на ордерной системе (колонны, портики, фронтоны и т. п.). Интерьеры церковных храмов стали украшаться многоярусными деревянными иконостасами со сложнейшей декоративной резьбой, лучшими мастерами которой были белорусские резчики по дереву. Одним из блестящих мастеров резьбы был и архитектор *И. П. Забудный*. Принципиально новая архитектура создала основу столицы России того времени — Петербурга. Здесь с самого начала получил развитие северо-немецкий (голландский) вариант барокко со сдержанным суховатым декором, со стремлением к максимальной рациональности. Носителем этой тенденции был *Д. Трезини*. Он принял активное участие и в планировке Петербурга, в частности его Васильевской части. Швейцарец Д. Трезини спроектировал важнейшие постройки Петербурга — Петропавловскую крепость и ее собор, здание Двенадцати коллегий (построено на Васильевском острове в 1722—1734 гг., закончено *М. Г. Земцовым*). Последнее состоит из 12 одинаковых частей, расположенных на одной линии и украшенных только пилястрами. Здание развернуто не вдоль Невы, а под прямым углом к ней. По замыслу архитектора, длинный парадный фасад Двенадцати коллегий должен был выходить на предполагавшуюся площадь на стрелке острова.

Дворец А. Д. Меншикова, главный фасад которого обращен к Неве, долгое время был самым роскошным частным домом северной столицы. Недавно он был восстановлен в первоначальном виде. И в оформлении фасадов (высокие крыши, окна с мелкими

переплетами), и в интерьерах, отделанных деревом, бело-голубыми изразцами (плитками из обожженной глины) и разнообразными тканями, господствует голландский вкус.

Чуть выше по течению Невы располагался Летний дворец (1710—1714 гг., архитекторы Д. Трезини и А. Шлютер), который Петр подарил своей жене Екатерине. Особой гордостью Петра I был окружавший это здание Летний сад.

Петровские преобразования в сфере культуры, быта и нравов носили ярко выраженный политический характер. Во главу угла этих реформ были поставлены интересы государства. Они должны были подчеркивать принципиальное отличие созданной за четверть века Российской империи — великого государства европейского типа.

ЛЕКЦИЯ № 7. Культура России 1725—1800 гг.

1. Общая характеристика культуры эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления

XVIII в. занимает важное место в истории русской культуры. Определяющим в ее развитии становится светское направление. Создается система общего и специального образования, открывается университет, возникают периодическая печать и журналистика. Происходит становление новой, ориентированной на запад поэзии, драматургии и прозы. В живописи на первый план выдвигается портрет. В архитектуре появляются выдающиеся образцы гражданского зодчества. В этой лекции речь пойдет преимущественно о достижениях дворянской культуры.

2. Образование

Со времен Петра I просвещение в России обрело все более четкий светский характер. Вместе с тем традиционная форма «обучения грамоте» была массовой и повсеместной. Увеличилось число солдатских гарнизонных школ. Основное внимание уделялось образованию дворян в закрытых учебных заведениях. В 1731 г. был создан Шляхетский кадетский корпус, а в 1752 г. — Морской шляхетский корпус. Помимо этого, дворянских детей обучали в частных пансионах, а также на дому. В XVIII в. входит в моду приглашение учителей-иностранцев, особенно французов.

Несмотря на столь крупные успехи в области просвещения в России потребность в системе образования ощущалась все более остро. По инициативе императрицы разработка проектов школьного образования была поручена одному из ярких общественных деятелей того времени — *И. И. Бецкому*. Он был инициатором и женского образования.

Но деятельность И. И. Бецкого и реализация его плана ни в коей мере не решали проблему создания системы начального образования. Для решения этого вопроса в 1782 г. организуется «Комиссия об учреждении училищ». Первым итогом работы Комиссии

было открытие 4-классных и 2-классных народных училищ в Петербургской губернии.

Всего в конце XVIII в. в России насчитывалось около 550 различных учебных заведений, в которых обучалось около 60 тыс. человек.

Одним из главных событий середины XVIII в. было открытие первого высшего гражданского учебного заведения — Московского университета. Куратором его был *И. И. Шувалов*. Однако идейным строителем Московского университета был *М. В. Ломоносов*. Он разработал проект организации университета, добивался того, чтобы университет был бессловным и светским (так как в нем не преподавалось богословие). Он принял активное участие и в создании учебников. Для подготовки студенческих кадров при университете была создана специальная гимназия с двумя отделениями — для дворян и разночинцев.

Создание в России Академии наук, бурное развитие в XVIII в. мирового естествознания способствовали становлению и развитию русской науки.

3. Наука

Значительного уровня развития достигла в XVIII в. русская наука. *М. В. Ломоносов (1711—1768)* был выдающимся ученым XVIII в., интересы которого охватывали различные области наук. Главная его заслуга состояла в основании и открытии Московского университета (1755 г.).

В XVIII в. растет интерес российского общества к своему историческому прошлому, появляются историографические труды. Первый русский историк *В. Н. Татищев (1686—1750)* пишет «Историю Российскую с самых древнейших времен». Вслед за Татищевым появляются исторические труды:

- 1) *М. В. Ломоносова*;
- 2) *М. М. Щербатова*;
- 3) *И. Н. Болтина*;
- 4) *И. И. Голикова*;
- 5) *Г. Ф. Миллера* и др.

В 70—80-е гг. XVIII в. на страницах периодической печати публикуются исторические документы.

Ряд интереснейших достижений характеризует развитие технической мысли в России. Но в большинстве случаев технические новшества не находили применения. Одним из известнейших изобретателей того времени был *И. П. Кулибин (1735—1810)*.

Широкое развитие получили физико-географические исследования и естествознание. В 1724 г. по приказу Петра I была снаряжена Первая Камчатская экспедиция во главе с **В. Берингом** и **А. И. Чириковым**. Итоги этой экспедиции грандиозны: описаны богатства Урала, Сибири и Алтая, собраны материалы по географии, зоологии, ботанике, этнографии и т. п.

4. Литература и общественная мысль. Театр

В условиях феодально-крепостнического строя литература была по преимуществу дворянской. Народное творчество было устным. Дворянская литература XVIII в. развивалась в русле классицизма. Основным направлением в литературе был классицизм в виде од, трагедий, похвальных слов.

Наиболее ярко это проявилось в творчестве **А. П. Сумарокова**, перу которого принадлежат комедии и трагедии, выполняющие воспитательные функции, а также у раннего представителя классицизма XVIII в. — **А. Д. Кантемира**. Важным этапом в развитии русского классицизма явилось творчество придворного поэта **В. К. Тредиаковского (1703—1769)**. Отстаивая чистоту русского литературного языка, М. В. Ломоносов создает учение о трех литературных «штилях». Крупнейшим русским поэтом конца XVIII в. был **Г. Р. Державин (1743—1816)**.

На исходе XVIII в. наблюдается отход от классицизма, преодоление сентиментализма и формирование реалистических тенденций. Раньше всего это проявилось в творчестве **Д. И. Фонвизина (1745—1792)** — создателя социальной комедии.

Основоположником русского сентиментализма считается писатель, историк, носивший прозвище «Колумб русской истории», автор «Истории Государства Российского» **Н. М. Карамзин (1766—1826)**.

Крупнейшей фигурой русской общественной мысли является **А. Н. Радищев (1749—1802)**. Занимая пост военного прокурора, в годы пугачевского восстания он познакомился с делами беглых крепостных, в которых как в зеркале, отразились порядки крепостной России. Это подвело Радищева к мысли о необходимости крестьянской революции в России. В своем литературном произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» он осуществил переход от литературного жанра сентиментализма к критическому реализму.

Во второй половине XVIII столетия в России происходит развитие журналистики. С конца 1750-х гг. появляются первые частные журналы. Среди них «Трудолюбивая пчела» А. П. Сумарокова. В основном это были дворянско-сословные издания. В период прав-

ления Екатерины II развернулась деятельность просветителя Н. И. Новикова (издатель сатирических журналов «Трутень», «Живописец», «Пустомеля», издатель словарей, детских, женских журналов).

В XVIII столетии в России довольно широкое развитие получило театральное искусство. Известнейший театр с великолепной труппой крепостных актеров был у графов *П. Б. Шереметьева* и *Н. П. Шереметьева*. В труппе Шереметева блистала знаменитая крепостная актриса и певица *П. И. Ковалева-Жемчугова* (1768—1803).

Интересную эволюцию в XVIII в. претерпевает музыкальное творчество. В дворянской среде широко распространяется русская народная песня, а также стилизация под народный склад песни.

5. Живопись

Характерная черта живописи XVIII в. — освобождение от культовой тематики. Особое место в русской живописи XVIII в. занял портрет. Реализм начинает проявляться в портретах *А. П. Антропова* (1716—1795). Успешно работал в жанре портрета крепостной художник Шереметева *И. П. Аргунов* (1729—1802).

Русское портретное искусство этого времени имеет мировое значение, особенно выделяются три мастера:

- 1) Дмитрий Левицкий;
- 2) Владимир Боровиковский;
- 3) Федор Рокотов.

Наряду с пышным парадным портретом в творчестве *Ф. С. Рокотова* (1736—1808) появляется портрет неофициальный, интимный, все внимание в котором обращено не на пышные одежды, а на лицо человека.

Многообразно и широко представлено творчество *Д. Г. Левицкого* (1735—1822). Парадные портреты Левицкого, восхищающие великолепием одежд, передают богатство предметной фактуры. Примеры тому — портрет богатейшего заводчика П. А. Демидова; серия портретов благородных воспитанниц Смольного института — подростков-девочек в образе светских дам (Е. И. Нелидовой, Е. Н. Хрущовой и др.). Д. Г. Левицкий писал портреты Дидро, Екатерины II.

Продолжателем традиций Левицкого был *В. Л. Боровиковский* (1757—1825), в портретах которого искусство психологизма достигло вершины совершенства. Мастер близок к сентиментализму (портреты мечтательной и томной М. И. Лопухиной — один из лучших образцов этого жанра; царицы Екатерины II, гуляющей в саду в простой одежде, без всяких атрибутов ее царственного

положения, за который Боровиковскому присудили звание академика).

6. Архитектура, скульптура

В 1-й половине XVIII в. господствующим стилем в архитектуре было барокко. Для него характерно создание огромных ансамблей, отличающихся торжественностью, пышностью, обилием лепнины, скульптур, колонн. Во 2-й половине XVIII в. на смену барокко приходит классицизм.

Наиболее яркой фигурой середины XVIII столетия был **В. В. Растрелли (1700—1771)**. Его основными архитектурными шедеврами являются:

- 1) дворец в Петергофе;
- 2) дворцовый ансамбль в Царском Селе;
- 3) Смольный монастырь под Петербургом.

Он строил пышные дворцы, храмы, павильоны, загородные комплексы и т. п. В **1754—1762 гг.** Растрелли возвел новый Зимний дворец примерно на том же месте, где стоял Зимний дворец Петра I.

Во 2-й половине XVIII в. появляется ряд крупнейших талантливых русских зодчих. В их деятельности русский классицизм обрел свои основные черты. **В. И. Баженов (1737—1799)** — великий русский зодчий, один из первых представителей русского классицизма. Его постигла трагическая судьба: проект грандиозного дворца в Московском Кремле был одобрен, но не осуществлен. Вторая его работа — проектирование и строительство царского загородного дворца в с. Царицыно под Москвой — была доведена до окончания постройки, но, по приказу Екатерины II, разрушена за близость Баженова к Новикову. Долгие годы В. И. Баженов выполнял заказы частных лиц, и только в 90-е гг. XVIII в. создал проект Михайловского замка, построенного для Павла I в **1797—1800 гг.** архитектором **Бренна**.

Наряду с дворцово-парковой архитектурой в XVIII столетии все большее значение приобретает строительство зданий общественного назначения. Одной из первых построек подобного типа является знаменитое Адмиралтейство в Петербурге работы русского архитектора **И. К. Коробова (1700—1747)**.

В строительстве крупных общественных сооружений в Москве большой вклад нес великий русский зодчий **М. Ф. Казаков (1738—1812)**. Будучи одним из учеников и почитателей В. И. Баженова, он продолжил совершенствование особенностей русского классицизма, сделал его еще более строгим и простым. Замеча-

тельный пример творчества Казакова — Сенатское здание в Московском Кремле.

Одновременно с русскими зодчими в России успешно работали и иностранцы. Среди них наиболее талантливыми были шотландец *Чарльз Камерон* и итальянец *Джакомо Кваренги*.

Одним из первых образцов классицизма стало огромное здание Академии художеств, возводившееся на протяжении четверти века (1763—1788 гг.). Создать в России Академию художеств, в которой могли бы учиться живописцы, скульпторы, архитекторы, то есть своего рода центр искусств, задумал еще Петр I. Этот замысел осуществила его дочь Елизавета в конце своего царствования — в 1757 г. в Петербурге.

Архитектор *И. Е. Старов* (1745—1808) также придерживался канонов классицизма. Самое знаменитое его произведение — Таврический дворец князя Г. А. Потемкина-Таврического в Петербурге (1783—1789). Им построен и собор Александро-Невской лавры. Именно Старов создал классический тип дворца-усадьбы, применив особую композицию с основным корпусом и боковыми флигелями (пристройками), вынесенными вперед (эта схема очень понравилась русским помещикам).

Наконец, нельзя не упомянуть о великолепных достижениях русских скульпторов XVIII столетия. В числе первых стоит знаменитый *Ф. И. Шубин* (1740—1805). Тенденции реализма, острая портретная характеристика выражены в его творчестве четко, рельефно. Шубинские портретные бюсты рассчитаны на круговой осмотр. Игра теней и световых бликов на поверхности мрамора или бронзы придает скульптуре особую живость и выразительность.

В области декоративной скульптуры в эту эпоху работала целая плеяда выдающихся мастеров:

- 1) Ф. Г. Гордеев;
- 2) М. И. Козловский;
- 3) И. П. Прокофьев;
- 4) Ф. Ф. Шедрин;
- 5) И. П. Мартос.

Они дали замечательные образцы декоративной и монументальной скульптуры. Особо следует отметить памятник Петру I, созданный французским скульптором *Фальконе* (1716—1791). В целом в конце XVIII—начале XIX вв. публика предпочитала скульптуры, выполненные на мифологические и исторические сюжеты. Поэтому очень популярным был *М. И. Козловский* (1753—1802), так как в своем творчестве он обращался в основном к античной мифологии и библейским преданиям.

ЛЕКЦИЯ № 8. Золотой век русской культуры. 1-я половина

1. Общая характеристика культуры данного периода

Неоднозначно складывалась судьба России в первую половину XIX в. Эти годы начались с победы в Отечественной войне, а закончились неудачной Крымской войной.

1-ю половину XIX в., время Пушкина, называют Золотым веком русской культуры. Начало его совпало с эпохой классицизма в русской литературе и искусстве. После разгрома декабристов начался новый подъем общественного движения. Это вселяло надежду на то, что Россия постепенно справится со своими трудностями. Наиболее впечатляющих успехов в эти годы страна добилась в области науки и особенно культуры. 1-я половина века дала России и миру Пушкина и Лермонтова, Грибоедова и Гоголя, Белинского и Герцена, Глинку и Даргомыжского, Брюллова, Иванова и Федотова.

2. Развитие образования, литературы и науки

В период преобразований начала XIX в. была реформирована система народного просвещения. В 1803 г. было создано шесть учебных округов во главе с попечителями и четыре разряда учебных заведений. По Уставу 1804 г., университеты становились центрами подготовки педагогических кадров, осуществляли методическое руководство школами в учебном округе. В 1802 г. был восстановлен Дерптский университет, в 1804 г. основаны университеты в Вильно, Казани, Харькове. Университеты пользовались значительными правами самоуправления.

В начале века появились и закрытые учебные заведения для дворян — лицеи (в Ярославле, Одессе, Царском Селе), открывались высшие учебные заведения (Коммерческий институт, Институт путей сообщения).

Еще в начале XIX в. *Н. М. Карамзин* писал о «любви к чтению в России». В 1813 г. в России было 66 типографий. Количество

периодических изданий к середине века выросло с 64 наименований до 200.

Опираясь на достижения европейской науки, крупных успехов добились русские ученые. Центрами научной мысли стали:

- 1) Академия наук;
- 2) университеты;
- 3) научные общества.

Выдающихся успехов достигли математики:

- 1) Н. И. Лобачевский (создатель неевклидовой геометрии);
- 2) П. В. Чебышев;
- 3) астроном В. Я. Струве;
- 4) химик Н. Н. Зинин.

Уровню развития мировой науки соответствовали открытия и изобретения профессора В. В. Петрова (электрохимия и электрометаллургия), академика Б. С. Якоби (гальваника), П. Л. Шиллинга (электромагнитный телеграф), П. П. Аносова (металлургия). Новые идеи в медицине и физиологии выдвинул Н. И. Пирогов. Среди историков этого периода выделяется профессор Московского университета Т. Н. Грановский.

В 1811 г. русские моряки во главе с капитаном *В. М. Головкин* (1776—1831) обследовали Курильские острова. *Ф. П. Литке* (1797—1882) исследовал Северный Ледовитый океан, берега Камчатки и Америки, основал Русское географическое общество. В 1819 г. Россия снарядила в южные полярные моря экспедицию на двух шлюпах под руководством *Ф. Ф. Беллинсгаузена* (1778—1852). Крупные географические открытия на русском Дальнем Востоке связаны с именем *Г. И. Невельского* (1813—1876).

В 1819 г. в университетах начались гонения, в них были учреждены богословские кафедры. Жесткий «чугунный» устав 1828 г. для низших и средних учебных заведений определил, что в приходских училищах должны обучаться дети «людей низших состояний», в уездных училищах — дети купцов, ремесленников и других орожан, в гимназиях — дети дворян и чиновников. В 1835 г. университеты были лишены статуса научных центров, а также внутренней автономии. Для подготовки квалифицированных кадров открывались технические высшие учебные заведения:

- 1) Московское ремесленное училище;
- 2) Архитектурное училище;
- 3) Медико-хирургическая академия в Петербурге;
- 4) Лазаревский институт восточных языков в Москве;
- 5) Духовные, военные училища и академии.

Общественная мысль в России начала XIX в. развивалась в традициях Просвещения. Распространялись идеи:

- 1) Монтескье;
- 2) Дидро;
- 3) Вольтера;
- 4) Руссо.

Однако лишь небольшая часть общества считала необходимым реформировать самодержавное правление и отменить крепостное право. Основная масса дворянства и чиновничества были настроены консервативно.

1-я половина XIX в. стала временем формирования русского литературного языка. Расширялась русская научная терминология — при университетах были открыты словесные отделения. «Освободил язык от чуждого ига» Н. М. Карамзин. Последователи Карамзина создали объединение «Арзамас» (1815—1818 гг.).

3. Литература и общественная мысль

В литературе 1-й половины XIX в. сосуществовали различные художественные направления:

- 1) классицизм;
- 2) сентиментализм;
- 3) предромантизм;
- 4) романтизм;
- 5) реализм.

В это время создают свои произведения А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь.

Значение литературы в России 1-й половины века было огромным. В научных и литературных обществах, в кружках студентов и преподавателей, светских салонах обсуждались актуальные политические проблемы.

Важным этапом в развитии национального самосознания стала Отечественная война 1812 г. В то же время после войны в обществе усилились религиозные настроения. Опасаясь влияния европейского революционного движения, правительство усилило политический контроль внутри страны.

В 1814—1815 гг. в армии возникли первые тайные организации, задачей которых было изменение существующего строя. В 1816 г. по инициативе братьев Муравьевых, С. П. Трубецкого, братьев Муравьевых-Апостолов и И. Д. Якушкина был создан Союз спасения. В Союзе насчитывалось около 200 членов. На состоявшемся в январе 1821 г. съезде мнения о программе действий

Союза разделились. Руководство объявило о роспуске Союза благоденствия. Но сразу после этого одновременно возникли конспиративные Северное и Южное общества.

В **1824 г.** Южное общество приняло программный документ («Русская правда» П. И. Пестеля). Северное общество приняло «Конституцию» Никиты Муравьева. В **1824 г.** на переговорах было решено собрать в начале **1826 г.** съезд для объединения двух обществ. Но в ноябре **1825 г.** в Таганроге скоропостижно скончался Александр I, и после выяснения вопроса о престолонаследии присяга новому императору Николаю Павловичу была назначена на **14 декабря 1825 г.** Руководители Северного общества К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев решили действовать.

Николаю I стало известно о заговоре. Из 579 человек, привлеченных к следствию, 289 были признаны виновными. К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский **13 июля 1826 г.** были повешены.

Наступивший после разгрома декабристов период А. И. Герцен назвал «временем наружного рабства». Цензурный устав **1826 г.** запрещал все, что «ослабляет почтение» к властям.

В 30-е гг. XIX в. получает развитие:

- 1) жанр повести (А. А. Бестужев-Марлинский, В. Ф. Одоевский);
- 2) исторический роман (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь).

В поэзии выделяются авторы так называемой пушкинской плеяды.

Начало XIX в. — время становления русской журналистики. Значительно возросло число газет и журналов, увеличились их тиражи, хотя даже самые популярные издания печатались не более чем в 1 500 экземплярах. Среди русских журналов особой популярностью пользовался «Вестник Европы», основанный Н. М. Карамзиным.

Во 2-й половине 20-х — начале 30-х гг. XIX в. в России формировались многочисленные тайные кружки. Их члены обсуждали политические и философские проблемы, пытались осмыслить события **14 декабря 1825 г.**, читали запрещенную литературу. В Московском университете были созданы кружки: В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. В. Станкевича и др. Большинство из них было разогнано полицией.

Постоянно усиливавшаяся цензура в первую очередь была обращена против периодических изданий, игравших большую роль в идейной борьбе. В **1836 г.** журнал «Телескоп» опубликовал

одно из «Философических писем» *П. Я. Чаадаева* (1794—1856), яркого и самобытного мыслителя.

Ставший министром народного просвещения С. С. Уваров предложил ввести «истинно русское» просвещение, которое основывалось на трех неразрывных началах: православии, самодержавии, народности. Теория «официальной народности» С. С. Уварова стала базисом идеологии николаевской эпохи.

В 1830—40-е гг. формируются основные направления общественной мысли, исходившие из необходимости преобразований в России. Их представители называли себя:

- 1) славянофилы;
- 2) западники;
- 3) революционеры.

4. Театр

Все более заметную роль в общественной жизни стал играть театр. Центрами театральной жизни были Малый театр в Москве (с 1824 г.) и Александринский в Петербурге (с 1832 г.). Театры существовали во многих городах России. В 1825 г. в Москве начал работать Большой театр оперы и балета. Были поставлены и «Горе от ума» А. С. Грибоедова, и «Ревизор» Н. В. Гоголя. Такие композиторы, как А. А. Алябьев, А. Л. Гурилев, А. Е. Варламов, писали песни и романсы на стихи русских поэтов.

Становление русской национальной школы в музыке связано с именем *М. И. Глинки* (1804—1857), автора романсов, симфонических произведений, классических опер «Жизнь за царя» (1836 г.), «Руслан и Людмила» (1842 г.). Новатором в музыке был *А. С. Даргомыжский* (1813—1869), создавший оперу-балет «Торжество Вакха», оперы «Русалка», «Каменный гость».

Хотя в театральной жизни России большую роль по-прежнему играли иностранные труппы и крепостные театры, некоторые русские помещики становились театральными предпринимателями. Их театры превращались в общедоступные. В эти же годы в Большом театре была поставлена опера М. И. Глинки «Жизнь за царя» (впоследствии на советской сцене она шла под названием «Иван Сусанин»).

Яркостью музыкальных красок, гениальной легкостью техники и классической простотой отличается и другая опера Глинки — «Руслан и Людмила», принятая публикой холодно. Пушкинский сюжет лег и в основу оперы А. С. Даргомыжского «Русалка». Эта

опера также встретила холодный прием у публики, привыкшей к музыке итальянских композиторов.

5. Живопись

Начало XIX столетия называют золотым веком русской живописи. В это время русские художники достигли такого уровня мастерства, который поставил их произведения в один ряд с лучшими образцами европейского искусства. Первенство оставалось за историческим жанром.

Известным художником-портретистом этого времени был **О. А. Кипренский (1782—1836)**. Его живопись привлекает теплыми золотистыми тонами в духе голландского художника Рембрандта. Около **1808—1809 гг.** Кипренский написал «Портрет мальчика А. А. Челищева». Художник словно предсказал незаурядную судьбу своего героя: в 15 лет он уже участвовал в Отечественной войне 1812 г. и дошел до Парижа. Большой глубиной обладают женские образы Кипренского.

В. А. Тропинин (1776—1857) родился в семье крепостных графа Моркова. Сильный характер и любовь к искусству помогли ему отстоять свое право заниматься любимым делом. В **1823 г.** граф под давлением общественности дал Тропинину вольную. В этом же году художник представил в академию работы «Портрет художника Скотникова» (**1821 г.**), «Старик нищий» и «Кружевница» (обе в **1823 г.**). Получив свободу, художник поселился в Москве. В период с 20-х по 40-е гг. XIX в. мастер был необыкновенно популярен и написал много работ. Среди них портрет Пушкина (**1827 г.**) — очень простой и «домашний», «Автопортрет с палитрой на фоне Кремля» (**1846 г.**) и др.

Знаменитый художник **С. Ф. Щедрин (1791—1830)** одним из первых открыл необычный цветовой эффект лунной дорожки, ставший очень популярным в русской живописи середины и 2-й половины XIX в. Его творчество предвосхитило открытия французских художников-импрессионистов. **К. П. Брюллов (1799—1852)** сумел найти золотую середину между господствовавшим в академической живописи классицизмом и новыми романтическими веяниями.

Первая крупная работа 18-летнего **Александра Иванова (1806—1858)** на сюжет из «Илиады» Гомера — «Приам, спрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (**1824 г.**) — показала, что он в совершенстве усвоил академическую манеру живописи. В картине «Явление

Христа Марии Магдалине» (1834—1836 гг.) классическая постановка поз и жестов героев сочетается с христианской просветленностью их лиц, ощущением чуда. За эту картину Иванов получил звание академика. Более 20 лет автор работал над картиной «Явление Христа народу».

6. Архитектура и скульптура

В архитектуре XIX в. господствовал классицизм. Здания, построенные в этом стиле, отличаются четким и спокойным ритмом, правильностью пропорций; они четко выдерживают такие законы архитектурной композиции, как:

- 1) симметрия;
- 2) подчеркивание центра;
- 3) общая гармония частей и целого.

Значительные отличия имелись в архитектуре Санкт-Петербурга и Москвы. Еще в середине XVIII в. Петербург был городом архитектурных шедевров, утопал в зелени усадеб и был во многом похож на Москву. Затем началась регулярная застройка города вдоль прорезавших его проспектов, лучами расходившихся от Адмиралтейства. Петербургский классицизм — это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих своим единством и гармоничностью. Работа по упорядочению центра новой столицы началась с возведения здания Адмиралтейства по проекту *А. Д. Захарова (1761—1811)*.

Принципиальное значение имело строительство в начале XIX в. здания Биржи на трелке Васильевского острова. Новое здание объединило остальные ансамбли в этой части города. Проектирование Биржи и оформление стрелки были поручены французскому архитектору Тома де Томону.

Невский проспект, главная магистраль Петербурга, приобрел вид единого ансамбля со времени постройки в 1810—1811 гг. Казанского собора. Он был построен по образцу собора св. Петра в Риме зодчим *А. Н. Ворониным (1759—1814)*. В 1806 г. А. Н. Воронихин получил заказ на перестройку зданий Горного кадетского корпуса (с 1833 г. — Горный институт). Сохранив существующие строения, Воронихин объединил их общим фасадом — строгим, лишенным декоративных деталей. Здание украшает серия скульптурных работ на античные сюжеты, символизирующих назначение этого учреждения. Их выполнили скульпторы *В. И. Демут-Малиновский (1779—1846)* и *С. Пименов (1784—1833)*.

Сорок лет, с **1818** по **1858** г., строился Исаакиевский собор в Петербурге — самое большое здание, возведенное в России в 1-й половине XIX в. Проект был разработан французским архитектором **О. Монферраном (1786—1858)**.

Триумфальные мотивы Александровской колонны были воплощены в скульптурном убранстве арки Главного штаба, охватившего Дворцовую площадь с южной стороны. Вместе с тем здание Главного штаба, построенное по проекту К. И. Росси, как бы повторило торжественно-мажорные мотивы Адмиралтейства, расположенного наискосок от него. Тем самым ансамбль Дворцовой площади соединился с ансамблем Адмиралтейского проспекта.

Завершающие работы по формированию петербургских ансамблей связаны с творчеством **К. И. Росси (1775—1849)**. По его проекту были построены здания.

1. Сената и Синода.
2. Александринского театра.
3. Михайловского дворца (ныне — Русский музей).

Не ограничиваясь возведением отдельных зданий, знаменитый маэстро перестраивал прилегающие к ним улицы и площади. Эти работы приобрели такой размах, что, казалось, Росси был близок к осуществлению своей мечты — сделать целый город произведением искусства. Однако зодчий мало учитывал повседневные нужды живущих в городе людей, и его творения стали превращаться в грандиозные декорации.

Проявления московского классицизма были характерны для отдельных зданий. Даже пожар **1812** г. не устранил разностилье московских улиц, живописную хаотичность застройки.

В **1813** г. была организована Комиссия по восстановлению Москвы, которая занималась перестройкой города в течение тридцати лет. В том же году в Москву из народного ополчения возвратился **О. И. Бове (1784—1834)**, получивший должность архитектора.

В первые десятилетия XIX в. Москва приобрела новый облик. И в этом наряду с Осипом Бове не последнюю роль сыграл **Доменико Жилярди (1785—1845)**. Первой большой работой архитектора стало восстановление Московского университета после пожара 1812 г. Жилярди сохранил композицию здания, построенного М. Ф. Казаковым, но изменил фасад.

В это же время продолжал свою деятельность архитектор **Стасов**. Самыми известными его постройками стали два петербургских храма — Преображенский и Троицкий соборы. Для Преоб-

раженского собора (1827—1829 гг.) зодчий выбрал простую и выразительную форму куба. Проектируя Троицкий собор (1828—1835 гг.), мастер не мог отойти от форм старых церквей XVIII в. В результате он возвел крестообразное здание, завершив каждый из выступов креста 6-колонным портиком и увенчав небольшим куполом на гладком барабане. Стасов занял особое место в русской архитектуре 1-й половины XIX столетия, показав, что яркое архитектурное решение не зависит от назначения здания.

В 1839—1852 гг. по проекту немецкого архитектора *Лео Кленце* в Петербурге было построено здание Нового Эрмитажа. Спокойное равновесие его частей, декоративное оформление в новогреческом стиле, мощные гранитные атланты у входа — все это создавало впечатляющий образ музея — хранилища шедевров мирового искусства.

К. А. Тон (1794—1881) в своем творчестве попытался возродить традиции древнерусской архитектуры. Он строил 5-главые церкви с узкими закругленными окнами, использовал русский и византийский декор. Все это подчинялось строгим пропорциям и симметрии классицизма, от которых Тон не смог отказаться. Работы Тона понравились Николаю I. В 1838—1849 гг. под его руководством был построен Большой Кремлевский дворец. В 1839 г. на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя в память избавления России от наполеоновского нашествия.

Активно развивалась и скульптура. На Красной площади был воздвигнут памятник Минину и Пожарскому — произведение *И. П. Мартоса* (1754—1835). Следуя традициям классицизма, ваятель облачил своих героев в античные одежды.

В 40—50-е гг. XIX в. Невский проспект украсили бронзовые скульптуры *П. К. Клодта* (1805—1867) «Укротители коней», установленные на устоях Аничкова моста через Фонтанку. Памятник Николаю I на Исаакиевской площади в Петербурге также принадлежит Клодту.

ЛЕКЦИЯ № 9. Культура второй половины золотого века

1. Общая характеристика эпохи

2-я половина XIX в. — время окончательного утверждения и закрепления национальных форм и традиций в русском искусстве. В середине XIX в. Россия пережила сильные потрясения: поражением закончилась Крымская война **1853—1856 гг.**, умер император Николай I, взошедший на престол *Александр II* осуществил долгожданную отмену крепостного права и другие реформы. Годы правления **1855—1881**. Популярной в искусстве стала «русская тема». Русская культура не замыкалась в национальных рамках, не отделялась от культуры остального мира. Достижения зарубежного искусства находили отклик в России. В свою очередь русская культура, прежде всего литература и музыка, получила всемирное признание. Русская культура заняла почетное место в семье европейских культур.

2. Образование

Существовавшая система народного образования не удовлетворяла социальному и экономическому развитию страны. Низкий уровень грамотности основной массы населения и дефицит образованных специалистов казвали на необходимость перемен. Поэтому реформа народного образования стала неотъемлемой частью реформ 1860-х гг. Эпоха освобождения дала сильный толчок культурному развитию России, способствовала невиданному прежде росту числа сельских и городских школ.

Наследием крепостной эпохи был низкий уровень грамотности народа. Даже в Петербурге в конце 60-х гг. XIX в. доля неграмотных (за исключением детей до 7 лет) составляла 44%. В Москве по переписи **1871 г.** неграмотных оказалось 55%.

По вопросу о среднем образовании велась длительная дискуссия между сторонниками реального и классического направлений. Верх одержали сторонники классического направления,

опиравшиеся на консервативных министров народного просвещения Д. А. Толстого и И. Д. Делянова.

«Положение о начальных народных училищах» от **14 июня 1864 г.** ввело, кроме государственных, земские и воскресные училища. Устав гимназий и прогимназий, утвержденный **19 ноября 1864 г.**, разделил средние учебные заведения — гимназии — на классические и реальные с 7-летним сроком обучения. Плата за обучение была довольно высокой. В **1865 г.** насчитывалось 96 гимназий, в середине 1890-х гг. — около 600.

В **1897 г.** средний уровень грамотности составлял 21,1%. При этом в городе грамотных было в 2 раза, чем в деревне. Грамотность была больше распространена среди мужчин (29,3%), чем среди женщин (13,1%).

18 июня 1863 г. был утвержден новый устав для университетов. Восстанавливалось университетское самоуправление. В пореформенный период открылись новые университеты в:

- 1) Одессе;
- 2) Варшаве;
- 3) Томске.

В университетах преподавали такие выдающиеся ученые, как:

- 1) А. М. Бутлеров;
- 2) Д. И. Менделеев;
- 3) И. М. Сеченов;
- 4) С. М. Соловьев;
- 5) К. А. Тимирязев и др.

Университетский устав **23 августа 1884 г.** фактически упразднил автономию университетов.

В **1858 г.** появились и женские гимназии. До этого поступать женщинам в университеты запрещалось. В 1860—70-е гг. были организованы первые высшие женские курсы с университетской программой в Москве (проф. В. И. Герье) и в Петербурге (проф. К. Н. Бестужев-Рюмин).

После **1881 г.** в сфере просвещения снова произошли изменения. А печально известный циркуляр Министерства народного просвещения от **5 июня 1887 г.** («о кухаркиных детях») ввел ограничение на прием в гимназии, чтобы не допустить «поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т. п. людей»; плата за обучение была повышена.

После разрешения в **1858 г.** обсуждать в печати проблемы общественной жизни и деятельности правительства резко возросло число периодических изданий и наименований книг. «Временные правила», утвержденные **12 мая 1862 г.**, даже разрешили пе-

читать критические материалы в дорогих изданиях, недоступных для простого народа. Но т. к. сильное беспокойство обер-прокурора и цензора К. П. Победоносцева вызывали библиотеки и читальни, в **1888 г.** каталог книг, разрешенных для выдачи читателям, был пересмотрен.

3. Наука

2-я половина XIX в. стала периодом новых выдающихся открытий русской науки, для развития которой были созданы благоприятные условия. Ожилились контакты русских ученых с коллегами из Западной Европы.

И. М. Сеченов (1829—1905) заложил основы отечественной физиологии. **И. И. Мечников (1845—1916)** основал школу микробиологии и сравнительной патологии. **К. А. Тимирязев (1843—1920)**, исследуя процесс фотосинтеза, положил начало русской школе физиологии растений.

60—70-е гг. XIX в. называют золотым веком русской химии. Величайшим открытием этого времени стал периодический закон химических элементов (**1869 г.**), открытый **Д. И. Менделеевым (1834—1907)** и зафиксированный им в виде таблицы. Разработал фундаментальную теорию химического строения **А. М. Бутлеров (1828—1886)**.

Мировую славу русским ученым принесли открытия в области техники. Это изобретения **П. Н. Яблочкова (1847—1894)** — дуговая лампа и разработанная им система электрического освещения; **А. Н. Лодыгина (1847—1923)** — электрическая лампа накаливания; **А. Ф. Можайского (1825—1890)** — первый в мире запатентованный самолет (**1881 г.**). А.Ф. Можайский изучал полет птиц, делал модели, а в 1881 г. начал постройку самолета с двумя паровыми машинами мощностью 20 и 10 лошадиных сил.

П. Л. Чебышев (1821—1894) сделал крупные открытия в области математического анализа, теории чисел, теории вероятностей. Он положил начало петербургской математической школе. В развитии физики выдающуюся роль сыграл **А. Г. Столетов (1839—1896)**. Ему принадлежит ряд исследований в области фотоэлектрических явлений, впоследствии использованных при создании современной электронной техники.

Открытием мирового значения было изобретение радиотелеграфа. **А. С. Попов (1859—1905)**, занимавшийся этой проблемой, не смог полностью воплотить свои идеи: попытки наладить ра-

диосвязь на военно-морском флоте натолкнулись на скептицизм и непонимание командования.

Особое значение имели достижения русских ученых в области географических исследований. Русские путешественники побывали в местах, куда прежде не ступала нога европейца. Во 2-й половине XIX в. их усилия были сосредоточены на исследовании глубинных районов Азии.

П. П. Семенов-Тянь-Шанский (1827—1914), руководитель Русского императорского географического общества, исследовал Тянь-Шань, организовал ряд крупных экспедиций в Центральную Азию (Н. М. Пржевальский), в Новую Гвинею (Н. Н. Миклухо-Маклай) и др.

Мировая географическая наука в те годы во многом опиралась на достижения русских исследователей. К концу XIX в. завершилась эпоха географических открытий. И только ледяные просторы Арктики и Антарктики все еще хранили многие свои тайны. Героическая эпопея, активное участие в которой приняли русские исследователи, продолжалась в начале XX в.

В области исторической науки активно работали **С. М. Соловьев (1820—1879)** и его ученик **В. О. Ключевский (1841—1911)**. В философии были созданы оригинальные труды:

- 1) В. С. Соловьева;
- 2) К. Н. Леонтьева;
- 3) С. Н. Трубецкого.

Во 2-й половине XIX в. русские ученые добились значительных успехов в разных отраслях знаний. Москва и Петербург вошли в число мировых научных центров.

4. Литература и общественная мысль

Художественная литература 2-й половины XIX в. продолжала традиции А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Столкновение идей, нравственные проблемы, новые явления в общественной жизни, пути развития России — эти и другие темы волновали героев произведений И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. В 1880-е гг. появились первые рассказы А. П. Чехова. Тема народа была центральной в творчестве Н. А. Некрасова. Тонкие лирические произведения создали А. А. Фет, Ф. И. Тютчев.

В последней четверти XIX в. в России начинают широко распространяться газеты. Но все же основным видом повременных изданий оставались журналы. В конце XIX в. газеты появились и в провинции.

Все более развивающейся отраслью предпринимательства становилось книгоиздательское дело. Некоторые издатели стремились придать своей деятельности просветительскую направленность. **И. Д. Сьтин (1851—1934)** начинал с издания лубочных картинок, сонников, оракулов. Затем начал печатать буквари, календари, художественную и научно-популярную литературу — по очень низкой цене, рассчитывая на массовый спрос.

В конце XIX в. две издательские фирмы (**Ф. А. Брокгауза** (Лейпциг) и **И. А. Ефрона** (Петербург)) задумали осуществить в России издание немецкой энциклопедии на русском языке с небольшим добавлением нового материала. Однако в результате редакция создала самостоятельную русскую энциклопедию. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, в 82 томах, вышел в свет в **1890—1907 гг.** и стал лучшей российской энциклопедией.

5. Музеи. Театр. Музыка

Государственная Третьяковская галерея в Москве — одно из крупнейших собраний русского изобразительного искусства, всемирно известный национальный культурный центр. Музей носит имя основателя — московского купца **П. М. Третьякова (1832—1898)**, подарившего в **1892 г.** городу свою картинную галерею, а также небольшую коллекцию брата и дом, который начали перестраивать под музейное здание. Третьяков хотел создать публичный музей национального искусства, дающий «полную картину нашей живописи». В **1881 г.** он открылся для посетителей.

Главными театрами страны во второй половине XIX в. по-прежнему оставались Малый и Александринский. На сцене выступали талантливые актеры и актрисы — **П. А. Стрепетова**, **М. Н. Ермолова**. В конце 70-х гг. XIX в. начинается театральная деятельность режиссера **К. С. Станиславского**.

Живопись и музыкальная жизнь 2-й половины XIX в. отмечена появлением новых талантов, которые принесли мировую славу русскому искусству. На их эстетические воззрения повлияли идеи демократического движения 1850—60-х гг. В **1863 г.** группа учеников Академии художеств, покинувших ее стены («бунт 13-ти»), организовала «Артель передвижников». Эти же идеи вдохновляли и участников Петербургского музыкального кружка:

- 1) **М. А. Балакирева**;
- 2) **М. П. Мусоргского**;
- 3) **Н. А. Римского-Корсакова**.

Особое место в русской музыке занимает П. И. Чайковский, автор:

- 1) опер;
- 2) балетов;
- 3) симфонических и камерных произведений.

В 60-е гг. XIX в. в Петербурге сплотилась небольшая группа композиторов, задавшаяся целью продолжить дело М. И. Глинки. Впоследствии эту группу, по меткому выражению искусствоведа В. В. Стасова, назвали «Могучей кучкой». Ее главным организатором и теоретиком был *М. А. Балакирев (1836—1910)*. В состав «Могучей кучки» кроме него входили:

- 1) М. П. Мусоргский;
- 2) Н. А. Римский-Корсаков;
- 3) А. П. Бородин;
- 4) Ц. А. Кюи.

Деятельность «Могучей кучки» — настолько яркое явление в русской культуре, что современники говорили о нем как о «музыкальной революции» 1860—70-х гг. С блеском справившись с поставленной задачей, «Могучая кучка» окончательно утвердила в музыке русское национальное начало.

П. И. Чайковский (1840—1893) не входил в «Могучую кучку». Он тяготел к общеевропейским музыкальным формам, хотя и его творчество несомненно принадлежит к русской школе. Особенно ярко его талант проявился в симфонических поэмах «Ромео и Джульетта», «Буря». Балеты Чайковского («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик») вошли в мировую балетную классику.

6. Живопись

9 ноября 1863 г. большая группа выпускников Академии художеств отказалась писать конкурсные работы на предложенную тему из скандинавской мифологии. 14 учеников исторического класса демонстративно подали прошение о выходе из Академии. Оказавшись без мастерских и без денег, бунтари объединились в своеобразную коммуну — «Артель художников», которую возглавил живописец *И. Н. Крамской (1837—1887)*. Артельщики принимали заказы на исполнение различных художественных работ, жили в одном доме, собирались в общем зале для бесед, обсуждения картин, чтения книг. Эта организация устраивала ежегодные

выставки, показывала их в разных городах России и распределяла доходы между членами Товарищества. Через семь лет она распалась, но к этому времени зародилось «Товарищество передвижных художественных выставок», профессионально-коммерческое объединение художников, стоявших на близких идейных позициях. К середине 90-х гг. XX в. Товарищество утратило свою роль. Всего до 1917 г. прошло 45 выставок; последняя, 48-я, была устроена в 1923 г.

Старшим из передвижников, работавшим в бытовом жанре, был *Г. Г. Мясоедов (1834—1911)*. Произведение, принесшее ему наибольший успех, — «Земство обедает» (1872 г.). Самая известная картина другого передвижника — *В. М. Максимова (1844—1911)* — «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875 г.). Очевиден обличительный смысл картины (в то время это было почти обязательным требованием к произведению искусства), показавшей суеверие и непросвещенность крестьянства. *В. Е. Маковский (1846—1920)* работал почти исключительно в жанровой живописи. В одной из лучших работ, «На бульваре» (1886—1887), художник изобразил конкретное место — Тверской бульвар в Москве. Довольно много полотен написал и *Н. А. Ярошенко (1846—1898)*, но известность ему принесла картина «Всюду жизнь» (1887—1888 гг.).

И. К. Айвазовский (1817—1900), будучи еще студентом, выбрал основной темой своего творчества морской пейзаж. Поселившись в Феодосии, он создал лучшие произведения, самое известное — «Девятый вал» (1850 г.). Другая выдающаяся работа Айвазовского — «Черное море» (1881 г.). Художник часто писал по памяти и мог создать картину за два часа. Он обладал талантами архитектора, музыканта, поэта, археолога. Античные драгоценности, которые он раскопал в Крыму, до сих пор хранятся в Эрмитаже.

А. К. Саврасов сумел показать красоту и тонкий лиризм простого русского пейзажа. Его картина «Грачи прилетели» (1871 г.) заставила многих современников по-новому взглянуть на родную природу.

Певцом русского леса, эпической широты русской природы стал *И. И. Шишкин (1832—1898)*. *А. И. Куинджи (1841—1910)* привлекала живописная игра света и воздуха. Своей вершины русская пейзажная живопись XIX в. достигла в творчестве ученика *А. К. Саврасова И. И. Левитана (1860—1900)*. На вторую половину XIX в.

приходится творческий расцвет И. Е. Репина, В. И. Сурикова и В. А. Серова.

7. Архитектура и скульптура

Во 2-й половине XIX в. в связи с расширением применения железа и стекла, началом использования бетона зодчие сосредоточились на функциональности зданий.

Во 2-й половине XIX в. архитектура и скульптура переживали кризис. В искусстве господствовал реализм. Архитекторы обращались к историческим традициям, но на практике это приводило к смешению разных стилей. Такое смешение разных жанров в одном произведении называется эклектизмом.

В это время стремительно меняется облик городов. Доходные дома занимали центральные улицы, вытесняя особняки. Театры, музеи, банки, универсальные магазины и вокзалы соперничали по размерам и обилию украшений с храмами и дворцами

В это же время, следуя моде Западной Европы, в России начались строить торговые пассажи. Здание пассажа анимало весь квартал, и по нему, как по бульвару, можно было пройти с одной улицы на другую. В **1889—1893 гг.** были построены Верхние торговые ряды в Москве (архитектор ***А. Н. Померанцев***).

Сходные тенденции наблюдались и в области скульптуры.

В конце 50-х гг. XIX в. был объявлен конкурс на создание памятника «Тысячелетие России». Воздвигнуть его предполагалось в Новгороде в **1862 г.** Победителем конкурса стал ***М. О. Микешин*** (**1835—1896**). Скульптор добился удачи, лишь отказавшись от монументальности. Таков и знаменитый памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре в Москве (**1880 г.**) работы ***Александра Михайловича Опекушина*** (**1838—1923**). Памятник невелик; это произведение, не рассчитанное на широкое пространство. Поэт стоит, задумавшись, в свободной позе. Скульптору удалось передать момент вдохновения и сделать скромный облик Пушкина возвышенным и прекрасным.

ЛЕКЦИЯ № 10. Русская культура серебряного века

1. Общая характеристика культуры серебряного века

Русская культура конца XIX — начала XX вв. получила название серебряного века (термин Н. А. Бердяева). В этот период произошла встреча двух разных культурных потоков: с одной стороны, преобладали традиции, идущие от XIX в., с другой — появляется тенденция поиска нетрадиционных форм.

Характерным для этой эпохи было то, что школы, отходившие от социально-политической тематики в искусстве, часто рассматривались как представители оппозиции (А. Блок и А. Белый, М. Врубель, В. Мейерхольд). Те же, кто осознанно продолжал классические традиции, рассматривались как выразители общедемократических идей.

На рубеже веков в России возникло множество художественных объединений: «Мир искусства», Союз русских художников и др. Появились так называемые артистические колонии — Абрамцево и Талашкино, собравшие под одной крышей живописцев, архитекторов, музыкантов. В архитектуре выдвигается стиль модерн. Характерной чертой культуры начала XX столетия стало появление и быстрое распространение городской массовой культуры. Наиболее ярким примером этого феномена стал невиданный успех нового вида зрелища — кинематографа.

2. Образование и наука

Рост индустрии рождал спрос на образованных людей. Однако уровень образованности изменился незначительно: перепись **1897 г.** зафиксировала 21 грамотного человека на 100 жителей империи, причем в Прибалтике и Средней Азии, среди женщин и в селе этот уровень был ниже. Государственные ассигнования на школу увеличились с **1902 по 1912 гг.** более чем в 2 раза. Уже с начала века ставится вопрос об обязательном начальном образовании (на законодательном уровне он был принят в **1908 г.**).

После революции **1905—1907 гг.** произошла определенная демократизация высшей школы: были разрешены выборы деканов и ректоров, начинают формироваться студенческие организации.

Быстро выросло число средних и высших учебных заведений: к **1914 г.** их стало более 200. Был основан Саратовский университет (**1909 г.**). Всего в стране к **1914 г.** было около 100 вузов со 130 тыс. студентов.

В целом система образования не соответствовала нуждам страны. Не было преемственности между различными ступенями образования.

В сфере гуманитарных наук в начале XX в. происходит важный перелом. Научные общества стали объединять не только научную элиту, но и любителей, всех желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью. Наиболее известными были:

- 1) географическое;
- 2) историческое;
- 3) археологическое и другие общества.

Развитие естествознания проходило в тесном общении с мировой наукой.

Самым ярким явлением становится зарождение русской религиозно-философской мысли, атрибута русской философии.

Русская историческая школа в начале XX в. завоевала мировое признание. Широкую известность в мире приобрели исследования А. А. Шахматова по истории русского летописания, В. Ключевского (допетровский период русской истории). Достижения в исторической науке также связаны с именами:

- 1) П. Н. Милюкова;
- 2) Н. П. Павлова-Сильванского;
- 3) А. С. Лаппо-Данилевского и др.

Модернизация страны требовала и свежего притока сил в сферу естественнонаучных знаний. В России открывались новые технические институты. Учеными мирового уровня были физик П. Н. Лебедев, математики и механики Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин, химики Н. Д. Зелинский и И. А. Каблуков. Москва и Петербург стали признанными научными столицами мира.

В начале века все еще продолжалось географическое «открытие» России. Огромные неисследованные просторы побуждали ученых и путешественников совершать рискованные экспедиции. Широкую известность получили путешествия В. А. Обручева, Г. Я. Седова, А. В. Колчака.

В ряду известных ученых этого времени стоит **В. И. Вернадский (1863—1945)** — энциклопедист, один из основателей геохимии, учения о биосфере, которое впоследствии легло в основу его идеи о ноосфере, или сфере планетарного разума. В **1903 г.** была опубликована работа создателя теории ракетного движения **К. Э. Циолковского (1875—1935)**. Существенное значение имели работы **Н. Е. Жуковского (1847—1921)** и **И. И. Сикорского (1889—1972)** в самолетостроении, **И. П. Павлова**, **И. М. Сеченова** и др.

3. Литература. Театр. Кинематограф

Развитие литературы шло в русле традиций русской классической литературы XIX в., живым олицетворением которой был Л. Н. Толстой. Русская литература начала XX в. представлена именами А. П. Чехова, М. Горького, В. Г. Короленко, А. Н. Куприна, И. А. Бунина и т. д.

Начало XX в. было расцветом русской поэзии. Рождались новые течения: акмеизм (А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев), символизм (А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов), футуризм (В. В. Хлебников, В. В. Маяковский) и др.

Этот период характеризовался такими особенностями, как:

- 1) модернистское мышление творцов культуры;
- 2) сильное влияние абстракционизма;
- 3) меценатство.

Большое значение в жизни российского общества приобрела периодическая печать. Освобождение (**1905 г.**) печати от предварительной цензуры способствовало увеличению численности газет (конец XIX в. — 105 ежедневных газет, **1912 г.** — 1131 газета на 24 языках), росту их тиражей. Крупнейшие издательства — И. Д. Сытина, А. С. Суворина, «Знание» — выпускали дешевые издания. Каждое политическое течение имело свои органы печати.

Насыщенной была и театральная жизнь, где лидирующие позиции занимали Большой (Москва) и Мариинский (Петербург) театры. В **1898 г.** К. С. Станиславский и В. Н. Немирович-Данченко основали Московский художественный театр (первоначально — МХТ), на сцене которого ставились пьесы Чехова, Горького и др.

В начале XX в. внимание музыкальной общественности было обращено к творчеству таких талантливых русских композиторов, как:

- 1) А. Н. Скрябин;
- 2) Н. А. Римский-Корсаков;

- 3) С. В. Рахманинов;
- 4) И. Ф. Стравинский.

Особой популярностью среди различных слоев городского населения пользовался появившийся на рубеже XIX—XX вв. кинематограф; в **1908 г.** была выпущена первая русская игровая картина «Стенька Разин». К **1914 г.** в стране было выпущено свыше 300 картин.

4. Живопись

В изобразительном искусстве существовало реалистическое направление — И. Е. Репин, Товарищество передвижных выставок — и авангардные направления. Одной из тенденций было обращение к поискам национальной самобытной красоты — работы М. В. Нестерова, Н. К. Рериха и др. Русский импрессионизм представлен работами В. А. Серова, И. Э. Грабаря (Союз русских художников), К. А. Коровина, П. В. Кузнецова («Голубая роза») и др.

В первые десятилетия XX в. художники объединялись для устройства совместных выставок: **1910 г.** — выставка «Бубновы валет» — П. П. Кончаловский, И. И. Машков, Р. Р. Фальк, А. В. Лентулов, Д. Д. Бурлюк и др. Среди известных художников этого периода — К. С. Малевич, М. З. Шагал, В. Е. Татлин. Большую роль в становлении художников имели контакты с западным искусством, своего рода «паломничество в Париж».

Заметную роль в развитии русского искусства сыграло художественное направление «Мир искусства», возникшее в конце XIX в. в Петербурге. В **1897—1898 гг.** С. Дягилев организовал и провел в Москве три выставки и, обеспечив финансовую поддержку, создал в декабре **1899 г.** журнал «Мир искусства», который и дал название направлению.

«Мир искусства» открыл для русской публики финскую и скандинавскую живопись, английских художников. Как цельное литературно-художественное объединение «Мир искусства» просуществовал до **1904 г.** Возобновление в **1910 г.** группы уже не могло вернуть ее былой роли. Вокруг журнала объединились художники А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст и др. Важной особенностью «мирискусников» был универсализм — они выступали как критики, искусствоведы, театральные режиссеры и декораторы, писатели.

Ранние произведения **М. В. Нестерова (1862—1942)**, считавшего себя учеником В. Г. Перова и В. Е. Маковского, выполнены на исторические сюжеты в реалистической манере. Центральное

произведение Нестерова — «Видение отроку Варфоломею» (1889—1890).

К. А. Коровина (1861—1939) часто называют «русским импрессионистом». Действительно, из всех русских художников рубежа XIX—XX вв. он наиболее полно усвоил некоторые принципы этого направления — радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игре света и цвета. Большое место в творчестве Коровина занимал пейзаж. Художник писал и парижские бульвары («Париж. Бульвар Капуцинок», 1906 г.), и эффектные морские виды, и среднерусскую природу. Коровин много работал для театра, оформлял спектакли.

Искусство **В. А. Серова (1865—1911)** трудно отнести к конкретному направлению. В его творчестве есть место и реализму, и импрессионизму. Больше всего Серов прославился как портретист, но был и превосходным пейзажистом. С 1899 г. Серов принимал участие в выставках объединения «Мир искусства». Под влиянием Серова заинтересовался исторической темой (эпоха Петра I). В 1907 г. он отправился в путешествие по Греции (картины «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы», обе 1910 г.).

Широко известен великий русский художник **М. А. Врубель (1856—1910)**. Своеобразие его живописной манеры заключалось в бесконечном дроблении формы на грани. М. А. Врубель является автором изразцовых каминов с русскими богатырями, скамей с русалками, скульптур («Садко», «Снегурочка», «Берендей» и др.).

Уроженец Саратова **В. Э. Борисов-Мусатов (1870—1905)** много работал на пленэре (на природе). В своих этюдах он пытался запечатлеть игру воздуха и цвета. В 1897 г. он написал этюд «Агава», через год появился «Автопортрет с сестрой». Его персонажи — не конкретные люди, автор сам придумал их и облачил в камзолы, белые парики, платья с кринолинами. В картинах открывается поэтический, идеализированный мир старых тихих «дворянских гнезд», далекий от всеобщего смятения современной переломной эпохи.

5. Архитектура и скульптура

В архитектуре получил распространение новый стиль — модерн со свойственным ему стремлением подчеркнуть назначение жилых и общественных зданий. Он широко использовал:

- 1) фрески;
- 2) мозаику;
- 3) витражи;

- 4) керамику;
- 5) скульптуру;
- 6) новые конструкции и материалы.

Архитектор **Ф. О. Шехтель (1859—1926)** стал певцом стиля модерн, с его именем связан расцвет архитектуры этого стиля в России. За свою творческую жизнь он построил необычайно много: городские особняки и дачи, многоэтажные жилые дома, торговые и промышленные здания, банки, типографии и даже бани. Кроме того, мастер оформлял театральные спектакли, иллюстрировал книги, писал иконы, проектировал мебель, создавал церковную утварь. В **1902—1904 гг.** Ф. О. Шехтель перестроил Ярославский вокзал в Москве. Фасад был оформлен керамическими панно, выполненными в брамцевской мастерской, интерьер — картинами Константина Коровина.

В 1-е десятилетие XX столетия, в период расцвета модерна, в архитектуре начал возрождаться интерес к классике. Многие мастера использовали элементы классического ордера и декора. Так сложилось особое стилистическое направление — неоклассицизм.

На рубеже XIX—XX вв. сформировалось новое поколение скульпторов, которые противостояли реалистическому направлению. Теперь предпочтение отдавалось не тщательной детализации формы, а художественному обобщению. Изменилось даже отношение к поверхности скульптуры, на которой сохранялись следы пальцев или стеки мастера. Испытывая интерес к особенностям материала, они часто отдавали предпочтение дереву, природному камню, глине и даже пластилину. Особенно выделяются здесь **А. С. Голубкина (1864—1927)** и **С. Т. Коненков**, которые стали всемирно известными скульпторами.

ЛЕКЦИЯ № 11. Русская культура 20—30-х гг. XX в.

1. Общая характеристика эпохи

Культурная жизнь Советского Союза в **1920—30-е гг.** противоречива: ликвидация неграмотности взрослого населения, приобщение к достижениям культуры, идеологический пресс, борьба с любыми проявлениями инакомыслия, гонения на религию, выдворение из страны выдающихся деятелей культуры и репрессии в отношении оставшихся.

Продолжали творить писатели и композиторы, начавшие творческую жизнь в революционные годы. В стране одновременно существовали различные направления в литературе и искусстве: от классического реализма до модернизма в его самых разнообразных проявлениях.

Революция в октябре **1917 г.** изменила направление развития русского искусства. В первой половине 20-х гг. художники еще продолжали эксперименты и поиски, однако художественная жизнь испытывала нарастающее идеологическое давление государства. Многие мастера были вынуждены уехать за границу, а оставшиеся подверглись травле в печати.

С середины 1920-х гг. разнообразие творческих направлений стало постепенно исчезать. Деятельность писателей, артистов, композиторов, художников контролировалась политической властью. При оценке произведений литературы и искусства на первый план выдвигалась их партийная принадлежность. В 1930-х гг. в искусстве СССР утверждается «Большой стиль». Совершенно ненужными новому обществу оказались авангардистские изыски. Поэтому уже с начала 1930-х гг. наблюдаются первые признаки возврата к внешне традиционному в культуре.

Государственная идеология выдвинула в качестве главного художественного метода социалистический реализм — академическое искусство, призванное воспитывать людей в духе коммунистической морали. В **1932 г.** специальным правительственным указом были запрещены все независимые объединения и создана

госсистема творческих союзов — Союз художников СССР, Союз архитекторов СССР и т. п.

2. Образование и наука. Спорт

Теоретики русского марксизма в 1920-е гг. утвердили в идеологии штамп, согласно которому в этот период произошла «культурная революция». Перепись населения в **1920 г.** выявила в стране 54 млн неграмотных, поэтому задача ликвидации неграмотности являлась одной из основных. Были созданы тысячи школ по ликвидации неграмотности (ликбезы). Наряду с ликвидацией неграмотности решались и пропагандистские задачи закрепления большевистской идеологии. Руководил этой работой Главполитпросвет. Увеличивается сеть рабочих клубов, изб-читален, библиотек. Новой формой подготовки кадров рабочих стали школы ФЗУ. Кадры также подготавливались в техникумах, спецшколах, на краткосрочных курсах.

Серьезные изменения претерпела система высшего и среднего специального образования в стране. В годы гражданской войны было сделано многое, чтобы вузы стали доступными трудящимся. Были отменены вступительные экзамены, в вузы принимались все желающие.

В 1920-е гг. возникла особая форма высшего образования — рабочие факультеты (рабфаки). Принимались меры по коренному изменению программ обучения в вузах и университетах, удалению из университетов нелояльных к власти профессоров и преподавателей. В **1921 г.** в Москве был создан Институт красной профессуры (ИКП) для подготовки марксистских преподавателей высшей школы. К концу 30-х гг. во всех союзных республиках имелись высшие учебные заведения, а во всех их столицах — университеты. По количеству студентов, обучавшихся в вузах и техникумах, Советский Союз вышел на одно из первых мест в мире.

Большое строительство развернулось в годы первой пятилетки (**1928—1933 гг.**). В это время педагогические институты, училища и техникумы выпустили значительное количество специалистов.

Центром научной жизни была московская Академия наук, объединявшая в своих стенах лучших ученых. Советское правительство с целью развития науки, увеличения числа научных работников инициировало создание республиканских Академий наук, а также отраслевых академий (медицинских наук и др.). Бы-

ла организована целая сеть конструкторских и проектных бюро, через которые идеи внедрялись в производство.

Следует отметить, что государство в определенной степени поддерживало естественные и технические науки. Гуманитарные науки оказались в гораздо более трудном положении.

В **1929 г.** была основана Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ, президент — Н. И. Вавилов). До своей смерти в **1936 г.** продолжал исследования известный русский физиолог И. П. Павлов. Больших успехов добился селекционер И. В. Мичурин. Видную роль в развитии мировой науки сыграли Институт генетики АН СССР, институт растениеводства (ВИР). Однако вскоре были репрессированы многие выдающиеся ученые, в их числе Н. И. Вавилов, С. П. Королев и др. Надолго прервалось развитие перспективных научных направлений (генетики и др.).

Был образован и Институт истории. В 30-е гг. XX в. развертывается преподавание истории в средней и высшей школе. С **1 сентября 1934 г.** были восстановлены исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Большую роль в подготовке специалистов гуманитарных наук играл Московский институт истории, философии и литературы.

Руководители Советского правительства принимали меры и по развитию спорта: спортсменов награждали орденами, давали денежные премии, присваивали звания заслуженных мастеров спорта СССР. В 30-е гг. появилась целая плеяда выдающихся спортсменов, которые начали устанавливать мировые рекорды.

3. Литература. Общественная мысль. Общественная жизнь. Кинематограф. Театр

В **1934 г.** состоялся первый Всесоюзный съезд советских писателей. Спустя два года был создан Союз писателей СССР под руководством М. Горького, и соцреализм был провозглашен единственным официальным течением в советской литературе. Господство соцреализма в последующие годы изолировало советское искусство от достижений мировой культуры.

Массово создавались различные группы и объединения. Одна из влиятельных литературных групп «Серрапионовы братья» (**1921 г.**) объединяла преимущественно прозаиков (К. А. Федин, В. В. Иванов, М. М. Зощенко, В. А. Каверин). Литературная группа «Перевал» была создана при журнале «Красная новь» (М. Пришвин,

В. Катаев). Члены группы выступали за сохранение преемственности традиций русской и мировой литературы. В 1924 г. возникла Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП). В другую литературную группу «Левый фронт искусств» (ЛЕФ; 1922 г.) входили поэты В. В. Маяковский, Н. Н. Асеев, С. М. Третьяков. Некоторые видные писатели и поэты не принадлежали ни к каким группам и объединениям.

В начале 20-х гг. XX в. в литературе лидировала поэзия. Из-за отсутствия бумаги распространилась форма «устной» поэзии:

- 1) литературные вечера;
- 2) концерты;
- 3) диспуты.

Появляются и новые повести и романы крупных мастеров прозы — например, А. Н. Толстого («Хождение по мукам» (1921 г.)). На фоне революционной эпохи широкое распространение получили произведения символистского и формалистического характера. Проблема героя на некоторое время была оттеснена на второй план, а на первый вышли проблемы сюжета, формы и стиля. В прозе наметился поворот в сторону большей конкретизации и индивидуализации образов. Стали появляться книги интимного, детективного содержания, появилась и социальная проза.

Со второй половины 1920-х гг. литературные произведения стали наполняться одинаковыми штампами, круг сюжетных тем ограничивался. Широкое распространение получили сатирические романы, построенные на авантюрных социально-утопических сюжетах. Наиболее приближенным к власти писателям обеспечивались высокие гонорары, просторные квартиры и дачи, высококлассное медицинское обслуживание. Так тоталитарный режим приручил многих деятелей культуры. Стала формироваться «советская художественная интеллигенция».

Однако и в эти годы, как в рамках господствующего течения, так и вне его, создаются значительные произведения:

- 1) «Тихий Дон» и 1-я часть «Поднятой целины» М. А. Шолохова;
- 2) «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова;
- 3) стихи и поэмы А. А. Ахматовой, П. Н. Васильева, Н. А. Клюева, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой;
- 4) романы и повести А. М. Горького, А. Н. Толстого, Н. А. Островского, А. А. Фадеева, И. Ильфа и Е. Петрова и др.

Переход к НЭПу вызвал к жизни движение «сменовеховцев», охватившее часть русской интеллигенции (от названия общест-

венно-политического сборника из 6 статей авторов кадетской ориентации — Н. В. Устрялова, Ю. А. Ключникова и др. — «Смена веж», которая признавала глубоко русский характер революции, отмечала совпадение интересов советской власти и потребностей Российского государства.

Церковь как носительница духовных ценностей народа не могла примириться с большевистским подходом к культуре и воспитанию масс, сопровождавшимся подменой общечеловеческих ценностей классовыми критериями. Отсюда беспощадная борьба с религией, развернутая советской властью в 1920—1930-е гг. Преследованиям подвергались все религиозные конфессии, распространенные в СССР:

- 1) православие;
- 2) протестантизм;
- 3) католичество;
- 4) униатство;
- 5) мусульманство;
- 6) буддизм;
- 7) иудаизм;
- 8) различные формы сектантства.

Важную роль по-прежнему играет кинематограф. Талантливейшие режиссеры, операторы, актеры создавали кинофильмы, оказывавшие неизгладимое воздействие на сознание людей («Светлый путь», «Волга-Волга», «Свинарка и пастух»). Члены партийного руководства лично просматривали почти все выпускавшиеся киноленты и были высшими цензорами. На сценах многих известных театров (МХАТ, Малый театр) наряду с классикой в 1920-е гг. ставились пьесы новых драматургов на революционные темы.

4. Живопись

Развитие искусства также сопровождалось борьбой различных направлений. Ассоциация художников революции (АХР, 1922 г.) была самой массовой художественной организацией, ставившей своей целью развитие передвижнических традиций в духе «художественного документализма». Члены АХР создали немало прекрасных картин (работы И. А. Бродского, Е. М. Чепцова, К. Ф. Юона). АХР, как и РАПП, претендовала на монополию в искусстве.

Другое значительное объединение — «Общество художников-станковистов» (ОСТ, 1925 г.), организованное выпускниками ВХУТЕМАСа, стремилось к созданию картин, современных не только по своему содержанию, но и по изобразительным средствам (работы А. Е. Дейнеки, Ю. Н. Пименова и др.).

Общество художников «4 искусства» (1924 г.) сложилось из числа бывших членов объединений «Голубая роза», «Мир искусства». Безупречная профессиональная культура, артистизм, верность традиции и одновременно смелые поиски характеризовали членов этой группы (работы П. Г. Кузнецова, К. С. Петрова-Водкина, М. С. Сарьяна и др.).

Плодотворно работали также основатель супрематизма К. С. Малевич и В. Кандинский.

Своеобразной является творческая манера *К. С. Петрова-Водкина* (1878—1939). В его картинах сложно переплелись впечатления от древнерусских икон и полотен итальянского Возрождения, русского модерна и французского фовизма. Итогом исканий Петрова-Водкина стал настоящий шедевр — «Купание красного коня» (1912 г.). Очень важным для этого художника был образ матери. Одним из самых значительных произведений на эту тему стала картина «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна», 1920 г.).

Творчество *Марка Шагала* (1887—1985), охватывающее почти все XX столетие, стало одной из интереснейших страниц как русской, так и европейской живописи. Он с легкостью освоил традиции разных стран, эпох и стилей, сохранив при этом свой неповторимый почерк. Изображение родного и удивительно дорогого его сердцу провинциального Витебска стало одной из тем творчества Шагала.

В. Е. Татлин (1885—1953) — художник русского авангарда, родоначальник конструктивизма, который называл процесс своего творчества: «конструирование материалов», «культура материалов», и т. п.

В 1920-х гг. целый ряд художественных направлений сохранил преемственность с искусством русского модерна и авангарда. С другой стороны, возникли новые виды художественной деятельности: кино, реклама, дизайн.

Живопись жестко контролировалась. Особенно ценились картины и скульптуры историко-революционного содержания, портреты вождей и передовиков труда. Многие художники уходили

в пейзажную живопись, в иные нейтральные темы, но и там они обязаны были строго соблюдать установленные формы. Уже в 1920-х гг. критики отмечали живописный «поворот к реализму».

5. Архитектура и скульптура

В результате национализации земли и крупной недвижимости в городах единственным заказчиком строительных работ в советской России стало государство. В первое послереволюционное десятилетие его идеологический диктат еще не сказывался на искусстве. Открытые конкурсы, дискуссии, оригинальные проекты и системы преподавания в художественных вузах составили картину небывалого творческого подъема конца 1910—1920-х гг. Архитектура в период 1920-х гг. характеризовалась интенсивными поисками новых стилей, новаторских форм. В 1-й половине 20-х гг., когда строительство было ограничено, широко разрабатывались проекты различных зданий (жилые дома, дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны). Развитие получил архитектурный стиль, основывающийся на так называемом конструктивизме. Стал возрождаться неоклассицизм. Самым грандиозным, хотя и неосуществившимся, замыслом было возведение Дворца Советов в Москве на месте взорванного храма Христа Спасителя. Дворец предполагалось увенчать огромной статуей Ленина.

Ярким примером технического новаторства служит московская радиобашня, возведенная в **1922 г.** по проекту **В. Г. Шухова (1853—1939)**. Он один из первых использовал стальные сетчатые конструкции двойной кривизны — гиперболоиды, имевшие большое будущее в мировой строительной практике. Проект развития столицы предвосхитил позднейшие градостроительные идеи Запада.

В 1929—1930 гг. развернулась оживленная дискуссия о расселении в социалистическом обществе — спор «урбанистов» и «дезурбанистов». Первые (в их числе А. А. и Л. А. Веснины) выдвигали идею создания городов-коммун с жильем гостиничного типа и полным обобществлением всех форм культурно-бытового обслуживания, включая даже воспитание детей. Их оппоненты (М. Я. Гинзбург и др.) считали возможным заменить города сетью шоссе, вдоль которых непрерывной лентой тянутся жилые постройки, а за ними — промышленная и аграрная полосы. При этом каждую семью предполагалось наделить типовым домиком и автомобилем.

В начале 30-х гг. XX в. в развитии советской архитектуры произошёл резкий перелом. В **1932 г.** все объединения были слиты в Союз архитекторов СССР. Появилось немало построек, неприятно поражающих размерами и обилием украшений.

Одновременно в стране велось массовое строительство. Разрабатывались типовые проекты жилых домов, школ, общественных учреждений. Развитие строительной индустрии было направлено прежде всего на удешевление и ускорение работ: с **1927 г.** стали применяться шлакобетонные блоки, в **1940 г.** построены первые панельные дома.

В **1935 г.** начались широкомасштабные работы по реконструкции Москвы (автор проекта В. Н. Семенов). К **1941 г.** был заново сформирован ансамбль московского центра, обновлена система транспортных артерий города, построены 9 новых мостов через реки Москву и Язу и гранитные набережные, три линии метрополитена, разбиты зеленые массивы Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького.

Особое общественно-политическое значение в России после **1917 г.** приобрело искусство скульптуры. Советская пропаганда стремилась создать образ современности как героической эпохи; сказки, которая на глазах становится былью.

Некоторое время советская скульптура еще сохраняла отголоски импрессионизма, модерна и авангарда начала XX в., но к концу 1920-х гг. главным ориентиром для большинства ваятелей стала классика. Здесь впервые были показаны напряженно-драматичная композиция *И. Д. Шадра (1887—1941)* «Булыжник — оружие пролетариата»; величественная, навеянная образом русского ампира, группа А. Т. Матвеева «Октябрь. Рабочий, крестьянин и красноармеец» и статуи *В. И. Мухиной (1889—1953)* «Крестьянка» и «Рабочий и колхозница» (обе **1927 г.**).

ЛЕКЦИЯ № 12. Культура эпохи Великой Отечественной войны

1. Общая характеристика эпохи

Условия, в которых развивалась культура в годы Великой Отечественной войны, были очень тяжелыми. Не хватало всего: бумаги, красок, мрамора, тканей, строительных материалов. Вся промышленность срочно переводилась на военные рельсы, разрушались строения и города. Очень сильным было патриотическое начало в искусстве. Многие деятели культуры выполняли в годы войны важную миссию: их произведения создавали в странах-союзницах благоприятный фон поддержания СССР в борьбе с фашизмом.

2. Образование и наука

Необходимым условием успешного развития народного хозяйства страны являлась непрерывная подготовка новых кадров в вузах и техникумах. В 1941 г. прием в вузы был сокращен вдвое, и их число уменьшилось, численность студентов сократилась в 3,5 раза, а сроки обучения были сокращены до 3 лет. Однако к концу войны численность студентов приблизилась к довоенному уровню. Важную роль играла Академия педагогических наук РСФСР (глава В. П. Потемкин, создана в 1943 г.).

Война изменила мирную направленность научных работ. 23 июня 1941 г. на экстренном заседании президиум АН СССР призвал ученых мобилизовать все силы на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Годы войны стали временем смелых и оригинальных технических решений.

В первые месяцы Великой Отечественной войны многие научно-исследовательские институты были вынуждены эвакуироваться на восток. При эвакуации они сохранили свои научные коллективы. Организующим ядром ученых страны оставался президиум АН СССР, эвакуированный в Свердловск. Тематика

научных исследований была сосредоточена на следующих направлениях:

- 1) разработка военно-технических проблем;
- 2) научная помощь промышленности;
- 3) Мобилизация сырьевых ресурсов.

В кратчайшие сроки были открыты и освоены месторождения бокситов на Южном Урале, вольфрамовые, молибденовые, медные, марганцевые залежи в Казахстане, большие запасы нефти в Татарии. Благодаря геологам А. Е. Ферсману, В. А. Обручеву и другим, были разведаны новые месторождения железной руды в Кузбассе, новые источники нефти в Башкирии.

Большие успехи были достигнуты и в области биологии, сельского хозяйства и медицины. Советские ученые находили новые растительные виды сырья для промышленности, искали пути повышения урожайности продовольственных и технических культур.

Крупные проблемы решали ученые-медики. Но в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа продолжали томиться многие замечательные ученые. В годы войны там погибли Н. И. Вавилов, П. А. Флоренский и др.

С 1943 г. в Москве начала действовать лаборатория под руководством И. В. Курчатова, приступившая к разработкам по расщеплению урана. А к концу войны освобожденные из лагеря С. П. Королев, Ю. Б. Харитон начали закладку основ развития ракетной техники. Значительным был и вклад ученых-математиков:

- 1) П. С. Александрова;
- 2) И. М. Виноградова.

Активно трудились на оборону физики А. Ф. Иоффе, С. И. Вавилов, П. Л. Капица, химики Н. Д. Зелинский, А. Е. Фаворский. Ученый А. П. Александров успешно решил проблему противоминной защиты кораблей.

В годы войны плодотворно трудились творцы замечательной советской боевой техники и вооружений. В ходе вооруженной борьбы шло качественное непрекращающееся совершенствование артиллерийских систем и самолетов (авторы В. Г. Грабин, И. И. Иванов, Ф. Ф. Петров, Б. И. Шавырин и др). Успехи в производстве стрелкового вооружения были достигнуты при ведущей роли конструкторов Н. Е. Березина, С. В. Владимирова, С. Г. Симонова, Ф. В. Токарева. Советским ученым удалось во много раз сократить сроки разработки и внедрения новых образцов вооружения.

Около половины всех типов стрелкового оружия и подавляющее количество новых образцов артиллерийских систем, состоявших на вооружении в действующей армии в **1945 г.**, были созданы и пущены в серии за время войны. Усилиями советских танкостроителей, особенно рабочих и инженеров Уральского «Танкограда», сравнительно быстро было преодолено преимущество противника в бронетанковой технике. К **1943 г.** стал нарастать перевес насыщенности советских ВС танками и самоходно-артиллерийскими установками. Огромная заслуга в их создании принадлежала Н. А. Астрову, Н. Л. Духову, Ж. Я. Котину, М. И. Кошкину, В. В. Крылову и др.

Со второй половины **1942 г.** неуклонно наращивался выпуск самолетов и авиадвигателей. Самым массовым самолетом советских ВВС стал штурмовик Ил-2.

3. Литература. Музыка. Театр

В духовном противостоянии с фашистскими агрессорами наша культура сыграла свою особую роль. Характерной чертой развития культуры становится углубление интереса к национальному классическому наследию. И это не случайно. Фашизм с его делением народов на «полноценные» и «неполноценные» являл собою пример уничтожения культурного наследия многих народов.

В дни тяжелых испытаний на первое место вышла патриотическая публицистика. Авторы во многом освободились от стереотипов предвоенных лет, их произведения стали ближе, понятнее людям. Настоящий подъем переживала поэзия. Самое знаменитое стихотворение военной поры «Жди меня» К. М. Симонова бойцы вырезали из газетных страниц, переписывали, передавали из рук в руки.

Выдающимся произведением стала поэма А. Т. Твардовского о Василии Теркине, главный герой которой сочетал черты многих реальных людей и персонажей народных сказаний. В войне побеждал человек самостоятельно мыслящий, человек независимых суждений, поступков, ощутивший глубокую связь с историей своего народа.

Обрели новый смысл стихи Пушкина и романы Толстого, Тургенева, музыка Глинки и Чайковского. В самые тяжелые дни блокады Ленинграда Д. Шостакович создает гениальную Седьмую симфонию. Актеры драматических, музыкальных театров, артисты эстрады также вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной популярностью у бойцов и командиров

пользовались фронтовые театры. Большой размах приняла концертная деятельность музыкантов и артистов на фронтах и в тылу. В концертах участвовали Л. А. Русланова, Л. О. Утесов, К. И. Шульженко и др.

Патриотическая тема стала ведущей и в документальном и художественном кинематографе. На фронтах в годы войны находилось около 150 кинооператоров.

4. Живопись и архитектура

Живопись военных лет значительно отличается от довоенной. В ее развитии были свои этапы. В начале войны — в основном фиксация увиденного. Не всегда удавалось задуманное, картинам не хватало глубины в раскрытии темы, силы обобщения. Но всегда была большая искренность, страстность, восхищение людьми, прямота и честность художественного видения, желание быть предельно добросовестным и точным.

Лаконизм, простота изобразительных средств, но и определенная прямолинейность характерны для сюжетных картин **1941—1942 гг.** Светлым пятном на темном фоне воспринимается фигура женщины в картине С. Герасимова «Мать партизана» (1943 г.). Такую же цель преследует А. Дейнека в картине «Оборона Севастополя» (1942 г.). Хотя зрителю известно, что Севастополь был оставлен нашими войсками, но эти сражающиеся на смерть матросы воспринимаются как победители.

В жанре пейзажа в военные годы работают и старейшие мастера В. Н. Бакшеев, Н. Крымов, А. Н. Куприн, И. Э. Грабарь. Эти годы сохранили и почти документальные пейзажи, ставшие со временем историческим жанром, как «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.» К. Ф. Юона (1942 г.), запечатлевший тот памятный для всех советских людей день, когда бойцы прямо с заснеженной площади шли в сражение.

«Ленинград в дни блокады и освобождения» — так называется серия более чем из трех десятков автолитографий **А. Ф. Пахомова** (1908—1973 гг.), которую он начал в 1941 г. и завершил уже после войны. Пахомов сам пережил блокаду, и его рисунки полны трагического чувства и восхищения перед мужеством соотечественников. Весь мир обошел его рисунок «На Неву за водой», изображающий закутанных девочек, добывающих последними усилиями воду из Невы.

В первую очередь развивается портрет, потому что художники стремились передать героический характер нашего человека.

Сначала это были предельно скромные портреты, лишь фиксирующие черты человека военного времени, — белорусских партизан Ф. А. Модорова и воинов Красной Армии В. Н. Яковлева. Позже появились парадные, торжественные, иногда даже патетические изображения, как, например, портрет маршала Г. К. Жукова работы П. Корина (1945 г.).

В жанре портрета в годы войны много работает П. Кончаловский. Он создает оптимистические, жизнелюбивые характеры в своей обычной декоративной манере.

Особой значительностью, монументальностью образа отличаются портреты интеллигенции, написанные в годы войны М. Сарьяном (академик И. А. Орбели, 1943 г.; композитор А. И. Хачатурян, 1944 г.; поэт М. Лозинский, 1944 г.; писательница М. Шагинян, 1944 г. и др.). В годы войны Сарьян занимался также и пейзажем, и натюрмортом. Следует отметить один особенный натюрморт, названный им «Армянам-бойцам, участникам Отечественной войны» (1945 г.), изображающий плоды и цветы Армении: как дар и благодарность воюющим и побеждающим и как память погибшим.

В 1941—1945 гг. развивается и бытовая, и пейзажный жанр. Выдающееся место в формировании и того, и другого в военные годы принадлежит А. Пластову. Оба жанра объединены в его картине «Фашист пролетел» (1942 г.): молодые березы, серое небо, далекие, знакомые каждому из нас поля. На фоне этого мирного осеннего пейзажа еще более чудовищным кажется злодеяние фашистского летчика, убившего мальчика-пастуха. Кисти Пластова принадлежат также очень яркие, проникновенные пейзажи нашей родины. В последний год войны А. Пластов написал прекрасную картину «Жатва» (1945 г.): серьезные и усталые старик и дети обедают у сжатых снопов. Б. Неменский изобразил женщину, сидящую над спящими бойцами, и назвал свое произведение «Мать» (1945 г.). В исторической живописи появляются образы героев прошлого.

В последние годы войны одно из лучших своих живописных произведений создали Кукрыниксы, обратившись к образу древности — Софии Новгородской как символу непобедимости русской земли («Бегство фашистов из Новгорода», 1944—1946 г.).

Монументальная живопись, конечно, имела мало возможностей для развития в годы войны. Но, несмотря на это, искусство «вечных материалов», фрески и мозаики, продолжало свое существование. Так, например, в блокадном Ленинграде набирались мозаики для метро по картонам Дейнеки.

Авторами самых известных плакатов стали художники-карикатуристы Моор (Д. С. Орлов) и Дени (В. Н. Денисов). Героический плакат времен Великой Отечественной войны воспринял лучшие традиции революционного плаката. В первые дни войны на улицах появился знаменитый плакат И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941 г.).

Если в начальный период войны главным героем плакатов был сражающийся советский воин, как, например, на плакате А. А. Кокорекина «За Родину!» (1942 г.), то с наступлением перелома в войне в пользу Советского Союза трагические сюжеты сменялись образами, вселяющими уверенность в победе.

Сложно говорить об архитектуре этого периода. Не хватало рабочих рук, материалов. Война несла с собой разруху, особенно в западных районах, близких к границам. Все строительные работы в этот период в основном были связаны с установкой эвакуированного оборудования, созданием зданий для нужд промышленности.

ЛЕКЦИЯ № 13. Советская культура 1950—1980-х гг.

1. Особенности культуры изучаемого периода

Особенности культуры СССР этого периода заключались в борьбе правительства с отклонениями от «задач соцстроительства». Давление и контроль со стороны партии были настолько велики, что угнетали свободу деятелей искусства и науки. Массовые дискуссии в различных отраслях наук этого времени негативно отражались на их участниках.

После прихода к власти *Н. С. Хрущева* привычными стали его встречи с интеллигенцией, на которых генсек критиковал «формалистов» и авангардистов за «непонятность». Нужно отметить, что Хрущев слабо разбирался в вопросах культуры, а большинство «прогрессивных» деятелей культуры не могли открыто противостоят ему. Развитие культуры приняло утилитарный характер.

Л. И. Брежнев выступил против двух крайностей культуры: «очернительства» и «приукрашивания действительности». Критике подвергались работы, посвященные злободневным проблемам. Поддерживались произведения в духе неосталинизма. С целью контроля над культурой в середине 1970-х гг. была введена система госзаказов. Возросла цензура. Постоянно ограничивалось знакомство советских граждан с зарубежной художественной культурой.

Развитие культуры в 1960—80-е гг. носило противоречивый характер. Несмотря на то, что денежные средства на развитие культуры постоянно увеличивались, достижения не соответствовали затратам.

2. Образование и наука

В этот период руководство СССР стало уделять большое внимание образованию. В **1946 г.** советское правительство значительно увеличило расходы и на науку (они в 2,5 раза превысили расходы предыдущего года). Тогда же были восстановлены Академии наук Украины, Белоруссии и Литвы, созданы — в Казахстане,

Латвии и Эстонии. В послевоенное время была организована целая серия научно-исследовательских институтов. Война и репрессии 1930-х гг. нанесли тяжелый удар по интеллигенции, поэтому в 1940-х — начале 50-х гг. в Советском Союзе был дефицит специалистов с высшим и средним образованием.

В 1940-х — начале 50-х гг. советская наука и техника достигли ряда успехов в области физики, химии, точной механики, но они в основном были направлены на военные нужды. В **1949 г.** в СССР была испытана атомная бомба, шли исследования в области химического и бактериологического оружия.

Отрасли науки, не имевшие прямого отношения к обороне, подвергались жесткому контролю. Показательными в этом отношении стали гонения на кибернетику, которая была объявлена наукой, противоречащей законам материализма. Это негативно отразилось на уровне мирового развития СССР. Монопольное положение в сельскохозяйственных науках заняли сторонники академика Т. Д. Лысенко, который обещал быстро повысить урожайность сельскохозяйственных культур без серьезных капитальных вложений.

После прихода к власти Н. С. Хрущева произошло некоторое раскрепощение исторической науки. Постепенно наблюдался отход от догм краткого курса истории ВКП(б), пересмотр роли Сталина в истории Советского государства. Возрастал культ личности самого Хрущева.

В годы 7-летки (**1959—1965 гг.**) произошел значительный сдвиг в области технического прогресса. В **июле 1956 г.** в небо поднялся первый советский реактивный пассажирский самолет ТУ—104. В **1957 г.** был осуществлен запуск многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты. **4 октября 1957 г.** стартовал советский искусственный спутник Земли. СССР стал пионером освоения космического пространства. **12 апреля 1961 г.** первый в истории полет в космос совершил советский летчик-космонавт Ю. А. Гагарин.

В середине 1950-х—начале 60-х гг. развитие получили средства массовой информации (СМИ). Радиовещание охватило всю страну.

Время «оттепели» характеризовалось подъемом советской науки и культуры. Большое внимание было уделено среднему и высшему образованию. В **декабре 1958 г.** был принят закон, согласно которому вместо 7-летнего образования вводилось всеобщее обязательное 8-летнее.

В **1957 г.** в СССР был запущен самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц — синхрофазотрон. В **1956 г.** в г. Дубне был создан крупный международный исследовательский центр — Объединенный институт ядерных исследований. Всемирную известность получили работы советских физиков — академиков Л. Д. Ландау, А. Д. Сахарова и др. Началось производство отечественной вычислительной техники.

Кризисное состояние школьного образования вызвало попытки осуществить реформу школы (**1983—1984 гг.**). Но неподготовленность, непонимание причин кризисных явлений в этой сфере привели к быстрому отказу от реформы. Уже в **1985—1986 гг.** она была свернута.

Такие же проблемы стояли и перед высшей школой. Несмотря на то, что в стране постоянно росло количество вузов и университетов, промышленность и сельское хозяйство страны испытывали потребность в квалифицированных кадрах. Главными причинами этого были:

- 1) нерациональное использование выпускников вузов;
- 2) низкий уровень их подготовки;
- 3) снижение престижа дипломированного специалиста.

Положение в науке было немного лучше. Советская наука лишь в фундаментальных областях не отставала от науки западных стран, в прикладной же области, и особенно в компьютеризации, она была в последних рядах. Значительные успехи были достигнуты советской наукой в области физики, химии, в освоении космоса.

1985—1991 гг. в области образования, науки и культуры характеризуются неоднозначно. В области образования изменения стали происходить с **1988 г.** Усилился дефицит преподавателей, так как они стали уходить в коммерцию, чтобы обеспечить себе достойный заработок. Резко снизился интерес молодежи к получению образования. Постепенно вводилось альтернативное образование:

- 1) создавались гимназии;
- 2) лицеи и колледжи.

В течение 2-й половины 1980-х гг. в СССР практически отсутствовали серьезные открытия, а ведущие отрасли науки, такие как космонавтика, ядерная физика, молекулярная биология и др., с трудом удерживали достигнутый в предыдущий период уровень.

3. Литература

Кампания по борьбе с космополитизмом, которая развернулась в конце 1940-х — начале 50-х гг., отрицательно сказалась на развитии литературы и искусства. Целью ее было:

- 1) очернить все несоветское, несоциалистическое;
- 2) поставить барьер между СССР и западными странами.

В 1946—1948 гг. были приняты решения ЦК партии «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере В. Мурадели «Великая дружба». Гонениям подверглись известные советские композиторы, писатели: С. С. Прокофьев, А. Н. Хачатурян, Н. Я. Мясковский, А. А. Ахматова, М. М. Зощенко и другие, чье творчество было отнесено к антисоветскому направлению.

В годы «оттепели» заметно повысился уровень жизни советского народа. С **1956 г.** был установлен 6-часовой рабочий день для подростков в возрасте 16—18 лет. В 1956—1960 гг. закончился перевод всех рабочих и служащих на 7-часовой, а на подземных и вредных работах — на 6-часовой рабочий день.

В период «оттепели» отмечается заметный подъем в литературе и искусстве, чему немало способствовала реабилитация части деятелей культуры, репрессированных при Сталине. В **1958 г.** было принято постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий».

Вместе с тем именно в сфере культуры особенно отчетливо проявились рецидивы сталинизма. В **1957—1962 гг.** проводились «встречи» руководителей партии с деятелями культуры и искусства, на которых звучали крайне резкие оценки таких антисталинских произведений, как романы «Не хлебом единым» Дудинцева, «Рычаги» А. А. Яшина, «Собственное мнение» Д. А. Гранина, а роман «Доктор Живаго», который даже не был опубликован в СССР, стал причиной гонений на Б. Л. Пастернака.

В рамках литературно-художественного процесса «оттепели» происходило формирование слоя интеллигенции, оппозиционного существующему режиму — диссидентов. К этому времени относилось и появление «самиздатской» и «тамиздатской» литературы.

Во многих городах резко возросло количество театральных студий. На экраны стали выходить новые фильмы. Необходимо назвать фильмы Т. Е. Абуладзе. Значительно возросло проникно-

вание в страну продукции западной культуры, особенно видеофильмов. Постоянно рос престиж журналов «Новый мир» (редактор А. Т. Твардовский), «Юность» (редактор В. П. Катаев).

Настоящим потрясением для миллионов советских людей стал выход в свет небольшой по объему повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Следует отметить, что Хрущев поддержал выход в свет этой книги и даже публично одобрил ее выдвижение на присуждение Ленинской премии. Однако премия А.И. Солженицыну присуждена не была, а сам Хрущев к этому вопросу не возвращался.

4. Общественная мысль. Уровень жизни

Во 2-й половине 1960-х гг. в стране начинается рост диссидентского движения. Оно получило широкое распространение среди интеллигенции крупных городов. Понятие «диссидентство» включало в себя различные проявления. Деятели культуры, пытавшиеся открыто выразить свои сомнения, становились опасными для руководства страны; очень часто они подвергались тюремному заключению или высылались за пределы СССР. В 1965 г. были осуждены за публикацию своих произведений на Западе писатели А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль. В 1974 г. был лишен советского гражданства и насильственно выдворен из СССР А. И. Солженицын. За границей оказались кинорежиссер А. А. Тарковский, режиссер Ю. П. Любимов, писатель В. А. Некрасов, поэт И. А. Бродский, виолончелист М. Л. Ростропович и др.

Идеологии неосталинизма противостояла и «деревенская» проза В. П. Астафьева, Б. А. Можаева. Особое место в культуре тех лет заняли книги и фильмы В. М. Шукшина.

Еще одной специфической чертой культуры 1960—1970-х была т. н. «магнитофонная революция». Записи песен, а также сатирических выступлений, воспроизводимые в домашних условиях, практически не поддавались контролю и получили массовое распространение. Признанными лидерами были барды В. С. Высоцкий, Б. Ш. Окуджава, А. А. Галич и др. Появляются и закрепляются элементы особой, молодежной поп-культуры.

С середины 1970-х гг. началась инфляция. Дефицит оказывал глубокое воздействие на массовое сознание. В это же время официальная пропаганда вела усиленную борьбу с «вещизмом».

В 1970—1980-е гг. среди писателей следует выделить Ф. А. Искандера, поэтов И. А. Бродского, Н. М. Коржавина, А. А. Галича,

режиссеров А. А. Тарковского, Ю. П. Любимова, А. А. Германа, Т. Е. Абуладзе, С. Н. Параджанова, братьев Михалковых и др.

Большие изменения происходили в литературе и искусстве. Знаменательным явлением было возвращение советскому человеку произведений авторов «русского Зарубежья»: философов Н. А. Бердяева и В. Д. Соловьева, писателей Д. С. Мережковского, М. А. Алданова, И. А. Бунина и В. Д. Набокова, поэтов Н. С. Гумилева и И. А. Бродского и многих др. Стали выходить многие работы лауреата Нобелевской премии по литературе А. Солженицына, прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ» и историческая эпопея «Красное колесо». Стала появляться так называемая «неформальная» пресса.

5. Живопись

В 1947 г. была создана Академия художеств СССР, и уже в 1950-х гг. в области изобразительного искусства утвердилась жесткая учебно-производственная система. Будущий художник обязательно должен был пройти ряд обязательных этапов:

- 1) художественную школу;
- 2) училище или институт.

Свое обучение он заканчивал большой тематической картиной и затем становился членом Союза художников. Государство было главным заказчиком и покупателем его произведений. Главным стилем стал так называемый социалистический реализм (соцреализм), или соц-арт.

В советской живописи конца 1950-х — начала 60-х гг. утвердился «суровый стиль». Источником вдохновения для мастеров «сурового стиля» стала жизнь простых людей, которую они передавали в возвышенно-поэтическом духе. Обобщенны и лаконичны изображения в картинах «Наши будни» (1960 г.) П. Ф. Никонова и «Плотогоны» (1961 г.) Н. А. Андропова.

Некоторые мастера, в противоположность навязываемой соцреализмом тематике, обратились к иным жанрам:

- 1) портрету;
- 2) пейзажу;
- 3) натюрморту.

Н. С. Хрушев на выставках критиковал художников-абстракционистов и формалистов. В частности, скульптора Э. Неизвестного, не имея представления ни о его произведениях, ни о самом авторе. В историю вошла встреча Э. Н. Неизвестного и Н. С. Хру-

шева. Художник — боевой командир Отечественной войны — снял свою рубаху перед главой государства, показал страшные рубцы от ран на спине. Хрущев был поражен и смущен.

6. В кругах творческой интеллигенции

В кругах творческой интеллигенции — литераторов, художников, кинематографистов (позднее их назвали «шестидесятниками») — формировалась оппозиция официальному искусству.

Уже в конце 1950-х гг. сложилась группа художников, увлеченных европейским и американским сюрреализмом. В полной мере они заявили о себе во 2-й половине 60-х и в 70-х гг. XX в. Каждый художник разрабатывал собственный, легко узнаваемый набор изображений-знаков.

Владимир Борисович Янкилевский (род. в 1938 г.) окончил художественную студию при Московском полиграфинституте. Его произведения — «Атмосфера Кафки» (1969 г.), серия гравюр «Мутации» (1970-е гг.) и другие — представляют собой ребусы, сложенные из азнообразных значков, которые вызывают ассоциации с таблицами, диаграммами, графиками и т. п. Позднее Янкилевский начал создавать трехмерные объекты.

Илья Иосифович Кабаков (род. в 1933 г.) выбрал для своих работ иной изобразительный «словарь»: картинки к детским книжкам, стенды, стенгазеты, плакаты. Однако в композициях художника они теряют свои привычные функции, и зрителю предлагается придумать им другое назначение.

Сын Е. Л. Кропивницкого **Лев Евгеньевич Кропивницкий** (1922—1994) и **В. Н. Немухин** (род. в 1925 г.) использовали в своем творчестве приемы абстрактного экспрессионизма. Кроме того, Лев Кропивницкий иллюстрировал книги. В эти же годы был выслан из страны талантливый художник и друг В. С. Высоцкого М. М. Шемякин.

Мастера разных поколений, до сих пор лишь мечтавшие о свободе самовыражения, теперь с увлечением предались экспериментам в духе современных западных художественных течений. Советские художники, работавшие вне рамок официального искусства, получили известность на Западе, так как их произведения приобретали в основном иностранцы. Западные критики называли этих мастеров «нонконформистами» (от англ. «несогласные»). На выставке 1962 г. в московском Манеже Н. С. Хрущев подверг «нонконформистов» жесткой критике.

После выставки «нонконформисты» ушли в подполье: они устраивали показы своих работ на частных квартирах, иногда в клубах и кафе.

Следующим крупным выступлением «нонконформистов» стала выставка на пустыре в московском районе Беляево (1974 г.). Городские власти в присутствии иностранных журналистов разогнали ее с помощью бульдозеров (в историю она вошла под названием «Бульдозерная выставка»). Событие получило международную огласку, и спустя две недели, уже с разрешения властей, в Измайлове состоялась новая выставка на открытом воздухе. С тех пор на официальных выставках до середины 1980-х гг. допускалось большее разнообразие тем, традиций, манер исполнения.

В 1970—80-х гг. среди «нонконформистов» все более популярными становились формы авангардного искусства, такие как акции, перформансы. Здесь художник представлял не какую-либо работу, а самого себя как носителя идеи.

В 1980—90-х гг. русское искусство развивалось параллельно западному. Возникли частные галереи (М. А. Гельмана, А. Салаховой и др.), поддерживающие «нетрадиционные» формы искусства.

7. Архитектура и скульптура

В архитектуре происходили похожие процессы. Так, в 1950-х гг. руководство партии осудило «украшательство» и «излишнюю роскошь». Был взят курс на массовое строительство жилых домов. Эталоном стали аскетизм и простота. Господствующее положение среди архитектурных форм занял параллелепипед, среди стройматериалов — бетон (Кремлевский дворец съездов, театр на Таганке).

А в 1970—80-е гг. стало популярным разнообразие форм, стилей, материалов. Появляются титановые и стеклянные конструкции, особенно полюбился архитекторам исторический стиль.

ЛЕКЦИЯ № 14. Культура России 1991—2003 гг.

1. Общая характеристика периода

Культура изучаемого периода характеризуется следующими особенностями:

- 1) большим разнообразием стилей, жанров и направлений;
- 2) государство перестает диктовать каноны, стиль и сюжеты в искусстве;
- 3) снимаются ограничения в науке и преподавании;
- 4) в культуре рождаются новые мифы;
- 5) культура теряет своего основного заказчика, и резко сокращается ее финансирование;
- 6) на первый план выдвигается массовое искусство;
- 7) в 1990-х гг. произошло возвращение ряда имен — россияне узнали о таких пластах культуры, как культура серебряного века (творчество поэтов О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой, М. Н. Цветаевой, Н. С. Гумилева и др.) и русского Зарубежья (В. Д. Набоков, М. А. Алданов и др.)

2. Образование и наука

В трудных условиях оказались наука и образование. Интересно, что главное место в государственной политике уделяется среднему образованию. Его регулирует закон об образовании, принятый в 1992 г. При этом качественно изменилось содержание образования: оно стало личностно ориентированным и соотносимым с мировыми стандартами.

Средняя и высшая школа переживают трудности из-за недостатка материальных средств, снижения уровня преподавания, нежелания властных структур и политических лидеров обеспечить ормальное финансирование. Сказалась и неготовность большинства образовательных учреждений действовать в условиях рыночной экономики, самим зарабатывать средства.

Но высшее образование сейчас имеет большой спрос и активно развивается: открываются вузы, появляются новые перспек-

тивные специальности. Так, к середине **2001 г.** в России существовало около 600 государственных и 250 негосударственных вузов. Характерной чертой становится платная — коммерческая — форма обучения.

Что касается науки, то к рыночной экономике постсоветская наука приспособилась крайне плохо. Обычным явлением 1990-х гг. стала так называемая «утечка мозгов» за рубеж — многие ученые выбрали лучшие условия работы. Тем не менее, большое число ученых осталось в России, они работают и достигают хороших результатов при скромном финансировании. Приоритет в финансировании отдается ученым, работающим в области естественных наук (фундаментальных и прикладных отраслях). Большую роль играют фонды-спонсоры (отечественные — например, фонд Потанина, зарубежные — фонд Форда, фонд Сороса).

Ученые-гуманитарии, получившие возможность свободного общения с зарубежными коллегами, сегодня не скованы прежним идеологическим единообразием. Они более объективно раскрывают историю Отечества, его культуру и вклад в развитие мировой цивилизации.

3. Литература, кино, театр. СМИ

Продолжает развиваться литература. Появляются новые имена:

- 1) А. С. Петрушевская (новый стиль — «серым по серому»);
- 2) В. Г. Сорокин (натурализм);
- 3) В. О. Пелевин (модернизм);
- 4) Б. Ш. Акунин (детективный жанр);

Российский читатель открывает для себя и перечитывает шедевры мировой литературы — произведения Г. Г. Маркеса, П. Коэльо и др.

В конце 1990-х гг. начинает развиваться отечественный кинематограф. Выгодно отличаются картины Н. С. Михалкова и С. В. Бодрова. Что касается актеров, то многие из них работают на телевидении, в театре. Театральное искусство пользуется сегодня большим спросом. Популярны постановки-мюзиклы. Всемирно известен театр О. Табакова «Табакерка». Постоянно открываются новые театры (только в Москве насчитывается более 200), проводятся художественные выставки, музыкальные фестивали и т. д. Развивается цирковое искусство.

В ином положении находятся архивы и музеи, которые, для того чтобы выжить, предоставляют платные услуги населению и юридическим лицам (например, сдают помещения под презентации и выставки). Среди музеев особой популярностью пользуется

ся Санкт-Петербургский музей восковых фигур. В целом отсутствие средств лишает библиотеки возможности увеличивать свои фонды, музеи — пополнять коллекции, издательства — выпускать серьезную литературу и т. д.

Активно развивается российский шоу-бизнес, стараясь максимально приблизиться к американским и европейским стандартам.

Настоящий бум в 1990-х гг. пережили СМИ — появляется много новых газет, журналов, TV-каналов. Особое место среди них занимает канал «Культура», знакомящий с явлениями и событиями российской и мировой культуры. Отсутствие рекламы является одним из достоинств этого канала.

Глобально изменяются способы трансляции культуры — появилась и стала массовой всемирная сеть — Интернет.

4. Живопись, архитектура и скульптура

В непростых условиях сегодня находится российская живопись и скульптура. Официальным портретистом Президента РФ В. В. Путина ***Никасом Сафроновым*** выполнено большое количество портретов Президента, а также деятелей мировой культуры (например, портрет Софи Лорен, стилизованный под «Джоконду» Л. да Винчи). Активно работает портретист ***А. М. Шилов*** («Танец с Амуром»). Широко известен в среде художников друг В. Высоцкого, проживающий в Америке, ***М. М. Шемякин*** (серия картин «Маскарад», сцен из жизни XVIII века).

Популярностью во всем мире пользуются скульптурные работы и проекты Зураба Церетели, в том числе памятник Петру Великому (2002 г.).

В области строительства наблюдается подъем. Но на первый план выходит постройка жилых домов по индивидуальным проектам, а также многоквартирных жилых домов по дизайнерским нетиповым проектам.

ЛЕКЦИЯ № 15. Культура первобытной эпохи

1. Общая характеристика периода

Культура первобытной эпохи является фундаментом всей последующей культуры человечества. Множество явлений жизни современного общества берет свое начало в глубокой древности первобытной эпохи:

- 1) язык;
- 2) письменность;
- 3) искусство;
- 4) религия;
- 5) мифология;
- 6) наука;
- 7) нравственность и др.

Некоторые современные проблемы целиком или частично решаются на материалах исследования первобытной эпохи: история возникновения человека, происхождение рас, народов, появление мифологии, религии, искусства и т. д. Нужно отметить, что первобытная эпоха не ушла в прошлое безвозвратно. Она еще продолжает существовать в локальных областях:

- 1) джунглях Амазонии;
- 2) в центральных районах Африки;
- 3) на островах Океании;
- 4) в глубинных районах Австралии.

Первобытная эпоха охватывает огромный период от появления человека до возникновения первых классовых обществ и государств, а также письменности. Человеческий род существует около 2,5 млн лет. *Homo sapiens* (человек разумный) — всего лишь около 40 тыс. лет.

2. Материальная культура

Орудиями труда человек пользуется более 2 млн лет. Это открыло перед ним широкие возможности:

- 1) использования природных ресурсов;
- 2) приспособления к окружающей среде;

3) коллективной охоты;

4) защиты от врагов.

В эпоху неолита:

1) совершенствуются орудия труда;

2) приемы обработки камня (пиление, сверление, шлифование);

3) появляются луки, стрелы, керамическая посуда.

Вместе с охотой, рыболовством, собирательством получают распространение земледелие и скотоводство. Эти два величайших достижения первобытной экономики сделали человека человеком.

Важнейшей предпосылкой разложения первобытного общества стал переход к использованию металлов.

3. Появление искусства. Мифология

С появлением искусства в развитии человеческого общества произошел качественный скачок. Новым явлением стало первобытное искусство.

Отправной точкой художественного творчества человека могли быть: его эстетические потребности, половой инстинкт, мифологическое мышление, религиозная практика, необходимость закрепления и передачи накопленного опыта, потребность в развлечении и т. д.

Биологическое и культурное развитие помогло человеку использовать символы. Ни одно живое существо, кроме человека, не обладает этой способностью.

Важное место в первобытной культуре занимает мифология. Она, являясь основной формой мировоззрения человека на ранней стадии развития, показывает, как он осознает себя, мир вокруг и свое место в этом мире.

На основе различных форм словесного творчества сформировалась и литература. Из мифологии выделились такие формы общественного сознания, как:

1) искусство;

2) политическая идеология и др.

В древности человек еще не выделял себя из окружающей среды. Он переносил на природные объекты свои собственные свойства, чувства, наделял их душами и духами.

Важнейшей чертой мифа является то, что заменяя в мифе одни символы другими, он делает описываемые предметы более доступными для понимания.

Как показали исследования, на ранних стадиях развития мифы были примитивны и кратки. Позднее мифология превратилась в развернутую систему связанных друг с другом мифов, образующих разветвленные циклы. Так сложились:

- 1) античная;
- 2) древнеславянская;
- 3) скандинавская мифология и др.

Ученые выделяют несколько типов мифов:

- 1) антропогонические;
- 2) солярные;
- 3) лунарные;
- 4) астральные;
- 5) зооантропоморфные;
- 6) космогонические;
- 7) теогонические и др.

Одной из наиболее распространенных форм первобытных верований стал культ предков — почитание духов умерших родственников. Считалось, что эти духи, злые и добрые, могут влиять на жизнь людей. Существовало множество способов, с помощью которых люди пытались умилостивить духов предков и нейтрализовать их злую волю. Разновидностями первобытных верований являются:

- 1) анимизм;
- 2) тотемизм;
- 3) фетишизм.

Развитие земледелия в поздний период первобытной эпохи потребовало упорядочения календаря, а следовательно, и астрономических наблюдений. Ирригационные работы приводили к формированию техники геометрических вычислений, развитие обмена — к усовершенствованию счетных систем. В конечном итоге все это вело к накоплению математических знаний. Болезни, эпидемии, войны вынуждали применять и совершенствовать первобытную медицину. Сухопутные и морские перемещения послужили стимулом к развитию географии и картографии. А с появлением выплавки рудных металлов зародились основы химии.

4. Изобразительное искусство

В первобытную эпоху сформировались все виды изобразительного искусства:

- 1) графика (рисунки, силуэты);
- 2) живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками);

- 3) скульптура (фигуры, высеченные из камня или вылепленные из глины);
- 4) декоративное искусство (резьба по дереву, камню, кости; рельефы, орнаменты).

В глубокую древность уходят истоки таких видов художественного творчества, как:

- 1) музыка;
- 2) пение;
- 3) танец;
- 4) театрализованные представления.

Первые дошедшие до нас произведения первобытного искусства относятся к верхнему палеолиту, их возраст около 40 тыс. лет. Среди них особое место занимают так называемые «Венеры» — изображения, по-видимому, связанные с культом матери-прародительницы. Найдены обобщенно выразительные изображения животных: мамонта, лошади, оленя, медведя, зубра, сцены охоты на них.

В конце XIX в. была открыта первобытная пещерная живопись (Альтамирская пещера в Испании). Позднее исследователи обнаружили десятки подобных пещер в Испании, Франции, а также в России (Капова пещера, Южный Урал).

Для раннего периода развития наскальной живописи были характерны:

- 1) примитивные рисунки;
- 2) неясные знаки;
- 3) волнистые линии;
- 4) отпечатки кисти руки.

К концу первого периода появляются неуверенные контурные рисунки животных, которые начинают заполняться краской. Второй период характеризуется переходом от контурного, плоскостного изображения к передаче объема и отдельных деталей. В третий период пещерное искусство достигло самых больших высот. Росписи поражают своими:

- 1) масштабами и реалистичностью;
- 2) совершенством передачи объемов;
- 3) пропорциями фигур;
- 4) перспективой;
- 5) движением;
- 6) применением полихромии.

Позднее наблюдается упрощение изображения, фигуры становятся символами.

5. Появление письменности

Огромное значение имело появление письменности. Современным буквенно-звуковым системам письма предшествовали разные его формы, одна из первых — пиктографическое письмо, состоящее из отдельных конкретных изображений.

С наступлением эпохи мезолита в изображении начинает преобладать человек. Цвет и объем уступают место движению. Если пещерная палеолитическая живопись состоит из множества фигур, композиционно не связанных между собой, то наскальное многофигурное искусство воспроизводит сцены охоты, сбор меда, ритуальные действия, танцы, сражения и др.

В эпоху неолита искусство претерпевает глубокие качественные изменения. Культура перестает быть единой, она приобретает на различных территориях ярко выраженные особенности, самобытный характер.

6. Дальнейшее развитие абстрактного мышления, накопление рациональных знаний

С развитием абстрактного мышления, языка, мифологии, религии, накоплением рациональных знаний у человека возникла потребность воплотить в искусстве сложные образы: солнце, землю, огонь, воду. Получает распространение орнамент, состоящий из стилизованных абстрактных мотивов: крест, круг, спираль, треугольник, квадрат и т. п.

В то же время появляется стремление украсить все предметы, которыми пользовался человек. Орнамент или отдельные символы покрывали древнюю керамику — самый распространенный вид декоративного творчества. Человек украшал и самого себя:

- 1) раскраской тела;
- 2) ожерельями;
- 3) бусами;
- 4) браслетами.

К числу наиболее загадочных явлений первобытного искусства относится группа памятников-мегалитов:

- 1) менгиры;
- 2) дольмены;
- 3) кромлехи.

Мегалитические сооружения явились прототипом монументальной архитектуры. Уже на пороге возникновения первых цивилизаций появились циклопические или сырцовые укрепления,

храмы, усыпальницы, что в свою очередь было связано с расслоением общества на классы, выделением знати, усложнением религиозных представлений и религиозной практики.

Накопленные археологические данные позволяют проследить возникновение и развитие других видов первобытного художественного творчества:

- 1) музыки;
- 2) танца;
- 3) театрализованного представления;
- 4) прикладного искусства.

Найденные трубчатые кости с просверленными отверстиями по бокам, просверленные рога, черепа животных со следами от многочисленных ударов — примеры первых духовых и ударных музыкальных инструментов. Важное место в системе первобытного искусства занимал также танец. Танцы были:

- 1) ритуальными;
- 2) военными;
- 3) охотничьими;
- 4) мужскими;
- 5) женскими и т. д.

Танец тесно переплетается с театрализованным представлением. С большой долей уверенности можно догадываться и о существовании в эту эпоху самого доступного вида творчества — устного народного:

- 1) песен;
- 2) рассказов;
- 3) сказок;
- 4) мифов;
- 5) былин.

Первобытное искусство стало началом образного отражения окружающего мира, средством его познания, а также формирования внутреннего мира самого человека. Изучение памятников первобытного искусства позволяет проследить эволюцию стилей, форм, средств и методов художественного творчества, понять закономерности становления и развития всей мировой художественной культуры.

ЛЕКЦИЯ № 16. Культура Китая

1. Особенности китайской культуры

Китайская цивилизация — одна из самых древних в мире. Как считают сами китайцы, история их страны начинается с конца III тыс. до н. э. Китайская культура обрела уникальный характер: она рациональна и практична. Для Китая свойственен некоторый догматизм. Новая мысль могла развиваться только в виде комментариев к старым изречениям мудрецов.

Китайская культура сильно повлияла на развитие соседних стран (Япония, Корея и государства Юго-Восточной Азии). Основным достоинством образованного азиата долго считалось знание китайского искусства, литературы и музыки.

2. Образование и наука. Религия. Национальные праздники

К знанию и учености в Китае относились с большим уважением. Под знанием обычно подразумевались постулаты из сферы гуманитарных дисциплин. Что касается других наук (математики, астрономии, медицины и др.), то накопленные в течение многих сотен лет данные наблюдений обобщались, но теоретически не осмысливались. Эти сферы знания были не престижны.

С чем же связаны достижения китайцев в области точных и технических наук? Математика зародилась в Китае в глубокой древности. Китайские математики написали сочинения о расчетах при помощи шеста, стоящего в круге. С V в. до н. э. китайцы знали свойства прямоугольного треугольника, в I в. н. э. был создан трактат, суммирующий математические знания, накопленные в Китае за несколько веков. Развивалась астрономия. Уже во II тыс. до н. э. древние жители Китая делили год на 12 месяцев, месяц — на 4 недели. Китайские врачи внесли большой вклад в мировую медицину. Из технических изобретений следует назвать водяную мельницу.

Знания о письменности основываются на источниках, многие из которых были составлены в ранние периоды китайской истории. Известно, что уже в XV в. до н. э. в Китае существовала развитая система иероглифического письма (более 2000 иероглифов). Великим изобретением было изготовление бумаги, производство которой началось в 105 г. н. э. Ее варили из древесной коры, тряпья, конопли. Автором этого крупнейшего в истории человечества открытия был чиновник *Цай Лунь*.

Мифотворчество в Китае относится к древнейшим временам. Место многочисленных почитаемых богов в китайской культуре занимают легендарные мудрецы и культурные герои, подобные Хуанди.

Появившиеся позднее философские учения — конфуцианство, даосизм и буддизм — несомненно обогатили китайскую культуру. Характерно, что все религиозные системы Китая имели много общего: всем им был присущ культ послушания, почитание старших и предков, идеи пассивного, созерцательного отношения к действительности. Эти идеи определяли китайскую национальную психологию.

Весьма существенное воздействие на китайскую культуру оказал и буддизм, пришедший в Китай в I—II вв. С буддизмом связано в истории культуры очень многое. Например, легенда о возникновении чая и чаепития. В дальнейшем буддизм, как и даосизм, уступит место конфуцианству, которое выработало критерии оценки поступков каждого китайца.

Широко известна любовь китайцев к церемониям. В императорском Китае сложным церемониальным ритуалом были обставлены все значимые события в жизни человека, семьи и общества. Среди праздников, имеющих наиболее древнюю историю, выделяются такие, как:

- 1) праздник весны (Новый год);
- 2) праздник фонарей;
- 3) праздник драконовых лодок;
- 4) праздник середины осени;

3. Литература

Художественная литература Китая уходит своими корнями в глубокую старину. Древнейшим китайским литературным памятником является поэтическая антология «Шицзин» («Книга песен»).

Литература Китая достаточно необычна и по своему жанровому разнообразию. Известны, например:

- 1) рифмованная проза «фу»;
- 2) стихи «ши»;
- 3) стихи «цы»;
- 4) романы.

Во времена династии Хань был написан главный китайский исторический труд — «Исторические записки» Сыма Цяня. Это произведение содержит детальное описание выдающихся личностей и событий.

Буддизм познакомил Китай с художественной прозой. Апогеем культурного развития страны по праву считаются времена династий Суй, Тан и Сун. Именно в эти годы стихосложение буквально пронизало все образованное китайское общество. Стихи дарили друзьям, родственникам, покровителям.

Во времена династий Мин и Цинь большое распространение получили романы. В эти годы написаны 4 известнейших китайских классических романа:

- 1) «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна;
- 2) «Речные заводи» Ши Найяня;
- 3) «Путешествие на Запад» Чэньэня;
- 4) «Сон в красном тереме» Цао Сюе-циня.

Эти романы оказали огромное влияние на китайскую культуру и позднее были переведены на многие языки мира.

4. Китайская беллетристика 1920—30-х гг.

Начало XX в. ознаменовалось ростом национального самосознания китайцев, способствовавшего свержению императорского строя в стране. Появившийся в эти годы журнал «Новая молодежь» критиковал традиционную китайскую культуру и призывал к скорейшему внедрению западных норм. Китайская беллетристика 1920—30-х гг. характеризуется влиянием социалистических и коммунистических идей, жесткой сатирой на существующие порядки.

Путь китайской литературы после **1949 г.** (создание Китайской Народной Республики) связан с развитием таких проблем, как:

- 1) перемены в деревне;
- 2) раскрепощение широких масс крестьянства;
- 3) национально-освободительная борьба китайского народа.

В то же время поступательное движение литературы и искусства в начале 1950-х гг. неоднократно тормозилось различными идеологическими кампаниями коммунистической партии Китая (например, дискуссия по поводу оценки романа «Сон в красном тереме»). Пострадало значительное количество известных литераторов.

Еще больший урон китайской литературе нанесло 10-летие «культурной революции» (1966—1976 гг.). В эти годы полностью прекратилось издание художественной литературы и подавляющего большинства журналов.

5. Театр. Музыка

Существенна была роль китайского театра, все представления в котором сопровождалось музыкой. Еще в I в. до н. э. в Китае было известно более 80 видов национальных музыкальных инструментов. В процессе длительного развития постепенно сформировались 5 основных видов традиционной музыки:

- 1) песни;
- 2) танцевальная музыка;
- 3) музыка песенных сказов;
- 4) музыка местных опер;
- 5) инструментальная музыка.

Каждый император Китая содержал при дворе штат музыкантов и танцовщиц. В Китае профессиональное занятие музыкой считалось делом, недостойным благородного человека, и даже придворные музыканты были представителями низших социальных слоев. В начале XX в. китайская музыка испытала существенное влияние европейской музыки. Значительные перемены в обществе, влияние левых идей способствовали появлению произведений в народном стиле, отражающих народные настроения. В целях обогащения культурной жизни народа во многих городах страны регулярно проводились крупные музыкальные фестивали, такие как «Шанхайская весна».

Китайский театр объединял:

- 1) танец;
- 2) пение;
- 3) речь;
- 4) действие;
- 5) акробатику.

Уже в Древнем Китае существовали различные виды зрелищ:

- 1) цирк;
- 2) акробатические танцы;
- 3) театры кукол и теней;

В городах средневекового Китая существовали постоянные здания театра. Актеры в Китае считались низшим сословием и должны были соблюдать множество правил и запретов.

Театральное искусство Китая включает в себя:

- 1) более 300 традиционных жанров;
- 2) свыше 60 видов теневого и кукольного театров;
- 3) европейскую оперу;
- 4) танцевальную драму (балет).

Поскольку на сцене практически отсутствует театральный реквизит, применяется условная жестикуляция. Действие не ограничено ни во времени, ни в пространстве.

6. Танец. Балет. Кинематограф

Новым видом театрального искусства стал в Китае балет, который имеет глубокие исторические корни в народном танцевальном искусстве. С начала 1950-х до середины 1960-х гг. был создан целый ряд балетных спектаклей на исторические и современные темы, а в 1980-е гг. было уже осуществлено свыше 100 новых постановок. Одна из наиболее известных — балет «Цветы на Шелковом пути», повествующий о дружбе китайского народа эпохи династии Тан с народами других стран. В 1950-е гг. на китайскую сцену проник европейский балет.

Кинематограф в Китае появился в 1920-х гг., но наиболее значительных успехов он достиг после **1949 г.** Китайские фильмы в последнее время становятся все более популярными в мире и получают премии на международных кинофестивалях. Помимо художественных фильмов, снимаются:

- 1) документальные;
- 2) научно-популярные;
- 3) мультипликационные фильмы.

7. Живопись

Традиционным жанром китайской живописи является «гохуа». Картины пишутся черной или серой тушью с помощью кисточки на бумаге или шелке. Мастер с помощью всего лишь несколь-

ких мазков черной тушью различной толщины создает общие очертания пейзажа и человеческих фигур, не выписывая деталей.

Главной темой «гохуа» были и остаются пейзажи: горы и реки, цветы и птицы. Картины в целом и их отдельные детали, как правило, имеют собственное толкование. Например, часто изображаемая на полотнах сосна символизирует стойкость и долголетие, ива — женственность, скромность и утонченность, орхидея — простоту и благородство и т. д.

Для китайских художников не существовало линейной перспективы, а горы, в обилии присутствовавшие на их картинах, воспринимались как символ.

Буддизм, особенно чань-буддизм, сыграл большую роль в расцвете классической китайской живописи. Прикладные искусства, расцвет живописи и ваяния многие исследователи связывают с буддизмом: в буддийских храмах помещалось множество статуй различных божеств и святых. Особенно были развиты живопись (тушью на бумаге, шелке), а также искусство фресок.

Буддистские, как и даосские, монастыри долгими веками были одним из центров китайской культуры. Здесь проводили время, искали вдохновения и творили поколения поэтов, художников, ученых и философов. В архивах и библиотеках монастырей были накоплены бесценные сокровища письменной культуры, работали переводчики, компиляторы, переписчики. Именно китайские буддистские монахи изобрели искусство ксилографии, т. е. книгопечатания — размножения текста с помощью матриц (досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами).

Большое распространение получили в Китае и жанры западного изобразительного искусства:

- 1) масло;
- 2) гравюра;
- 3) акварель.

Одновременно с живописью в Китае развивалась и каллиграфия, считавшаяся вершиной всех искусств. Китайцы ценят в своем письме силу, выразительность и изящество линий, композиционную стройность сочетания графических элементов. Особого расцвета этот вид искусства достиг в IV—V вв., когда были установлены четыре высших качества каллиграфии:

- 1) стиль, полный энергии и жизненности;
- 2) строгость, сила;
- 3) равновесие;
- 4) эстетическое качество.

8. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство

Уже во II тыс. до н. э. получила развитие резьба по нефриту и кости. Зеленый нефрит был в Китае предметом культа, он почитался «вечным камнем», хранящим память о предках. Ценность нефрита была так велика, что он играл роль золота и серебра — из него готовили монеты, по нему оценивали чистоту золотого песка. Изделия из нефрита производятся главным образом в Пекине и Шанхае. Резьба по слоновой кости развита в Пекине, Гуанчжоу и Шанхае. Важнейшим центром производства изделий с использованием перегородчатой эмали является Пекин. Вышивальщицы обычно владеют несколькими десятками приемов работы, которые позволяют тонко передавать фактуру предмета, переходы и оттенки цветов, объемность изображаемого объекта, а также пространственную перспективу.

Интересна и необычна архитектура Китая. Уже в I тыс. до н. э. китайцы строили здания в 2—3 и более этажей с многоярусной крышей. Типичным было здание, состоящее из опор в виде деревянных столбов с черепичной крышей, которая имела поднятые вверх края и четко обозначенный карниз — пагоду. Этот тип строения был основным в Китае в течение многих веков.

В III в. до н. э. в Китае было построено более 700 императорских дворцов. Центральный зал одного из них вмещал более 10 000 человек.

Время, когда в стране образовалось единое централизованное государство (221—207 до н. э.), ознаменовалось строительством основной части Великой китайской стены, которая частично сохранилась до настоящего времени. Известно, что ее строили более 2 млн. заключенных, многие из которых были наказаны за инакомыслие. Длина стены составляет более чем 4 тыс. км.

ЛЕКЦИЯ № 17. Культура Индии

1. Особенности индийской культуры

Индия является одной из древнейших стран мира, заложивших основы глобальной цивилизации человечества. Достижения индийской культуры и науки оказали значительное влияние на арабские и иранские народы, а также на Европу. Расцвет индуистской культуры приходится на эпоху Средневековья.

2. Литература. Наука. Религия

Индийская литература насчитывает примерно 40 веков существования. Она настолько разнородна и создавалась на таком большом количестве языков, что описать ее крайне сложно. Наиболее древней является Ведийская литература. Веды долгое время носили характер устного творчества.

Эпическая литература возникает в первой половине I тыс. до н. э. Наиболее древним эпическим произведением считается «Махабхарата» («Великая Индия»). Не менее известным является и другой эпос — «Рамаяна» («Странствия Рамы»).

Ярким представителем бенгальской литературы является *Рабиндранат Тагор (1861—1941)* — поэт и писатель, музыкант и художник. Вершиной признания поэтического творчества Тагора явилось присуждение ему Нобелевской премии по литературе за **1913 г.** за сборник стихотворений «Пригоршня песен». Одна из патриотических песен Тагора «Душа народа» стала государственным гимном Индии.

Больших успехов достигла индийская наука. Еще древние индийские ученые разработали десятичную систему счета и ввели понятие нуля. Они с незначительными погрешностями определили расстояние от Земли до Луны и Солнца, рассчитали радиус Земли, сделали множество астрономических и научных открытий. Уже во времена Индийской цивилизации (III тысячелетие до н. э.) они планировали города, возводили монументальные сооружения, знали письменность, использовали систему мер и весов.

В Индии представлены все основные религии мира:

- 1) индуизм;
- 2) ислам;
- 3) христианство;
- 4) буддизм;
- 5) иудаизм;
- 6) зороастризм.

Есть в Индии и «свои» (национальные) религии, как, например, джайнизм и сикхизм.

Наиболее распространен в стране индуизм, который исповедует более 80% населения. За ним идет ислам (около 12%), далее — христианство, сикхизм, буддизм, джайнизм и др.

Мирное сосуществование различных религий в Индии создало в культуре этой страны неповторимую атмосферу самобытности. Религиозные взгляды индийцев на мир ярко и емко выражаются в их изобразительном искусстве.

3. Музыка. Танец. Театр. Кино

Классическая музыка Индии имеет свою специфику. В ней нет европейской гармонии. Индийская религиозная музыка никогда не записывалась нотами. Именно этим и обусловлена бескрайность, предоставляющая исполнителю неповторимую возможность импровизировать. Классическая индийская музыка исполняется на индийских национальных инструментах. К ним в первую очередь относятся вина и ситара, а также большое количество различных барабанов.

Индийский классический танец своими корнями уходит в глубокую древность. Он наполнен конкретным содержанием. Каждое движение ног, рук, глаз, бровей и других частей тела имеет свое значение, поэтому индийский танец можно читать, и он нередко сопровождается танцевальным речитативом.

Индийский театр относится к старейшим театрам мира: его теория и практика были разработаны около II в. до н. э.

Индийское кино представляет собой уникальное явление, не имеющее аналогов в мировом кинематографе. Индийское кино самобытно. Оно является естественным продолжением музыкально-танцевальной драмы и требует специальной подготовки актеров, умеющих профессионально танцевать и петь. Оно всегда на-

ционально: действие любого фильма всегда связано с Индией и ее народом.

4. Живопись

Одной из самых блистательных страниц в истории развития индийской культуры является живопись. Живопись как направление искусства оформилась в процессе иллюстрирования индуистского учения. Это в первую очередь иллюстрации к легендам. Особенно много иллюстраций посвящено народному божеству — Кришне, одному из воплощений бога Вишну. В индийских миниатюрах почти всегда просматривается контраст между многокрасочным передним планом и простым одноцветным (красным или голубым) фоном.

Художественная мысль индийцев изображала мифологических существ. Каждый из них сохранялся и растворялся в другом, в результате чего возникало совершенно новое невиданное существо, причудливо сочетающее в себе элементы своих прародителей. Таков Хануман (получеловек и полуобезьяна). Еще один из наиболее важных персонажей — Ганеша. Изображается он с человеческим туловищем и слоновьей головой.

Самобытность индийского искусства заключается в своеобразии мышления — религиозного и художественного.

5. Архитектура

Архитектура Древней Индии была преимущественно деревянной и не сохранилась. Разрушая многие древние индуистские и джайнистские храмы, падишахи династии Великих Моголов (XVI в.) воздвигли мечети, медресе, мавзолеи и крепости, многие из которых по сей день являются шедеврами мировой культуры. Следующим судьбоносным этапом стала начавшаяся в XVIII в. колонизация Индии Великобританией, которая завершилась полным порабощением страны. В течение более чем 200-летнего британского господства в индийскую жизнь было привнесено множество европейских культурных и политических традиций, которые во многом определяют лицо и сегодняшней Индии. Лишь в январе 1950 г. Индия была провозглашена Республикой и окончательно обрела свободу.

Индийские религии создали в искусстве неповторимую атмосферу движения, незавершенности. Ярким примером классиче-

ского воплощения в искусстве противоречивого взаимодействия конечного и бесконечного, материального и духовного, с явной доминантой бесконечного и духовного, является образец культового буддийского сооружения — ступы.

Все ее компоненты пронизаны этим принципом, начиная от конструкции с квадратным основанием с полусферическим верхом. «Зонты» на конце шеста, ступени восхождения к нирване, считаются также и символами власти. Ступу украшали рельефы и скульптуры Будды, сцены из жизни святых. Одной из самых древних сохранившихся ступ, сооруженных во времена империи Маурьев, является Ступа в Санчи (III—II вв. до н. э.).

6. Скульптура

Для архитектурного и скульптурного рельефа в Древней Индии было характерно внимание к деталям. Чтобы сделать изображение более четким и понятным, художник пренебрегал перспективой. Интересно, что скульптура чаще всего полукруглая, т. е. не имеющая спины или врастающая спиной в стену. Изредка встречается в Индии и круглая скульптура.

Еще в I в. до н. э. в скалах начали высекать пещерные храмы. Это буддийские храмы — чайтья.

В раннем буддийском искусстве практически не встречается фигура самого Будды. Его изображение заменяется в зависимости от содержания изображаемого то цветком лотоса, то священным деревом за оградой, то колесом со спицами, то ступой, то ступнями ног (следами Будды). Только после того как буддийское учение получило широкое распространение в народе и священный путь Будды стал хорошо известным каждому, появилась возможность изображать его в человеческом образе.

IV—VI вв. были периодом расцвета древнего искусства Индии. В это время север Индии был объединен в могущественное государство Гуптов. Замечательные образцы живописи этого периода сохранились в буддийских пещерных храмах и монастырях в Аджанте. Там было создано 29 пещер, стены, потолки и колонны которых расписаны сценами из буддийских преданий и легенд и украшены скульптурой и резьбой.

Позже появляется тип храма в виде башни. Эти храмы имели удлиненно-овальную форму, на их верхушке располагался зонт

в виде лотоса или прямоугольной пирамиды. Основная толпа верующих совершала обход храма снаружи. Во дворе храмов, а также на стенах стояли скульптуры.

Когда знаменитый русский путешественник тверской купец Афанасий Никитин в XV в. побывал в Индии, он увидел там святилища другой широко распространенной в этой стране религии — ислама: это были мечети, а также мавзолеи, которых в Древней Индии не было. Эта новая индо-мусульманская архитектура обогатила искусство Индии и сделала его еще более разнообразным по форме и содержанию. Однако мусульманское завоевание нанесло серьезный удар развитию индуистской архитектуры. Многие великолепные индуистские храмы были разрушены, а новых значительных сооружений не возводилось.

ЛЕКЦИЯ № 18. Культура Древнего Египта

1. Периодизация и общая характеристика культуры Древнего Египта

Цивилизация Древнего Египта является одной из древнейших в мире. Она подарила человечеству великие памятники архитектуры, изобразительного искусства, письменности. Историю культуры Древнего Египта принято делить на следующие периоды:

- 1) додинастический период (IV тыс., 33—30 вв. до н. э.);
- 2) древнее царство (XXX—XXIII вв. до н. э.);
- 3) среднее царство (XXI—XVIII вв. до н. э.);
- 4) новое царство (XVI—XI вв. до н. э.);
- 5) позднее время (XI—332 г. до н. э.).

Долгое время культура Египта развивалась изолированно. В традиционном мире восточных царств практически не происходило изменений. Сложившиеся еще в глубокой древности правила и каноны художественного творчества оставались почти неизменными. Незыблемость и величие власти царя подчеркивались раз и навсегда установленными приемами. Громадное значение в религии Древнего Египта имел заупокойный культ. Однако и в рамках столь строгого следования традициям и канонам древнеегипетское искусство не было лишено движения.

Характерными чертами древнеегипетской культуры были сознание силы, желание ее сохранить и преумножить, жажда бессмертия. Искусство в целом имело монументальный характер, подавлявший зрителя.

2. Религия

Существовавшее в Египте многобожие не способствовало централизации государства. Фараон *Аменхотеп IV* (XIV в. до н. э.) пытался провести религиозные реформы с целью установить единоебожие.

Важнейшей чертой религии и культуры Древнего Египта был протест против смерти. Египтяне верили в бессмертие души — это было главной доктриной египетской религии, и страстное же-

ление бессмертия определило все мировоззрение египтян. Стремление к бессмертию стало основой для возникновения заупокойного культа, который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта.

Основным условием загробной жизни египтяне считали сохранение тела умершего. Забота об этом привела к возникновению искусства изготовления мумий. Для того чтобы продлить жизнь после смерти, важно было позаботиться и о строительстве усыпальницы для тела.

3. Образование и наука. Литература

Возникновение египетской письменности относят к XXX в. до н. э. Несмотря на сложность иероглифического письма, уже в древнейший период грамотными были не только жрецы, писцы и вельможи, но и строители. В III тыс. до н. э. при дворе фараона появились школы, в которых обучали будущих писцов.

Важной частью египетской культуры являлась наука: без научных знаний невозможно было ведение хозяйства, строительство, военное дело, управление страной. Под влиянием практических потребностей развивалась математика. Египтяне научились точно определять сроки посева, вызревания и жатвы зерна. Они созидали точный календарь, построенный на наблюдениях за небесными светилами.

Значительных успехов добилась медицина. Развитию медицинской науки способствовал обычай мумификации трупов, благодаря которому жрецы и врачи могли изучать анатомию человеческого тела и его внутренние органы. Достижением древнеегипетской медицины можно считать учение о кровообращении и сердце как его главным органе. Египтяне установили связь между повреждениями головного мозга и расстройством функций частей тела. Уже в древнейший период была развита специализация врачей: так, различались врачи «утробные», глазные, зубные.

Ко II тыс. до н. э. относятся и древнейшие дошедшие до нас географические карты. Накапливались и исторические знания. В Египте издавна вели список царей с указанием точных дат правления и подробным описанием событий, происшедших в годы их царствования.

Цивилизация Древнего Египта оставила человечеству богатейшее литературное наследство. Наиболее характерной особенностью древнеегипетской литературы является ее неразрывная связь с религией и неприменная традиционность древних сюже-

тов. Большая часть литературных произведений являлась художественной формой мифов. Литература выполняла функцию объяснения вопросов о происхождении мира, о смысле жизни и смерти, о природных явлениях и т. д. Многие из этих произведений наряду с отражением реальности содержат и элементы фантастики.

4. Музыка, живопись

Музыкальная культура Египта — одна из самых древних в мире. Музыка сопровождала все религиозные обряды, массовые празднества и, таким образом, была тесно связана с танцем и литературой. Ей приписывалась магическая сила. Музыканты пользовались большим почетом в обществе, их считали родственниками фараонов. Играли на:

- 1) лире;
- 2) барабане;
- 3) двойной флейте;
- 4) арфе.

Весьма распространена в Древнем Египте была и живопись. Большинство росписей древности не сохранилось, зато дошло много образцов Среднего царства. Склепы этого периода разрисовывались фресками внутри. На них изображались сцены из жизни, быта людей, природа на берегах Нила. Слуги изображались очень маленькими. В усыпальницах царей и вельмож были найдены так называемые «ушебти» — многочисленные статуэтки рабов, музыкантов, поваров в свободных, раскованных позах, отличающихся эмоциональностью и движением.

С течением времени сюжеты становятся более разнообразными, сцены — более динамичными. Мягче и богаче становится цветовая гамма. Настенные изображения Нового царства претерпели значительные изменения. В храмовых рельефах и росписях динамичные, сложные композиции сменили плавные, неторопливые сюжеты. Мы видим стремительно мчащиеся колесницы великого завоевателя Тутмоса III, рассказы о великих путешествиях, сцены охоты и великолепных пиров. Колорит росписей обогащается теплыми розовыми, золотистыми полутонами, передающими оттенки человеческой кожи.

5. Архитектура

Важной особенностью древнеегипетской культуры было строительство пирамид. К появлению таких сооружений, как пирами-

ды привели поиски новых архитектурных форм для возвеличивания царской власти. В XXVIII в. до н. э. зодчий фараона Джосера *Имхотеп* создал устремленное вверх сооружение из семи поставленных одна на другую уменьшающихся ступеней (число 7 — священное, высота 70 м). Последователи Имхотепа, развивая дальше его идеи, пришли к созданию пирамид так называемый классического типа, с гладкими гранями, поражавших воображение современников и далеких потомков.

Особенно интересен своей архитектурой период Нового царства. Фараоны XVIII династии завоевали большие территории (Судан, Палестина, часть Турции и т. д.), так как там были сосредоточены значительные ресурсы: золото, смолы. Несметные богатства позволяли правителям Египта украшать страну и столицу — Фивы — великолепными храмами. Особое значение приобретает культ верховного божества *Амона-Ра*.

Основным типом архитектурного сооружения в период Нового царства становится храм. В столице Египта Фивах были созданы два прославленных храмовых комплекса в Карнаке и Луксоре, посвященные культу Амона-Ра. Если усыпальницы фараонов превратились в тайные захоронения, то тем большее значение для прославления царей получило строительство заупокойных храмов. Особое место среди заупокойных храмов занимает храм царицы *Хатшепсут* (XV в. до н. э.).

Наметившиеся тенденции в изобразительном искусстве обусловили его необычайный подъем, который вошел в историю под названием Амарнского периода (начало XIV в. до н. э.). Этому предшествовали серьезные потрясения в политической и религиозной жизни Египта (см. начало лекции, реформа Эхнатона). Найденные в гробнице фараона *Тутанхамона* произведения искусства также выполнены в традициях амарнского стиля.

В конце XIII—XI вв. до н. э. начинается период затяжного упадка. Прекращается строительство крупных сооружений, утрачиваются навыки мастеров пластики и живописи.

6. Скульптура

Архитектура Египта была неразрывно связана со скульптурой, а скульптура связывалась в первую очередь с представлениями о загробной жизни. Человек изображался в статичных позах. Ваятели стремились создать впечатление монументальности. Статуи окрашены в традиционные тона.

1. Мужские — в красно-коричневый.
2. Женские — в желтый цвет.

Использовалась инкрустация из драгоценных камней и металлов.

Рядом с пирамидой фараона *Хаффа* высится удивительная статуя так называемого Большого Сфинкса, фантастического существа с туловищем льва и портретной головой царя. Основу этого сооружения составляет известняковая скала, искусно обработанная мастерами. Размеры статуи огромны: длина 57 м, высота 20 м. Задача сфинкса — охранять дорогу Восхождения, по которой тащили саркофаг с телом фараона. Портретные черты сфинкса совпадают с чертами фараона *Хефрена*.

Классическими образцами пластики Древнего царства могут служить статуи царевича *Рахотена* и его супруги *Нофрет*. В период расцвета Среднего царства в пластике Египта формируется новое направление. Мастера начинают уделять больше внимания индивидуальным особенностям личности. С помощью тщательно проработанных деталей они стремятся показать характер человека, его возраст, настроение.

Новый стиль гармонии и красоты проявляется и в изобразительном искусстве и скульптуре Нового царства. Так, тронные портреты Хатшепсут изображают женщину-фараона в полном царском уборе и даже с искусственной бородой — таков канон. Но есть и другие изображения царицы, где она предстает во всем обаянии женской мягкости и красоты.

Наиболее значительные достижения Амарнского периода связаны с развитием нового стиля пластических форм, с новой трактовкой изображения человека. Искусство шло по пути сближения с реальной жизнью, по пути раскрытия подлинного внутреннего мира человека.

Вершиной пластического искусства рассматриваемого периода являются портретные бюсты прекрасной супруги Эхнатона царицы *Нефертити*. Прекрасная голова Нефертити на длинной и гибкой шее увенчана царской короной. Впечатление усиливают теплые телесные тона покрытия в сочетании с роскошным ожерельем и ярко-синей короной царицы.

Не только в трактовке образов, но и в сюжетной канве изображаемого появляется много нового. В рельефах и росписях стен Ахетатона появляются бытовые и даже интимные сюжеты. Фараон изображается в окружении семьи с любимой супругой и играющими детьми.

ЛЕКЦИЯ № 19. Культура античности (Древней Греции и Древнего Рима)

1. Особенности античной культуры

Античная культура в истории человечества — это уникальное явление, образец для подражания и эталон творческого совершенства. Некоторые исследователи определяют ее как «греческое чудо». Греческая культура сформировалась на основе эгейской и крито-микенской культур и стала колыбелью современной европейской культуры.

Особое географическое положение Греции — пересечение оживленных морских торговых путей; города-полисы с их демократией; особый способ мышления (созерцательность плюс высокий уровень логики) составляют содержание и своеобразие греческой культуры. Древняя Греция вышла далеко за пределы национальных границ, создав искусство, понятное и эллинам, и всем другим народам.

Под Древним Римом подразумевается не только город Рим, но и все завоеванные им страны и народы в составе Римской державы. Римское искусство создавали как римляне, так и:

- 1) древние египтяне;
- 2) греки;
- 3) сирийцы;
- 4) жители Галлии;
- 5) древней Германии и др. народы.

Древний Рим дал человечеству пример обогащенной культурной среды: удобные для жизни города с мощеными дорогами, великолепными мостами, зданиями библиотек, архивов, дворцов с добротной мебелью — все то, что характерно для современного цивилизованного общества. Периодизация античной культуры очень сложна.

2. Религия

В античной культуре появляется желание выразить свое понимание мира. Разрабатываются эстетические категории, которые выражают важные оценки и аспекты мироощущения греков.

1. Гармония.
2. Симметрия.
3. Красота.

Для античной религии характерно многобожие — политеизм. К первым божествам в Риме относятся покровители домашнего очага: пенаты, лары — обожествленные души предков и богиня Веста, жрицы которой (весталки) поддерживали в ее храме неугасимый огонь. Постепенно выделились более индивидуализированные боги. Например, у древних греков — Зевс-громовержец, верховный бог; бог войны Арес; бог водной стихии Посейдон; богиня любви Афродита. У римлян этим богам соответствовали Юпитер, Марс, Нептун, Венера. Многочисленные жреческие коллегии (весталок, авгуров) поддерживали уважение к богам и соблюдению обычаев и традиций. Возглавляли культ коллегии понтификов во главе с Великим понтификом.

3. Театр. Музыка

Важное место в жизни древних римлян занимал театр. В нем можно было выразить свои чувства и эмоции. Театр не только отражал жизнь древних греков и римлян, но и служил проявлением их интереса к политике. Древняя Греция оставила 3 имени авторов трагедии:

- 1) Эсхил;
- 2) Софокл;
- 3) Еврипид;
- 4) Аристофан — комедиограф.

Государство заботилось о малоимущих гражданах, раздавая им деньги для посещения театра.

Интересна судьба театра в эпоху эллинизма. Первое произведение создателя «новой комедии» — комедии нравов Менандра (342—291 гг. до н. э.) посвящено жизни простых афинских семей с их заботами. Греческая драма и театр возникли из сельских празднеств в честь бога виноделия Диониса, сопровождавшихся песнями, танцами и действиями с участием ряженых. Позже из хора выделился особый исполнитель — актер. Импровизация сменилась точной фиксацией роли актера и хора.

Народный театр имел особенности организации — он состоял из 3 частей:

- 1) орхестры (сцены);
- 2) мест для зрителей;
- 3) скены (гримерной).

В раннюю эпоху декорации представляли собой массивные деревянные сооружения, позднее — расписные декорации. Содержание греческой трагедии требовало применения театральных машин. Наиболее употребительными были выдвижная площадка и приспособление, позволявшее подниматься в воздух и опускаться богам и другим действующим лицам.

Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Греческие актеры носили на лице маски, сменяемые даже на протяжении исполнения одной роли. Чтобы увеличить рост, актеры трагедии употребляли котурны — обувь на платформе. В эллинистическую эпоху искусство актера стало профессией.

Истоки римской драмы и театра восходят к сельским праздникам сбора урожая. Постоянных театральных зданий в Риме вплоть до середины I в. до н. э. не было. В комедии действие происходило обычно на городской улице. Архитектура римского театра имела ряд особенностей, отличавших его от греческого. Места для зрителей были расположены в один или несколько ярусов в виде полукруга. Большой популярностью пользовались цирковые представления и гладиаторские бои, устраивавшиеся в Колизее.

Огромное значение в античности придавалось и музыке. Греки считали, что лад в музыке создает настроение человека. Пение и игра на музыкальных инструментах составляли значительную часть состязаний различных полисов. Музыка у греков была тесно связана с поэзией и пляской. Великие греческие трагики — Эсхил, Софокл, Еврипид — были не только гениальными драматургами, но и композиторами. Основные музыкальные инструменты древних греков:

- 1) лира;
- 2) кифара;
- 3) арфа.

Самобытная музыкальная культура существовала и в Риме. Сохранились описания древних триумфальных, свадебных, поминальных и застольных песен, исполнение которых сопровождалось игрой на музыкальном инструменте. Знатные, богатые римляне содержали оркестры из рабов.

4. Просвещение

Воспитание свободнорожденных граждан в Древней Греции имело целью подготовку рабовладельцев, умеющих держать в по-

виновении рабов и защищать свое государство от внешних врагов. В зависимости от условий развития сложились различные системы воспитания, из которых наиболее известными были две:

- 1) спартанская;
- 2) афинская.

В Спарте (Лаконике) мальчики, достигшие 7-летнего возраста, помещались в закрытое воспитательное учреждение, где находились вплоть до совершеннолетия. Воспитание было направлено преимущественно на физическую подготовку. Обучение чтению и письму не входило в обязательную программу воспитания. С детьми велись беседы на политические темы, причем у них стремились развивать краткую, но содержательную («лаконическую») речь.

Афинское воспитание было гораздо более разносторонним и ставило своей задачей сочетание нравственного, эстетического и физического начал. До 7 лет мальчики воспитывались дома; далее они посещали грамматические школы, где обучались чтению, письму и счету, а позже учились петь, играть на музыкальных инструментах и заучивали поэмы Гомера. С 12—13 лет мальчики переходили в палестру, где получали физическое воспитание. Наиболее богатые юноши посещали затем гимнасий, где изучали философию, политику и литературу. Девушки воспитывались в семье, приучаясь к домоводству и руководству рабынями. Римское воспитание как система сложилось в период республики. С развитием городов возникли школы, в которых мальчики обучались чтению, письму, счету. Аристократы давали своим детям первоначальное обучение дома. Большое внимание в системе воспитания уделялось физической подготовке юношества. В эпоху Империи образование делается все более формальным.

5. Наука

В древности активно развивалось и научное знание. Среди наук выделяются:

- 1) география (Эратосфен);
- 2) физика (Демокрит);
- 3) философия (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит и др.).

Под покровительством государства формируется знаменитая библиотека и научная школа в Александрии — Александрийский музейон — прототип новоевропейских академий наук. Государство заботилось о пополнении местной библиотеки.

Естественнонаучные знания Рима сложились на основе развития многовекового производства, опыта самих римлян и усвоения культуры других народов Средиземноморья. Известны сочинения:

- 1) 3 книги «О сельском хозяйстве» М. Т. Варрона;
- 2) «О земледелии» Катона Старшего;
- 3) Колумеллы «О сельском хозяйстве»;
- 4) поэма Вергилия «Георгики»;
- 5) «Десять книг об архитектуре» Витрувия.

Территориальный рост Римской империи способствовал расширению географических знаний: появилась большая географическая карта, географические труды.

Развивалась и медицина.

Математика у римлян носила узко прикладной характер и довольствовалась грубыми вычислениями.

6. Литература

Активно развивалась литература. Период VI—IV вв. до н. э. получил название «греческая классика». Развитие лирической поэзии, которая выросла из застольных и свадебных песен, свидетельствует о внимании к человеку, миру его чувств и переживаний. Великая греческая поэтесса Сафо воспевает в стихах красоту и любовь. А вот в поэмах Гомера этого не было. Литература стремится отразить слабости и пороки человека: рождается особый прозаический жанр — басня. «Отец басни» Эзоп мудро и беспощадно обличает темные стороны человеческой души.

Литература римского народа начала складываться в III в. до н. э. Наряду с культовой поэзией в Риме существовала и светская. Древнейшим литературным памятником латинской прозы считают речь против Пирра, произнесенную в сенате Аппием Клавдием Слепым в 280 г. до н. э. Римским автором, произведения которого известны нам, потомкам, в полном объеме, был драматург **Плавт** (ок. 254—184 гг. до н. э.). Образцом ораторского искусства были речи **Марка Туллия Цицерона** (106—43 гг. до н. э.). Наряду с прозаической литературой достигла больших успехов и латинская поэзия в творчестве **Лукреция Кара** (ок. 99—55 гг. до н. э.), автора философской поэмы «О природе вещей».

Выдающимся поэтом-лириком был **Гай Валерий Катулл** (ок. 84—54 гг. до н. э.). Он прославился как автор оригинальных лирических стихов, адресованных любимой женщине Лесбии. Крупнейшие литературные произведения были созданы поэтами **Вер-**

гилием (70—19 гг. до н. э.) и *Горацем* (65—8 гг. до н. э.). Создателем классической римской элегии был *Тибулл* (ок. 50—19 гг. до н. э.). *Публий Овидий Назон* (43 до н. э.—17 гг. н. э.) прославился своей любовной лирикой, книгой «Наука любви». Его «Метаморфозы» («Превращения») и «Героиды» («Послания») представляют поэтическую обработку греческих и римских мифов. Особое значение имеет «Сатирикон» Петрония (I в.), один из первых античных романов, в котором дана обличительная картина жизни развращенной италийской провинции.

7. Живопись

Эпоха классики особенно высокой (450—400 гг. до н. э.) не терпела моделей с изъянами — в человеке все должно быть совершенным.

Правление императора Нерона, одного из самых жестоких правителей в римской истории, стало периодом расцвета портретного искусства. Эволюцию его образа можно проследить в целой серии портретов. Поздние портреты представляют Нерона сложной, противоречивой натурой.

Художники Древнего Рима впервые обратили пристальное внимание на внутренний мир человека и отразили его в жанре портрета, создав произведения, не имевшие себе равных в древности. До наших дней дошло очень мало имен римских художников.

Для живописи эпохи республики характерны портреты, очень близкие к оригиналу. Они передают все мельчайшие особенности человеческого лица, дополнительно наделяя его чертами старости, конца жизни. Ведущим героем портрета был пожилой волевой патриций, обладавший по римским законам «правом жизни и смерти» всех своих домочадцев.

В середине I в. в изобразительном искусстве стал формироваться жанр натюрморта (от франц. «мертвая натура»), показывающий неодушевленные предметы. Римляне изображали и мясные лавки, в которых висят туши убитых животных, и символические произведения: например, золотой стол на фоне алой драпировки.

Император *Траян* отказался от пышных причесок, богатой светотени. Искусство его времени привержено идеалу кажущейся простоты: здесь появляются величие и мощь, прежде отсутствующие в художественных произведениях. С наступлением эпохи «солдатских императоров» мастера перестали изображать пышные волосы, почти убрали усы и бороду.

Эпоха геометрики в Греции (IX—VIII вв. до н. э.) долгое время недооценивалась учеными; ее считали небогатой в украшении вещей. В росписях преобладал геометрический стиль, названный так по четким, логическим формам основных декоративных приемов:

- 1) ромб;
- 2) квадрат;
- 3) прямоугольник;
- 4) круг;
- 5) зигзаг;
- 6) линия.

Однако в каждом сосуде заключена большая информация о мире, зашифрованная в его форме и росписи.

8. Архитектура

Греки создают город, в котором складывается продуманная и ясная система архитектурных форм — ордер (от лат. *ordo* — «порядок», строй), которая потом становится основой греческой и новоевропейской архитектуры. Римляне впервые стали строить « типовые » города, прообразом которых явились римские военные лагеря. Прокладывались две перпендикулярные улицы, на перекрестке которых возводили центр города. Городская планировка подчинялась строго продуманной схеме. Римляне изобрели бетон — важнейший строительный материал, с помощью которого закрепляли сооружаемые постройки.

Первые греческие ордера — дорический и ионический (названия связаны с местами их возникновения). Позднее появляется коринфский ордер, близкий к ионическому. В VII в. до н. э. завершается формирование основных типов храмов. Зодчие выбрали ордер для храмов в зависимости от пола, духа и олимпийского авторитета божества. Устраивались выставки и обсуждения. В 60-е гг. V в. до н. э. был заново отстроен храм Зевса в Олимпии — важнейшее общеэллинское святилище, где раз в 4 года проводили Олимпийские игры.

История Рима делится на два этапа.

1. Первый — эпоха республики, — наступивший в конце VI в. до н. э.

2. Второй этап — императорский — начался во время правления Октавиана Августа и длился до IV в. н. э.

Еще одна достопримечательность Рима: рыночная площадь — форум. С одной стороны к нему примыкало внушительное зда-

ние государственного архива — Табуларий. На площади высились храмы, среди них круглый храм Весты. Здесь же возвышались колонны, к которым прикрепляли ростры — носы побежденных вражеских кораблей (ростральные колонны), и проходила «священная дорога», вдоль которой стояли лавки. Обширный форум был обнесен 2-этажной колоннадой. Там находился большой амфитеатр, рассчитанный на 20 тыс. зрителей, он значительно превосходил потребности жителей города.

Интересны постройки римских домов — «домусов». Это были прямоугольные сооружения, которые тянулись вдоль двора, а на улицу выходили глухими торцевыми стенами. Главным помещением был атриум (лат. *atrium* — «вход») с отверстием в центре крыши, под которым находился бассейн для сбора воды. В целом атриум выполнял функцию «мирового столпа», связывавшего каждый римский дом с небесами и подземным миром. В атриуме стоял шкаф для хранения восковых масок предков и изображений добрых духов-покровителей — ларов и пенатов. Внутри дома были расписаны. Прекрасно сохранившиеся фрески показывают, какой была обычная жизненная среда римлянина.

Нерон решил придать Риму новый облик. По указу императора были тайно сожжены несколько городских кварталов, на месте которых император воздвиг знаменитый Золотой дом. Сохранилось несколько его залов, отдельные залы имеют необычную форму (например, 8-угольную).

В 70—80-е гг. I в. н. э. был сооружен грандиозный амфитеатр Флавиев, получивший название Колизей (от лат. *collosseo* «громадный»). Он был построен на месте разрушенного Золотого дома Нерона и принадлежал к новому архитектурному типу зданий. Римский Колизей представлял собой огромную чашу со ступенчатыми рядами сидений, замкнутую снаружи кольцевой стеной. Он вмещал около 50 тыс. зрителей. Внутри шли 4 яруса сидений. В солнечные дни над Колизеем натягивали огромный парусиновый навес — веларий. В амфитеатрах давали разные представления: морские бои, сражения людей с экзотическими зверями, бои гладиаторов. Трагедии у римлян практически не ставили, и даже комедии не пользовались успехом.

Второй шедевр зодчества эпохи Флавиев — это знаменитая Триумфальная арка Тита. Арку воздвигли в честь правителя в 81 г., уже после его смерти. Она увековечила поход Тита в 70 г. на Иерусалим. В аттике был захоронен прах Тита. Так хоронили лишь людей с особой харизмой (греч. «божественный дар»), т. е. наделен-

ных исключительными личными качествами. Другие граждане покоились вдоль дорог за городскими воротами Рима.

При Трояне Римская империя достигла пика своего могущества. Этот император почитался лучшим из всех в римской истории. Самым знаменитым памятником Трояна в Риме считается его форум.

В римской архитектуре III в. особой грандиозностью отличаются термы (бани) Каракаллы. Термы для римлян были чем-то вроде клуба, где древняя традиция ритуальных омовений постепенно обросла комплексами для развлечений и занятий палестрами и гимназиями, библиотеками, помещениями для музыкальных занятий. Термы Каракаллы занимали колоссальную площадь с газонами, имели залы горячей, теплой и холодной воды.

9. Скульптура. Вазопись

В античной скульптуре периода архаики все еще распространены антропоморфные (похожие на человека) статуи богов. А персонажи статуй VII—VI вв. до н. э. уже не только боги, а также юноши — курсы и девушки — коры, участники религиозных процессий. Отдельные статуи напоминают колонны, — руки тесно прижаты к телу, ступни ног стоят на одном уровне. У мужских и женских фигур почти одинаковые пропорции: тонкие талии и широкие плечи, с той лишь разницей, что мужские статуи очень часто предстают обнаженными, а женские — в одеяниях. К концу VI — началу V в. до н. э. пропорции фигур становятся более естественными, а их движения более свободными. Формы тела становятся более крепкими, реальными, а с лиц исчезает улыбка.

В Древних Афинах работали скульпторы *Фидий, Мирон, Поликлет*. Значительная часть их работ дошла до нас в римских мраморных копиях.

Дальнейшее развитие скульптуры связано с возрастанием интереса к внутреннему миру человека. На смену мужественности и суровости образов классики приходит скульптура, где авторам удается пластическими средствами передать тонкий и богатый душевный мир. Здесь великолепно показал себя знаменитый античный мастер *Пракситель* (ок. 390 — 330 гг. до н. э.). Уроженец острова Парос *Скопас* (IV в. до н. э.), передает накал эмоций, порой трагический надлом. Скульптор *Лисипп*, работая в бронзе, ставил перед собой иные задачи.

Еще один важнейший элемент искусства античности — расписные вазы. Их форма и размеры были самыми разнообразными. Различались такие типы сосудов, как:

- 1) кратер;
- 2) пелика;
- 3) амфора;
- 4) нефора;
- 5) гидрия;
- 6) канфар;
- 7) клаф;
- 8) килик;
- 9) лениф;
- 10) лутфор;
- 11) ойнохоя;
- 12) псиктер;
- 13) скифос;
- 14) стамнос.

В Аттике VI в. до н. э. — области Афин — были популярны сосуды чернофигурного стиля: черные фигуры располагались на светлом фоне. Однако в них появился ряд новшеств, таких как лак. Гончар и вазописец ставили свои подписи на вазах. Но уже около 30-х гг. VI в. до н. э. стал модным краснофигурный стиль: фигуры стали светлыми, а фон — темным.

ЛЕКЦИЯ № 20. Культура Японии

1. Особенности японской культуры

Периодизация японской истории и искусства очень сложна для восприятия. Периоды (особенно начиная с VIII в.) выделялись по династиям военных правителей (сегунов).

Традиционное искусство Японии очень самобытно, его философские и эстетические принципы отличаются от западных. На их формирование повлияло особое отношение японцев к красоте родной природы, с древности воспринимавшейся как совершенство, сотворенное Богом. Поклоняясь красоте природы, японцы старались жить в гармонии с ней и уважать ее величие.

2. Литература

Японская литературная традиция считается одной из самых древних. Ранние письменные произведения относятся к VIII в. Возникновение их связано с заимствованием китайской иероглифической письменности. Японская литература долгое время находилась под влиянием литературы китайской. Первыми письменными памятниками японской литературы являются собрания японских мифов и преданий о деяниях богов и легендарных героев. VIII в. считается расцветом придворной литературы (прозы и поэзии). В это время складываются такие литературные жанры, как сказание и «дневник». В период Камакура и Муромати, когда ведущую роль в японском обществе играли военное сословие и самураи, большую известность и популярность приобретают военные хроники. Сюжеты военных хроник послужили основой для многих пьес в стиле но, кабуки и дзэрури.

Классическим жанром японской поэзии считаются стихи, называемые «короткий стих», состоящие из 5 строк (31 слог — распределение по строкам 5-7-5-7-7). Это «высокая» поэзия на японском языке, пользовавшаяся особым покровительством императорского двора. При дворе устраивались специальные поэтические

ские состязания, лучшие стихи объединялись в императорские сборники.

В XVII в. большую популярность получили легенды, притчи и рассказы, возникшие в устной форме. Тогда же оформляется и авторская проза. Главным жанром долгое время были гэсаку — жанровые развлекательные рассказы, основным содержанием которых были забавные истории из окружающей жизни. Литература в жанре гэсаку делилась на несколько направлений:

- 1) «остроумные рассказы», главной темой которых в основном были развлекательные и нередко циничные истории, в том числе — из жизни «веселых кварталов»;
- 2) «юмористические книги»;
- 3) «книги людских страстей» — сентиментальные, но очень реалистические истории о дамах из «кварталов наслаждений» и их поклонниках.

Стиль гэсаку не пережил падения сегуната Токугава, в новой японской литературе конца XIX — начала XX вв. наметился резкий перелом, вызванный влиянием и популярностью западной литературы.

3. Религия

Эстетические принципы японского искусства сформировались под влиянием трех важнейших религиозно-философских доктрин, определивших традиционное мировоззрение обитателей Страны восходящего солнца:

- 1) синтоизма;
- 2) конфуцианства;
- 3) буддизма.

Почитание природы как божественного начала оформилось в древнюю национальную религию японцев — синто. Изначально у каждого клана были свои собственные божества-покровители; однако официальный синтоистский пантеон сложился из божеств-покровителей возвысившегося клана Ямато.

В честь синтоистских божеств строились многочисленные храмы, располагавшиеся, как правило, в лесных чащобах и в горах. Каждый храм был окружен садиком с маленьким водоемом и замшелыми камнями; храм окружали священные ворота, а дороге к нему украшали многочисленные каменные фонари.

Конфуцианство, как и буддизм, пришло в Японию из Китая. Под конфуцианством обычно понимается традиционная древнекитайская религиозно-философская доктрина, возводившая эти-

ческие принципы в разряд вселенских законов. Согласно конфуцианским канонам, управляющим принципом Вселенной служит Небо. Полномочным представителем Неба на земле является император, от праведности которого зависит благоденствие государства. От подданных требуется почитание императора, строгое выполнение законов и ритуалов, а также соблюдение моральных принципов. Идеальным человеком, с конфуцианской точки зрения, считается просвещенный и благородный муж, радеющий об интересах своей державы и преданный своему императору.

Важную роль в развитии традиционного японского искусства сыграл буддизм. В основе буддийской философии — представление о том, что так называемый реальный мир (сансара) — на самом деле человеческая иллюзия, появившаяся из-за непонимания сути вещей. Это ведет к цепи многочисленных перерождений, каждое из которых представляет собой мучения и страдания. Буддийская философия также утверждает, что человек может путем правильных усилий освободиться от этих страданий и выйти из круговорота сансары.

Дзэн-буддизм и связанные с ним искусства — это особая тема. Дзэн-буддизм начал утверждаться в Японии в XIV в., а основатель сегуната Асикага (Муромати) взял дзэн-буддизм под покровительство. Согласно дзэнским представлениям состояние просветленности (сатори) достигается через прямой опыт — медитацию, духовную практику и общение с духовными учителями. Дзэн-буддизм был особо близок самурайскому сословию. Идеи дзэн вдохновляли и такие искусства, как:

- 1) театр но;
- 2) искусство оформления цветов (икебана);
- 3) чайная церемония, архитектура.

Традиционная японская эстетика, сочетающая синтоистские, конфуцианские и буддийские идеалы, разработала особые принципы, понимание которых является ключом к японскому искусству. Важнейшими из этих принципов считаются:

- 1) фурию (возвышенный вкус, образованность и развитость ума, особенно этот принцип относился к пейзажной живописи, садовому искусству, архитектуре, чайной церемонии и оформлению цветов);
- 2) моно-но аварэ;
- 3) ваби;
- 4) саби;
- 5) югэн.

Традиция японского сценического искусства насчитывает 5 основных театральных жанров:

- 1) бугаку;
- 2) но;
- 3) кегэн;
- 4) бунраку;
- 5) кабуки.

Все эти пять традиций существуют и сегодня. Несмотря на значительные различия, они объединены общими эстетическими принципами, лежащими в основе японского традиционного искусства.

4. Театр

Особую эстетическую функцию выполняют в театре великолепные, роскошные одеяния актеров; маски, с глубоким психологизмом выражающие тончайшие оттенки человеческих чувств. В драмах главный акцент делался на психологические образы. Постигание актерского мастерства театра начиналось с раннего детства и совершенствовалось в течение всей жизни. Театр но и от зрителей требовал подготовки и образованности.

Репертуар но весьма разнообразен; в настоящее время известно около 240 пьес различного содержания. Примечательно, что в классическом театре но все роли, включая женские, исполняются только мужчинами.

Традиция театра кабуки связана с городской культурой. Кабуки был любимым зрелищем горожан всех слоев и уровней достатка и отвечал вкусам этой публики. Возникновение театра кабуки относится к самому началу XVII в. Как внешний вид, так и манеры поведения труппы шокировали публику, поэтому исполняемые ими танцы прозвали кабуку, что означает «отклоняться», «шокировать». Первоначально театр кабуки был преимущественно женским, однако правительство, недовольное фривольным поведением актрис, в 1629 г. запретило участие женщин в театре. Женщин в кабуки стали заменять юноши, однако с 1652 г. сегунат запретил по тем же причинам и мужской кабуки. С тех пор участвовать в театральных постановках кабуки было разрешено только взрослым мужчинам, а спектакли стали подвергаться строгой цензуре.

Параллельно с традицией кабуки развивалась и традиция японского кукольного театра дзэрури. Каждой куклой, размер которой составляет примерно от 1/2 до 2/3 человеческого роста, управ-

ляют сразу 3 человека; у кукол подвижны глаза, веки, брови, рот, руки и ноги. Кукловоды одеты в черные одежды, у двоих ассистентов даже лица закрыты черными колпаками. Декламатор не только читает текст, но и «озвучивает» сразу всех кукол.

5. Живопись

Религиозные течения Японии повлияли на развитие японского искусства. Легендарная история Японии, подвиги богов и героев стали сюжетной основой для многих произведений японского изобразительного искусства. Выражением конфуцианских эстетических принципов в живописи служил идеализированный природный пейзаж, вызывающий в зрителе стремление к совершенству и безупречности. Идеи дзэн также вдохновляли искусство, в том числе и монохромную живопись тушью на бумаге. Широкое распространение получила буддийская живопись, в центре внимания которой находились канонические образы буддийского пантеона. К объектам буддийского искусства относятся каллиграфические надписи.

Для традиционной японской живописи характерно большое разнообразие стилей, форм и техник. Живописные произведения могли иметь форму висячих свитков, свитков горизонтального формата, разворачивающихся по мере рассматривания, могли быть в виде отдельных альбомных листов, они украшали веера, ширмы, стены. Основу же всех стилей живописи составляют два главных направления:

- 1) континентальное (пришедшее из Китая);
- 2) японское.

Примерно до X в. в японской живописи доминировало китайское направление.

В средние века было популярно направление намбан — буквально «южный варвар» — так японцы называли европейцев. Художники, работавшие в стиле намбан, подражали западной живописи.

С начала XVIII в. в Японии в моду входит стиль бундзинга — буквально «просвещенная живопись» («японский импрессионизм»). Этот жанр повлиял на художника Кацусику Хокусай.

Укие-э — это один из популярнейших стилей японского изобразительного искусства. Он появился в 1-й половине XVII в, а во 2-й половине XIX в. пришел в упадок. Обычно под укие-э понимают популярные и широко распространенные жанровые произведения — живопись и, в особенности, гравюру. Термин укие-э

означает «мир скорби» — так именуется мир сансары. В XVII в. эти представления были несколько переосмыслены. Мир преходящих наслаждений также стал именоваться укие-э, только записывался он уже другим иероглифом с тем же звучанием, буквально означавшим «проплывающий мимо».

В центре внимания художников укие-э были обитатели этого непостоянного мира преходящих удовольствий:

- 1) прекрасные дамы;
- 2) знаменитые гейши и куртизанки;
- 3) актеры театра кабуки;
- 5) эротические сцены;
- 6) праздники и фейерверки;
- 7) цветы и птицы.

Конец XVIII—начало XIX вв. считаются золотым веком укие-э. В эти годы творили такие мастера, как *Китагава Утамаро (1753—1806)*, и др. В первое тридцатилетие XIX в. одной из любимых тем укие-э становится пейзаж. Непревзойденным мастером японской пейзажной гравюры считается Кацусику Хокусай.

Следует также отметить, что в Японии укие-э долгое время считался «низким» жанром, поэтому огромное количество работ было утеряно. Примечательно, что самим японцам взглянуть на укие-э как на полноценные художественные произведения помогли иностранцы. Эстетика укие-э оказала огромное влияние на становление импрессионизма, особенно на таких художников, как Э. Дега, К. Моне, и особенно на В. Ван-Гога.

6. Архитектура, скульптура. Декоративно-прикладное искусство

В Японии начиная с V в. строились буддийские храмы. Открытые для обозрения, они служили украшением местности; их высокие многоярусные крыши органично вписывались в рельеф, гармонично сочетаясь с окружающим пейзажем. В состав собственно храмового комплекса обычно входили пагоды, колокольня, зал для проповедей, библиотека (хранилище рукописей), зал для медитаций, помещение-жилище монахов и трапезная.

Грандиозные замки с высокими башнями, украшенными многоярусными крышами, стали характерной чертой японской архитектуры XVI—VII вв. Крупные, хорошо укрепленные твердыни были столицами удельных самурайских вождей. Замки постепенно обрастали целыми городами. Такие замки очень отличались от

более ранних укреплений, горных замков на отдаленных горных вершинах.

Сердцем замка была главная деревянная башня, возведенная на каменном основании. Вокруг этой башни с прилегающими к ней пристройками и внутренними двориками сооружали каменные стены, рыли защитные рвы. В главной башне обитал сам владелец замка и его ближайшее окружение, различалось несколько видов башен:

- 1) одиночные;
- 2) сдвоенные;
- 3) а иногда на одной платформе возвышались 3—4 башни разных размеров.

Каждый замок имел, как правило, несколько ворот. Для нужд обороны замка использовалась целая система рвов, траншей, каналов, прудов, водяных ворот и секретных водопроводов, снабжавших замок водой из подземных источников. В некоторых двориках могли быть разбиты традиционные сады. Строго продуманная композиция небольших по площади японских садов, миниатюрных моделей Вселенной настраивала на отдых и размышления хозяев в их уединении. Предметы быта в Японии играли роль ритуальных атрибутов. Мастера стремились придать им безупречный внешний вид. Например, многие чаши для чайной церемонии ценились необычайно высоко за «печать потусторонней красоты», вмещение в себя целой Вселенной. Это же в полной мере относится и ко многим другим произведениям искусства:

- 1) фигуркам нэцкэ;
- 2) коробочкам инро;
- 3) лаковым изделиям;
- 4) изящным кимоно с коротким рукавом, с изысканным и прихотливым декором;
- 5) ширмам;
- 6) веерам;
- 7) фонарям;
- 8) традиционному японскому оружию.

ЛЕКЦИЯ № 21. Культура арабских стран

1. Особенности культуры арабских стран

География современного арабского мира удивительно разнообразна. Аравийский полуостров поделили между собой Саудовская Аравия, Йемен, Оман и другие государства. Ирак стал преемником цивилизаций Месопотамии; Сирия, Ливан и Иордания занимают территории древней Сирии. Египет унаследовал простиравшиеся вдоль Нила владения Древнего Египта. На североафриканском побережье Средиземного моря, получившем у средневековых арабских географов наименование Магриб (араб. «запад»), расположены государства Ливия, Тунис, Алжир и Марокко. История и культура арабских стран также тесно связана с Ираном и Турцией.

Арабская средневековая культура сложилась и в тех странах, которые подверглись арабизации (восприняли ислам), где классический арабский язык господствовал долгое время как государственный язык.

Наибольший расцвет арабской культуры пришелся на VIII—XI вв.:

- 1) успешно развивались поэзия;
- 2) были составлены знаменитые сказки «Тысяча и одна ночь»; переводилось множество произведений античных авторов.

Арабы в этот период внесли значительный вклад в мировую математическую науку, развитие медицины, философии. Они создали своеобразные архитектурные памятники.

2. Религия. Ислам

Основой религиозной жизни жителей Востока был ислам. Ислам (араб. «покорность») — самая молодая из мировых религий. В современном мире ислам — вторая по числу последователей мировая религия. Это — монотеистическая религия, и почти во всех странах с преобладающим мусульманским населением ислам является государственной религией. Но ислам — не только религия.

Это система взаимоотношений человека и общества, определяющая образ жизни мусульманина.

Ислам возник в Аравии в VII в., и его основателем стал **Мухаммед**. Эта религия складывалась под влиянием христианства и иудаизма. В результате арабских завоеваний она распространилась на Ближнем и Среднем Востоке, в некоторых странах Дальнего Востока, Азии и Африки.

Идеальная форма исламской государственности — эгалитарная светская теократия. Все верующие, независимо от своего социального статуса, были равны перед божественным законом; имам или мулла — главный на общей молитве, которую может возглавить любой знающий Коран мусульманин. Законодательной властью обладает только Коран, а исполнительная власть — религиозная и светская — принадлежит Богу и осуществляется через халифа.

Основные направления ислама:

- 1) суннизм;
- 2) шиизм;
- 3) ваххабизм.

Реформаторы 2-й половины XIX — начало XX вв. (например, аль Афгани) понимали реформацию как очищение ислама от искажений и наслоений через возврат к ранней мусульманской общине. В XX в. во многом как реакция на влияние Запада в мусульманских странах возникают идеологии, базирующиеся на исламских ценностях (панисламизм, фундаментализм).

3. Быт и нравы мусульман. Шариат

Основной источник мусульманского вероучения — Коран (араб. «чтение вслух»). Второй источник мусульманского вероучения — Сунна — примеры из жизни Мухаммеда как образец решения религиозных социально-политических проблем. Сунна складывается из хадисов, повествующих о высказываниях Мухаммеда по тому или иному вопросу. Через откровение, знамения и имена человек может лишь частично постичь смысл божественного в мире, и мусульманин обязан верить в это. Каждая вероисповедная группа в исламе объединялась в отдельную общину (умма).

В Коране, помимо проповедей, молитв, заклинаний, назидательных рассказов и притч, содержатся обрядовые и юридические установления, регулирующие различные стороны жизни мусульманского общества. В соответствии с этими предписаниями

и строятся семейные, правовые, имущественные отношения мусульман. Важнейшей частью ислама является шариат — свод норм морали, права, культурных и прочих установок, регламентирующих всю общественную и личную жизнь мусульманина.

Традиционные нормы поведения восточного общества сочетались с традиционным мышлением и мифологией, важную часть которых представляли ангелы и демоны, или джинны. Мусульмане очень боялись сглаза, верили в бессмертие души и загробную жизнь. Большое значение на Арабском Востоке придавалось снам. Широко распространены были и различные гадания.

4. Наука. Литература. Арабский язык

Еще с VII в. как прикладные науки к религиозным дисциплинам развиваются:

- 1) грамматика;
- 2) математика;
- 3) астрономия.

Их развитие происходило в процессе тесных контактов мусульман с другими восточными культурами:

- 1) сирийской;
- 2) персидской;
- 3) индийской.

Основные научные достижения арабских ученых относятся к эпохе Средневековья.

Значителен был вклад арабов в математическую науку. Абу-л-Вафа вывел теорему синусов тригонометрии, вычислил таблицу синусов, ввел понятие секанса и косеканса. Поэт и ученый Омар Хайям написал «Алгебру». Он также успешно занимался проблемой иррациональных и действительных чисел. В 1079 г. он ввел календарь, более точный, чем современный григорианский. Арабскую средневековую медицину прославил Ибн-Сина — *Авиценна* (980—1037), автор энциклопедии теоретической и клинической медицины. Абу Бакр, известный багдадский хирург, дал классическое описание оспы и кори, применял прививки. Арабская философия во многом развивалась на базе античного наследия.

Развивалась и историческая мысль. Если в VII—VIII вв. на арабском языке еще не было написано собственно исторических сочинений, а существовало множество преданий о Мухаммеде, походах и завоеваниях арабов, то в IX в. составляются крупные труды по истории. Наиболее известным историком XIV—XV вв. был Ибн-Халдун, первый из арабских историков, попытавшийся

создать теорию истории. В качестве главного фактора, определяющего исторический процесс, он выделил природные условия страны.

Арабская словесность также пользовалась вниманием ученых. На рубеже VIII—IX вв. была составлена арабская грамматика, которая легла в основу всех последующих грамматик. Арабская письменность расценивается как величайшая культурная ценность.

Центрами средневековой арабской науки были города Багдад, Басра. Особенно оживленной была научная жизнь Багдада, где был создан Дом науки — своеобразное объединение академии, обсерватории, библиотеки. Уже в X в. во многих городах появились средние и высшие мусульманские школы — медресе. В X—XIII вв. в Европе стала известна по арабским сочинениям знаковая десятичная система для записи цифр, получившая название «арабские цифры».

Непреходящую мировую славу принесли *Омару Хайяму* (1048—1122), персидскому поэту, ученому, его стихи:

- 1) философские;
- 2) гедонические;
- 3) вольнодумные рубаи.

В X—XV вв. постепенно сложился знаменитый сейчас на весь мир сборник арабских народных сказок «Тысяча и одна ночь». Это сказки про Али-бабу, Аладдина, Синдбада-морехода и др. Востоковеды считают, что расцвет арабской поэзии, литературы, да и культуры в целом приходится на VIII—IX вв.: в этот период быстро развивающийся арабский мир стоял во главе мировой цивилизации. С XII в. уровень культурной жизни снижается. Начинаются гонения на христиан и иудеев, что выражалось в их физическом истреблении, притесняется светская культура, усиливается давление на естественные науки. Обычной практикой стало публичное сожжение книг.

5. Изобразительное искусство и каллиграфия

Ислам, выступая за строгое единобожие, издревле боролся с племенными культами аравитян. Для того чтобы уничтожить память о племенных идолах, в исламе запрещалась скульптура, не одобрялись изображения живых существ. В результате живопись также не получила в арабской культуре значительного развития, ограничиваясь орнаментами. С XII в. стало развиваться искусство миниатюры, в том числе и книжной.

Рукописная книга ценилась в мусульманском обществе как святыня и драгоценность. При всех различиях в художественных приемах и сюжетах книжные иллюстрации той поры имеют и много общего. Условность в изображении места действия и персонажей в миниатюрах сочетается с мастерским владением линией и цветом, множеством деталей. Позы действующих лиц отличаются выразительностью.

Наиболее популярные изображения:

- 1) сцены царских приемов;
- 2) пиров;
- 3) охот;
- 4) сражений.

Придворные живописцы нередко служили одновременно и придворными историками, сопровождавшими султана в военных походах.

Художник не стремился воспроизводить земную реальность. Истинный мир следовало постигать умозрительно, через чтение Корана, произнесение молитв, начертание и созерцание священных надписей из Корана, хадисов, имен Аллаха и Мухаммеда. Священное слово Корана сопровождало мусульманина всю жизнь.

В мусульманской средневековой культуре Востока и Запада степень овладения «красотой письма», или каллиграфией, стала показателем интеллектуальности и образованности человека. Вырабатывались различные почерки. В основе 6 стилей письма лежала система «уставного письма» — система пропорций, определивших соотношения вертикальных и горизонтальных элементов букв, а также букв в слове и строке.

Орудием письма служило тростниковое перо — «калам», способ очинки которого зависел от избранного стиля и традиций школы. Материалами для письма служили папирус, пергамент и бумага, производство которой было налажено в Самарканде (Средняя Азия) в 60-х гг. VIII в. Листы покрывали крахмальным клейстером и полировали хрустальным яйцом, что делало бумагу плотной и долговечной, а нанесенные цветными чернилами буквы и узоры — четкими, яркими и блестящими.

В целом изобразительное искусство было ковровым, его характерными чертами были цветистость и узорчатость. Сочетание ярких красок, однако, было всегда строго геометрично, рассудочно и подчинено мусульманской символике.

6. Архитектура ислама

Необходимо отметить, что средневековая **арабская архитектура** развивалась на основе переработки арабами греческих, римских и иранских традиций. С X в. здания начинают украшать растительными и геометрическими орнаментами, в которые были включены стилизованные надписи — арабская вязь. Такой орнамент — европейцы его называли арабеска — был построен по принципу бесконечного развития и ритмического повторения узора.

Главное место в постройке городов заняли культовые сооружения — мечети. Они представляли собой квадратный двор, окруженный галереями на столбах или колоннах. Со временем мечети стали различаться по своему назначению. Небольшая мечеть служила местом индивидуальной молитвы. Соборная, или пятничная, мечеть предназначалась для коллективных молений, совершаемых всей общиной в пятницу в полдень. Главный храм города стал называться Большой мечетью.

Отличительными чертами любой мечети с конца VII — начала VIII в. стали михраб и минбар. С VIII в. важнейшим элементом соборной мечети стал минарет — высокая башня, с которой провозглашали призыв к молитве.

Арабский мир породил и такое уникальное явление, как мавританское искусство.

Мавританское искусство — это условное название художественного стиля (смесь арабского и готического стилей), который сложился в Северной Африке и Андалусии (Южная Испания) в XI—XV вв. Ярче всего мавританский стиль проявился в архитектуре. Жемчужина мавританского зодчества XIII—XIV вв. — Альгамбра (г. Гранада в Испании). Массивные стены крепости, башни и ворота, потайные ходы скрывают и защищают дворец. В основе композиции лежит система дворов (Дворик миртов, Дворик львов), расположенных на разных уровнях. Отличительные черты — хрупкие, похожие на изморозь резные каменные узоры и надписи на стенах, тонкие витые колонны, кованые оконные решетки и разноцветные витражи.

ЛЕКЦИЯ № 22. Культура Средневековья

1. Общая характеристика культуры

В IV столетии началось Великое переселение народов — вторжение племен из Северной Европы и Азии на территорию Римской империи. Западная Римская империя пала; другой ее части — Византии — предстояло просуществовать еще некоторое время. Наступило Средневековье — историческая эпоха, следующая за Древним миром и предшествующая Возрождению.

Истоки средневековой культуры во многом берут начало в эпохе античности. Кроме христианства, Средневековье восприняло от античности некоторые художественные формы, а также ремесленные навыки.

2. Образование и наука

В VII—VIII вв. существовали школы при монастырях, где учителями были монахи, а учениками, которых было очень немного, — дети рыцарей. Здесь обучали богословию и «семи свободным искусствам», а также письму и счету. Позже образование было расширено (но не для всех, а только для знати) — изучали латынь, право, медицину, арабский язык.

Из этих школ возникли университеты (от слова *universum* — «общество»):

- 1) в Болонье (Италия, 1088);
- 2) Кордове (Испания, IX);
- 3) Оксфорде (1209 г.);
- 4) Сорбонна в Париже (1215 г.);
- 5) Вене (1348 г.) и т. д.

Университеты пользовались внутренним самоуправлением (избирали ректора и т. д.). Обучались здесь широкие слои населения. Формы обучения — лекция (чтение специализированного текста и комментарий к нему) или диспут (открытый спор участников семинара), по окончании учебы выдавалась грамота. Существовали и учебники.

Науку Средневековья открыли богословы IV—V вв. — так называемые «отцы церкви»:

- 1) Августин Блаженный;
- 2) Амвросий;
- 3) философ Боэций;
- 4) историки Иордан и Беда Достопочтенный.

Центром «каролингского ренессанса» стала так называемая академия — ученый кружок при дворе Карла Великого, созданный в 794 г. по образцу античной школы. Лидером академии стал богослов и поэт Алкуин.

В XII—XIII вв. наука продолжает активно развиваться. Основой ее становится схоластика — учение, при котором действительность постигалась с помощью логики разума. При этом схоласты часто увлекались словесной формой, за которой плохо угадывалось содержание, т. е. писали и говорили тяжелым малопонятным языком.

Выдающимся ученым Средневековья был **Фома Аквинский (1225—1247)**, преподаватель, автор 18 трудов по богословию и философии.

Другим знаменитым ученым был **Роджер Бэкон (1214—1294)** — естествоиспытатель, преподаватель математики и философии.

3. Мировосприятие. Литература. Театр

Варвары поклонялись силам природы; громную роль в их жизни играли магические обряды. С возникновением и развитием в Европе государств, стержнем жизни и мировосприятия человека становится христианская религия. Вся жизнь рассматривается только как короткий отрезок, полный опасностей для человеческой души. Идеалом становится жизнь без излишеств и порочных радостей, искренняя вера в Бога, соблюдение ритуалов, а также такие качества натуры, как смирение, терпение, добродетель, вера, надежда и т. д. Неограниченную власть, — как духовную, так и материальную и политическую, — приобретают церковь и духовенство.

Если трактаты раннего Средневековья не были обращены к конкретным слоям населения, то литература Средневековья была сословной. Исследователи выделяют:

- 1) крестьянскую;
- 2) городскую;
- 3) рыцарскую литературу.

Основные жанры:

- 1) романы;
- 2) стихи;
- 3) поэмы;
- 4) эпос (дворянский);
- 5) повести;
- 6) жизнеописания;
- 7) рассказы;
- 8) песни;
- 9) воспитательные сочинения и др.

Выдающиеся произведения:

- 1) эпос «Песнь о Роланде»;
- 2) «Песнь о нибелунгах»;
- 3) «Песнь о Сиде»;
- 4) роман «Тристан и Изольда»;
- 5) цикл романов о короле Артуре и рыцаре Ланселоте;
- 6) серия романов о Лисе Ренаре;
- 7) басни;
- 8) новеллы.

Резко увеличилось число увеселительных и образовательных мероприятий. Перед соборами выступали проповедники, проводили дискуссии профессоры и студенты. Устраивались и театрализованные религиозные представления. Соборы строились городскими мастерами (а не монастырскими, как прежде). Сами горожане часто являлись заказчиками или создателями произведений искусства для украшения соборов.

4. Живопись Средневековья

Так как племена варваров постоянно кочевали, их раннее искусство представлено в основном:

- 1) оружием;
- 2) ювелирными изделиями;
- 3) различной утварью.

Варварские мастера предпочитали яркие краски и дорогие материалы, при этом больше ценилась не красота изделия, а материал, из которого оно было выполнено.

Образцом для миниатюристов служила римская живопись. Автор средневековой миниатюры — не просто иллюстратор; он талантливый рассказчик, который в одной сцене сумел передать и легенду, и ее символическое значение.

«Каролингский ренессанс» (франц. *renaissance* «возрождение») — так назвали исследователи искусство этой эпохи. Многие франкские монастыри имели скриптории (книгописные мастерские), в которых монахи переписывали древние рукописи и составляли новые, как церковного, так и светского содержания. Рукописи помещали вклады из слоновой кости или благородных металлов со вставками из драгоценных камней. В оформлении книг, помимо сложного орнамента, часто использовали мотивы христианского искусства — венки, кресты, фигурки ангелов и птиц.

Примерно в конце III в. на смену папирусному свитку пришел пергамент; вместо стила (палочки для письма) стали пользоваться птичьими перьями.

В эпоху Каролингов необычайного расцвета достигло искусство миниатюры — книжной иллюстрации. Школ миниатюры не было, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях (например, книгописная мастерская в Ахене).

Каролингские храмы снаружи были украшены очень скромно, зато внутри блистали настенными росписями — фресками. Многие исследователи отмечали огромное значение изобразительного искусства в варварском мире, где большинство людей не умело читать. Например, в церкви св. Иоанна Крестителя (VIII в.) в городе Мюстере (современная Швейцария) находятся старейшие из известных фресок. Искусство империи Оттонов сыграло огромную роль в становлении романского стиля.

Росписи романского периода практически не сохранились. Они имели назидательный характер; движения, жесты и лица персонажей были выразительными; изображения — плоскостными. Как правило, на сводах и стенах храма изображали библейские сюжеты. На западной стене располагались сцены Страшного суда.

В XIII—XIV вв. наряду с церковными книгами, богато иллюстрированными изображениями святых и сценами из Священной истории, получили распространение:

- 1) часословы (сборники молитв);
- 2) романы;
- 3) исторические хроники.

5. Архитектура

После возникновения в V—VIII вв. государств германских племен произошло их обращение в христианство. Стали возво-

даться каменные христианские храмы. Храмы складывали из массивных камней, для перекрытий использовали дерево. Церкви строили по образцу римских базилик. Колонны в большинстве случаев заимствовали из античных храмов: руины служили своеобразными карьерами для добычи нового строительного материала.

Культурными центрами, начиная с X в., оставались монастыри и церкви. Храм, имевший в плане форму креста, символизировал крестный путь Христа — путь страданий. В X в. распространилась вера в чудодейственную силу реликвий — предметов, связанных с жизнью Христа, Богородицы, святых. Все больше паломников стремилось посетить святые места.

Король остготов *Теодорих* был осторожным и умным политиком, покровительствовал римской знати и церкви, науке и искусствам. Ему хотелось прослыть великим, и поэтому в его столице Равенне прокладывали дороги, возводили мосты, водопроводы, военные укрепления, дворцы и храмы, восстанавливали разрушенные здания. Кроме этого, до наших дней дошла замечательная гробница Теодориха.

А вот Карл Великий сделал столицей небольшой городок Ахен (современная Германия). Здесь были построены королевский дворец и административные здания. До наших дней сохранилась Ахенская капелла (часовня) и ворота монастыря в Лорше (современная Германия, ок. 800 г.).

С X в. архитекторы постепенно изменяли конструкцию храма — он должен был соответствовать требованиям усложняющегося культа. В архитектуре Германии в то время сложился особый тип церкви — величественной и массивной. Таков собор в Шпейере (1030—1092/1106 гг.), один из самых больших в Западной Европе.

В романском искусстве ведущее положение заняла монастырская архитектура. Размеры церквей увеличивались, что повлекло за собой создание новых конструкций сводов и опор. В романский период изменилась светская архитектура.

Типичные примеры французской романской архитектуры:

- 1) церковь св. Петра;
- 2) церковь св. Павла в монастыре Клюни (1088—1131 гг.).

Сохранились только небольшие фрагменты этой постройки, ее описания и рисунки. В XI—XII вв. началось строительство крупных соборов в городах на Рейне — в Вормсе, Шпейере, Майнце. В Германии сохранились и памятники светской архитектуры того времени — феодальные замки и крепости.

Искусство Италии формировалось под влиянием многовековых культурных традиций.

В Испании шла реконкиста — война за освобождение территории страны, захваченной арабами. Тогда в Испании развернулось строительство замков-крепостей. Страной замков стало королевство Кастилия. Один из самых ранних образцов архитектуры романского периода — королевский дворец Алькасар (IX в.). Он сохранился до нашего времени.

6. Готическое искусство. Скульптура

Название «готическое искусство» (от слова «готский», по названию германского племени готов) возникло в эпоху Возрождения. В различных европейских странах готика имела свои особенности, и ее расцвет приходится на XIII—XIV вв.

Готические соборы значительно отличались от монастырских церквей романского периода. Готический собор устремлен ввысь: здесь стали использовать новую конструкцию сводов (свод опирается на арки, а те — на столбы). Боковое давление свода передается аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам здания). Стены перестали служить опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок, галерей, появились окна-витражи — изображения, составленные из скрепленных между собой цветных стекол.

Готическое искусство первоначально возникло и развивалось во французской провинции Иль-де-Франс. Характерные черты ранней готики воплотились в главном соборе столицы Франции — Нотр-Дам-де-Пари (соборе Парижской Богоматери). К выдающимся произведениям зрелой готической архитектуры относятся соборы в Реймсе и Амьене. Готические соборы в Германии значительно отличались от французских.

В Средневековье развивается и скульптура. На франкских рельефах VII—VIII вв. изображены христианские мученики. С X в. появляются первые изображения Христа, Богоматери, святых. В романский период в Западной Европе впервые появилась монументальная скульптура. Скульптурные изображения — рельефы — располагали, как правило, на входах церквей. Рельефы обычно раскрашивали — это придавало им большую выразительность и убедительность.

Скульптуру в романский период в Германии размещали, как правило, внутри храмов. На фасадах она стала встречаться лишь в конце XII в.

ЛЕКЦИЯ № 23. Культура эпохи Возрождения

1. Особенности культуры Возрождения

Возрождение (франц. *renaissance* — «ренесанс») — явление культурного развития ряда стран Центральной и Западной Европы. Хронологически эпоха Возрождения охватывает период XIV—XVI вв. При этом до конца XV в. Ренессанс оставался в основном итальянским явлением.

Термин «Возрождение» был впервые введен в XVI в. известным итальянским художником, архитектором и историком искусства *Джорджо Вазари*. Эпоха Возрождения — это эпоха больших экономических и социальных преобразований в жизни многих государств Европы, эпоха гуманизма и просвещения.

В этот исторический период в различных областях жизнедеятельности человеческого общества возникают благоприятные условия для небывалого взлета культуры. Развитие науки и техники, великие географические открытия, перемещение торговых путей и появление новых торговых и промышленных центров существенно расширяло и изменяло представление человека об окружающем мире. Меняются представления о самом человеке. Важнейшей чертой мировоззрения эпохи Возрождения был индивидуализм. Другой характерной чертой нового мировоззрения было пробуждение национального самосознания. У людей возникает чувство патриотизма, формируется понятие отечества.

Еще одна интересная черта: явление Северного Возрождения в странах Центральной и Северной Европы. В Нидерландах Средневековье еще влияло на образ жизни людей, поэтому городская культура Нидерландов дала иной вид Ренессанса. Характерной чертой Севера стало углубление культуры во внутренний мир человека. Мастеров привлекала психологическая глубина и личностные особенности человека.

2. Наука, литература и общественная мысль

В эпоху Возрождения были сделаны великие открытия в:

- 1) астрономии (Н. Коперник, Дж. Бруно, И. Кеплер, Г. Галилей);
- 2) медицине (Ф. Парацельс и др.);

- 3) математике (Дж. Кардано и др.);
- 4) географии;
- 5) геологии;
- 6) зоологии;
- 7) ботанике и др.

Появились работы по истории (Бруни, Макиавелли и др.).

В эпоху Возрождения окончательно формируются языки:

- 1) итальянский;
- 2) французский;
- 3) английский;
- 4) немецкий.

Возникает литература на этих языках, латынь же в XVI в. постепенно перестает быть живым языком.

Изобретение *И. Гутенбергом* в середине XV в. книгопечатания, появление газет дало возможность большому числу людей соприкоснуться с печатным словом.

Характер и содержание новой эпохи разносторонне выразила художественная литература. Первые ростки гуманистической идеологии нашли свое выражение в творчестве *Данте*.

Крупнейшие писатели итальянского Возрождения:

- 1) *Данте Алигьери (1265—1321)*;
- 2) *Джованни Боккаччо (1313—1375)*;
- 3) *Франческо Петрарка (1304—1374)*.

По характеру творчества, тематике, жанрам все эти авторы абсолютно разные. В истории мировой литературы каждое из этих имен связывается с конкретным произведением: Данте — с «Божественной комедией», Боккаччо — с «Декамероном», Петрарка — со стихами, посвященными Лауре.

Ярким писателем эпохи Возрождения был *Никколо Макиавелли (1469—1527)* — политический деятель позднего Возрождения. Крупнейшей фигурой европейского Возрождения был *Эразм Роттердамский (1469—1536)* — писатель, филолог, философ, богослов, автор трудов по педагогике, переводчик с греческого и латыни. Наиболее ярко передовые идеи французского Возрождения были воплощены в творчестве *Рабле, Ронсара* и других писателей, придававших огромное значение литературе и искусству в утверждении гуманистических идеалов.

Творчеству выдающихся испанских гуманистов эпохи, таких как *М. Сервантес (1547—1616)*, *Лопе де Вега (1562—1635)* и другие

были свойственны глубокое национально-историческое содержание, патриотизм, высокая оценка достоинства человека. В Англии также наблюдался величайший взлет литературного творчества. Достаточно назвать имя гениального драматурга и поэта **В. Шекспира (1564—1616)**.

Уже в период Высокого Возрождения европейская литература переживала упадок. Великие гуманистические идеи, реализм и демократизм стали гибнуть под натиском Реформации, выступавшей против «язычества» культуры Возрождения.

3. Живопись

Самой яркой страницей итальянского Возрождения стало изобразительное искусство, особенно живопись и скульптура. Средний уровень итальянского искусства этой эпохи был очень высоким.

В искусстве итальянского Возрождения господствующее место занимала настенная живопись. Она выполнялась в технике фрески — по сырой штукатурке писали красками (итал. *fresco* — «свежий»).

Проторенессанс (XIII — начало XIV вв.) — реддверие Возрождения — дал миру **Джотто да Бондоне (1266/76—1337)** — основоположника европейской живописи, родоначальника реализма.

Раннее Возрождение (конец XIV—XV вв.) было представлено плеядой блестящих художников:

- 1) **Мазаччо (1401—1426)**;
- 2) **Донателло (1386—1466)**;
- 3) **Сандро Боттичелли (1445—1510)** и десятками других выдающихся художников, полотна которых украшают музеи мира.

Конец XV и начало XVI вв. называют Высоким Возрождением. Характерные черты реализма итальянского Возрождения:

- 1) классическая ясность;
- 2) человечность образов;
- 3) их пластическая сила;
- 4) гармоническая выразительность.

Высокое Возрождение освещает творчество двух великих титанов, гениальных художников — **Леонардо да Винчи** и **Рафаэля Санти**. Величайшим художником эпохи Возрождения был **Тициан Вечеллио (1476/77—1576)**. Кисти Тициана принадлежат тво-

рения на мифологические и христианские сюжеты, произведения в жанре портрета. Его картины: «Лежащая Венера», «Даная», «Венера перед зеркалом», «Кающаяся Мария Магдалина» «Св. Себастьян», «Пьета».

4. Крупнейшие живописцы Северного Возрождения

Крупнейшими живописцами Северного Возрождения этой эпохи были:

- 1) Ян ван Эйк;
- 2) Иероним Босх;
- 3) Питер Брейгель старший.

Наиболее яркими представителями изобразительного искусства Германии были:

- 1) Альбрехт Дюрер;
- 2) Лукас Кранах старший;
- 3) Ханс Гольбейн младший.

Французские художники этого периода уступают в блеске мастерства своим нидерландским и немецким коллегам, однако их произведения имеют свои особенности. Самым крупным французским живописцем XV в. был *Жан Фуке* (ок. 1420—1477/1481). Он работал во всех видах живописи:

- 1) в портрете;
- 2) в миниатюре;
- 3) в станковой живописи.

Наиболее яркой и своеобразной фигурой испанского Возрождения считается *Эль Греко* (1541—1616). Образ человека у испанского художника наделен одухотворенностью. Религиозные, мифологические, жанровые картины, портреты, пейзажи объединяют необычные приемы изобразительного языка художника. Колорит построен на приеме контрастного сопоставления ярких цветов. У героев Эль Греко неестественно вытянутые фигуры, удлиненные бледные лица, судорожные жесты, часто изменен масштаб фигур и предметов.

В конце эпохи Возрождения в изобразительном искусстве возникает новое направление — маньеризм (итал. *manierismo* — «вычурность»), отличающийся напряженностью образов, изощренной формой, усложненными решениями. Маньеризм распространяется во всех видах искусства и становится предвестником нового стиля — барокко.

5. Архитектура и скульптура

5. В художественной культуре Возрождения одно из ведущих мест занимает архитектура. Характерными особенностями архитектуры в этот период становятся:

- 1) увеличение масштабов гражданского, светского строительства;
- 2) изменение характера монументальной, культовой архитектуры — устремленность в ширину;

Архитектура Возрождения отличается:

- 1) простотой объемов, форм и ритма;
- 2) спокойствием и статичностью;
- 3) симметрией композиции;
- 4) делением здания на этажи горизонтальными тягами;
- 5) четким порядком размещения оконных проемов и архитектурных деталей.

В мировую историю архитектуры новая эпоха вписала великие имена:

- 1) **Ф. Брунеллески;**
- 2) **Л. Альберти;**
- 3) **Д. Браманте;**
- 4) **Микеланджело Буонаротти;**
- 5) **Ф. Делорм** и др.

В развитии ренессансной архитектуры важное место принадлежит строительству дворцовой архитектуры — палаццо.

Во Франции Ренессанс в архитектуре можно разделить на два этапа:

- 1) первый — ранний период (**1500—1540 гг.**) — замки короля и французской знати: Шамбор, Блуа, Шатобриан и др.;
- 2) второй — зрелый (**1540—1570 гг.**). Самым значительным сооружением этого периода является королевский дворец Лувр, созданный архитектором **П. Леско (1515—1578)**.

В Испании архитектура Возрождения охватывает все XVI столетие. Самым крупным произведением является королевский замок Эскориал (автор — **Эррера**).

Активно развивалась скульптура. Выдающимися мастерами в этой области стали Донателло и Микеланджело Буонаротти.

ЛЕКЦИЯ № 24. Культура эпохи Нового времени

1. Особенности культуры Нового времени

С начала XIX в. происходит резкое изменение среды обитания человека — городской образ жизни начинает превалировать над сельским. В XIX в. начинается бурный процесс. Изменяется мышление человека.

2. Наука и техника

Переход от мануфактуры к фабричному производству, изобретение парового двигателя совершили переворот в промышленности. Изготовление машин требовало все больше и больше металла. Железную руду теперь плавил не на древесном, а на каменном угле. Для ускорения плавки в печь нагнетали горячий воздух. Английский инженер **Бессемер** изобрел для выплавки вращающуюся печь — конвертер. Машиностроительные заводы оснащались разнообразными станками. Появилась химическая промышленность, вырабатывавшая:

- 1) серную кислоту;
- 2) соду;
- 3) красители и др.

В **1846 г.** **Хау** изобрел первую швейную машину, усовершенствованную в **1851 г.** **Зингером**. Развивалось печатное дело. Из древесной массы научились делать дешевые сорта бумаги. Появление механических станков позволило поставить типографское производство на поток. Произошел переворот в средствах транспорта и связи. В XVIII в. из города в город путешествовали дилижансы, — многоместные закрытые экипажи, запряженные лошадьми. В XIX в. в жизнь людей входит железнодорожный транспорт. Первая железная дорога была построена **Георгом Стефенсоном** в Англии в **1825 г.** Совершенствовались локомотивы, росла скорость движения, американец **Вестингауз** изобрел тормоза, приводимые в движение сжатым воздухом. Паровые двигатели появились и на флоте. На **17 августа 1807 г.** была назначена «испытательная

поездка» парохода Фултона «Клермон». Морское плавание перестало зависеть от ветра. Пароход, пересекавший в **1819 г.** Атлантический океан, тратил на дорогу 26 дней (Христофор Колумб преодолел ее за 70 дней).

В 1803—1804 гг. американский инженер *Эванс* прокатил по улицам Филадельфии первый паровой автомобиль. **В 1803 г.** в Лондоне было уже 26 паровых автомобилей, а во всей Англии число их доходило до 100. Появление новых видов транспорта вызвало необходимость совершенствования дорог. При строительстве шоссейных дорог с успехом применялись паровые дорожные катки.

Паровые машины нашли свое применение и в сельском хозяйстве. В 40-е гг. XIX в. в Англии на полях появились легко передвигающиеся машины — локомобили. На энергии, вырабатываемой их двигателями, работали молотилки. К **1870 г.** в Англии имелись уже паровые плуги.

Бурное развитие морского транспорта и торговли вызвало строительство каналов. Крупнейшим из них стал Суэцкий канал, строительство которого в **1859 г.** осуществил француз *Ф. Лессепс*.

Всеобщее распространение получил созданный в США изобретателем *Морзе* телеграфный аппарат. **В 1826 гг.** был построен первый железнодорожный висячий мост. **В 1783 г.** *братья Монгольфье* (Франция) создали летающий аппарат, который был легче вытесняемого им воздуха. В начале XIX в. был изобретен велосипед. Его прототипом стал обыкновенный самокат. Француз *Дине* слегка изменил модель и назвал свою машину велосипедом, т. е. «быстроногим». Практическое применение «беговые машины» нашли в Англии — сельские почтальоны доставляли на них корреспонденцию. В быт человека входили и другие новшества. Миграция населения увеличила объем переписки. Англичанин *Р. Хилл* упростил процесс отправки корреспонденции — ввел единый тариф на оплату почтовых отправлений независимо от расстояния. Он же ввел в употребление первые почтовые марки, которые клеились на конверт.

3. Духовная жизнь человека

С развитием цивилизации изменялась духовная жизнь человека, увеличивался интерес к истории своей семьи, своего рода. Но заказывать живописные портреты могли только богатые люди. В это время появляется фотография. **В 1839 г.** *Луи Дагерр*, па-

рижский художник и физик, создал первый способ фотографирования.

Технический прогресс внес существенные изменения в военную технику. Широко стало применяться огнестрельное оружие. В 1803 г. английский генерал *Х. Шрапнель* создал вид разрывного снаряда, получившего одноименное название «шрапнель». В 1862 г. швед *Альфред Нобель* наладил производство динамита.

Одной из черт индустриальной цивилизации стало резкое возрастание интереса человека к окружающему миру. Фундамент для мощного подъема науки в начале нового времени был заложен двумя великими учеными — англичанином *И. Ньютоном* (1642—1727) и немцем *Г. Лейбницем* (1646—1716). Переворот в науке произвела книга английского ученого *Ч. Дарвина* (1809—1882) о происхождении человека. Способ длительного хранения продуктов изобрел *Л. Пастер* (пастеризация).

4. Литература. Общественная мысль. Музыка. Мода

Человек перестал быть мерой всех вещей, как это было в эпоху Просвещения. Активно развивалось движение за равноправие полов. Ослабло влияние религии на человека.

Стремясь распространить католицизм, церковь начинает миссионерскую деятельность в Европе, отправляет своих представителей в дальние страны для проповеди христианства среди языческих народов. Основное внимание миссионерской деятельности было направлено на:

- 1) Африку;
- 2) Ост-Индию;
- 3) Переднюю Азию;
- 4) Америку.

Революции в Западной Европе и Америке способствовали оформлению в XIX в. основных идеологических направлений:

- 1) консерватизма;
- 2) либерализма;
- 3) социализма.

Великая Французская буржуазная революция завершила эпоху Просвещения. Писатели, художники, музыканты, поэты оказались свидетелями грандиозных исторических событий, революционных потрясений. Многие из них восторженно приветствовали изменения, восхищались провозглашением идей Равенства,

Братства, Свободы. Но наступила пора разочарования. В философии и искусстве зазвучали трагические ноты сомнения в возможности преобразования мира на принципах разума. Попытки уйти от действительности и в то же время ее осмыслить вызвали появление новой мировоззренческой системы — романтизма.

В 30-е гг. XIX в. серьезные изменения в обществе создадут условия для возникновения другого творческого направления — критического реализма.

Романтизм принес в искусство не только новые темы и новых героев, изменяются и музыкальные формы. Всемирную славунискали талантливые композиторы: австриец **Ф. Шуберт (1797—1828)**, поляк **Ф. Шопен (1810—1849)**. Дальнейшее развитие романтические музыкальные традиции получили в творчестве **Джузеппе Верди (1813—1901)**: оперы «Дон Карлос», «Травиата», «Аида», «Риголетто» принесли ему мировую славу.

Изменилась и мода. Seriously повлияла на нее Великая Французская революция. Элегантная Франция начала носить деревянные башмаки сабо и подтяжки. В 1792 г. красный колпак стал символом якобинцев. Платья шили из легких тканей, по крою они напоминали расширенную книзу рубашку с большим декольте и короткими рукавами. В середине XIX в. в женскую моду входят кринолины (присборенная клинообразная юбка, форма которой поддерживалась тонкими стальными обручами).

5. Живопись, архитектура и скульптура

В изобразительном искусстве распространяются идеи романтизма и критического реализма. В тяжелой атмосфере Испании рубежа XVIII—XIX вв. сформировалось творчество **Франсиско Гойи (1746—1828)**. Интерес к внутреннему миру человека, его переживаниям проявляли **Теодор Жерико (1791—1824)**, **Эжен Делакруа** и **Оноре Домье (1808—1879)**.

Реалистические традиции в изобразительном искусстве прочно связаны с именем **Гюстава Курбе (1819—1877)**.

Произошли изменения и в градостроительстве, строительной технике — широко применяются металл, стекло, бетон. Дома становятся выше, улицы прямее и шире. Для обогрева домов используются каминны — печи с широким устьем и прямой трубой. Топили каминны углем или дровами. В конце XVIII в. в быт вошла масляная лампа со стеклом, которую с середины XIX в. сменила

керосиновая. С конца 50-х гг. XIX в. в употребление вошло газовое освещение.

Строятся новые фабрики, банки, многоквартирные дома, вокзалы, библиотеки, выставочные залы. В середине XIX в. в оформлении фасадов и интерьеров часто применялись классические архитектурные формы рококо и классицизма.

Классицизм получил развитие в начале века в период наполеоновской империи. Для него характерны классические архитектурные формы: колонны, фронтоны. Композиции классицизма обязательно симметричны. Во Франции классицизм назывался «стилем империи», так как он лаконичен и монументален.

ЛЕКЦИЯ № 25. Культура XX в.

1. Общая характеристика культуры

Культура XX в. отличается разноплановостью и разностильем. Появляются новые виды искусства — боди-арт, граффити и др. Распространяются современные способы трансляции культуры — телевидение, «всемирная паутина» Интернет. Происходят массовые миграции жителей всего земного шара, и наблюдается всемирная интеграция культуры. При этом наглядными являются две тенденции — унификация культуры и развитие национальных традиций.

2. Образование и наука

В современном мире существуют разные системы образования — от традиционных (с широким спектром изучаемых дисциплин и классическими методами преподавания) до специализированных (с определенным набором предметов и новаторскими методами). Большой популярностью на Западе пользуются частные школы.

В области высшего образования выделяются самые престижные университеты:

- 1) Оксфорд;
- 2) Гарвард;
- 3) Сорбонна и др.

На рынке труда появляется спрос на новые профессии — программист, специалист по торговле и другие, что требует их подготовки и обучения. Развиваются новые отрасли науки:

- 1) космонавтика;
- 2) генетика;
- 3) химия;
- 4) пластическая хирургия;
- 5) пересадка органов;
- 6) клонирование и др.

3. Музеи. Кино

Большие изменения произошли в области кинематографа. Настоящим кумиром миллионов людей стала такая звезда Голливуда, как *Мерилин Монро*. Во второй половине столетия рождается поп-культура, появилось домашнее видео, произошла «магнитофонная революция». Кумирами молодежи всего мира становятся *Элвис Пресли*, группа «*Beatles*».

4. Живопись

Живопись XX столетия очень разнообразна и представлена следующими основными направлениями:

- 1) авангард (импрессионизм, модерн, кубизм, фовизм);
- 2) реализм;
- 3) поп-арт;
- 4) паблик-арт и др.

Термин «поп-арт» (англ. «популярное, общедоступное искусство») родился в Англии в середине 1950-х гг. На первых выставках представителей этого направления обнаружили основные мотивы и истоки поп-арта, такие как комиксы с их серийностью и упрощенным рисунком, броская и яркая коммерческая реклама. В экспозициях поп-арта мог быть выставлен любой знакомый зрителю предмет в самом немыслимом сочетании. Художник пользовался узнаваемыми понятиями, предметами. Своего рода визитной карточкой поп-арта стала натуральная консервная банка с томатным соусом (автор *Э. Уорхолл*). Поп-арт сразу же получил известность за океаном и очень скоро стал символом американского искусства.

Термин «бедное искусство» ввел в 1967 г. итальянский критик *Д. Челант*. Произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но здесь главный акцент делается не на формах, а на материалах. Зритель видит образ, а мастер обыгрывает чисто физические качества вещей.

На выставке гиперреалистов («сверхреалистов») зритель может растеряться: написанные краской картины выглядят точь-в-точь как фотографии большого формата. Первоначально это течение и называлось фотореализмом. Термин «гиперреализм» появился лишь некоторое время спустя (впервые — в статье *С. Дали*).

Боди-арт (англ. «искусство тела») — художественная практика, в которой материалом служит тело человека. У истоков боди-арта стоял *Ив Кляйн*, выставивший в 1950-х гг. свои «антропы» —

холсты с отпечатками тел раскрашенных им натурщиков. Человек в контексте этого искусства лишен не просто индивидуальности, но и статуса живого существа.

5. Архитектура

После 1945 г. мировым лидером авангарда в архитектуре стали США, куда в 1920—30-х гг. эмигрировали виднейшие европейские зодчие довоенного периода, такие как **В. Гропиус** и **Л. Рое**. Однако уже в первое десятилетие после Второй мировой войны с международным стилем архитекторов из США соперничали самобытные школы зодчества в Италии, Скандинавских странах, Мексике, Бразилии, Японии.

Главным направлением развития европейской архитектуры тех лет стало градостроительство. Разрушения Второй мировой войны (Роттердам, Гавр, Ганновер и другие города) дали архитекторам возможность создать принципиально новый тип города. Восстановительные работы велись по единому плану: с разграничением жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах. Исключением является Гавр, восстановленный в 1945—1950 гг. под руководством **О. Перре (1874—1954 г.)** по традиционной градостроительной схеме XIX в.

В середине 1950-х гг. строительная техника переживала настоящую революцию. Все более широко использовались возможности современных материалов:

- 1) тонкостенного бетона;
- 2) алюминия;
- 3) пластмасс;
- 4) синтетических пленок и др.

С середины 1950-х гг. архитектура Запада — это пестрый, разнообразный мир. Представители зародившегося в Англии направления — брутализма (итал. *brutale* — «грубый»), считая главным содержанием архитектуры строительство, выставляли напоказ конструктивную основу сооружения.

В 1954 г. власти Сиднея, крупнейшего города Австралии, предложили премию за проект здания Оперного театра, местом для которого был избран мыс в сиднейской гавани. В конкурсе приняли участие более 200 специалистов из разных стран, а победу одержал малоизвестный в то время датчанин **Йорн Утион (род. в 1918 г.)**. В 1966 г. Утион, пережив ряд технических и финансовых неудач, отказался от выполнения проекта. Но здание все-та-

ки удалось завершить — помогли изобретательность австралийских инженеров и общественная лотерея, собравшая около 100 млн долларов на строительство. **20 октября 1973 г.** театр был торжественно открыт.

6. Скульптура

Скульптура развивается в глубоко индивидуальной манере, многие мастера продолжают воплощать опыт великих мастеров античности.

Широкую известность получило творчество *Альберто Джакометти (1901—1966)*. Его непомерно вытянутые, истонченные, хрупкие фигурки лишены силы и страстности. Это люди-призраки, обескровленные трагическим временем («Идущий человек», 1960).

Особую роль в искусстве XX в. сыграли так называемые виталисты (от лат. *vitalis* — «жизненный») — художники, которые в условных, символических, а подчас и абстрактных образах стремились передать ритм и поэзию жизни. Самые яркие примеры — произведения английского скульптора *Генри Мура* и румынского мастера *Константина Брынкуши* (Бранкузи, **1876—1957**). До предела обобщенные формы скульптур последнего отличаются ясностью и трепетной чистотой («Уснувшая муза», **1909 г.**, «Стол молчания» — посвящена жертвам Первой мировой войны).

Обращение к скульптуре было естественным и для кубистов. В статуях *Осина Цадкина (1890—1967)* — выходца из России, форма живет своей жизнью. Фигуры составлены из разнонаправленных поверхностей: то выпуклых, то вогнутых.

Содержание

Введение в историю культуры	3
ЛЕКЦИЯ № 1. Культура Древней Руси	4
1. Культура языческого периода	4
2. Быт Руси	5
ЛЕКЦИЯ № 2. Христианская культура Руси	7
1. Достижения христианской культуры Руси	7
2. Жанр летописи	8
3. Сооружение церквей	8
4. Церковное искусство	9
ЛЕКЦИЯ № 3. Русская культура	
эпохи раздробленности	10
1. Общие особенности культуры	
эпохи раздробленности	10
2. Культура Владимиро-Суздальской Руси	11
3. Культура Великого Новгорода	12
4. Создание особого стиля	
храмового строительства	12
5. Московское княжество	13
6. Живопись XIV—XV вв.	14
ЛЕКЦИЯ № 4. Культура России в XVI в.	15
1. Общая характеристика эпохи	15
2. Наука и грамотность	15

3. Быт и общественная мысль	16
4. Появление в России книгопечатания	17
5. Живопись	18
6. Архитектура	19
ЛЕКЦИЯ № 5. Русская культура XVII в.	21
1. Общие тенденции русской культуры XVII в. ...	21
2. Литература, образование, наука	21
3. Живопись XVII в.	22
4. Портретный жанр	23
5. Русская архитектура XVII в.	23
6. Подъем гражданской архитектуры	24
ЛЕКЦИЯ № 6. Культура эпохи Петра Великого	26
1. Общие тенденции культуры эпохи Петра Великого	26
2. Образование, наука	26
3. Литература и театр	28
4. Быт русского народа	28
5. Живопись 1700—1725 гг.	29
6. Зодчество 1700—1725 гг.	30
ЛЕКЦИЯ № 7. Культура России 1725—1800 гг.	32
1. Общая характеристика культуры эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления	32
2. Образование	32
3. Наука	33
4. Литература и общественная мысль. Театр	34

5. Живопись	35
6. Архитектура, скульптура	36

ЛЕКЦИЯ № 8. Золотой век русской культуры.

1-я половина	38
1. Общая характеристика культуры данного периода	38
2. Развитие образования, литературы и науки	38
3. Литература и общественная мысль	40
4. Театр	42
5. Живопись	43
6. Архитектура и скульптура	44

ЛЕКЦИЯ № 9. Культура второй половины

золотого века	47
1. Общая характеристика эпохи	47
2. Образование	47
3. Наука	49
4. Литература и общественная мысль	50
5. Музеи. Театр. Музыка	51
6. Живопись	52
7. Архитектура и скульптура	54

ЛЕКЦИЯ № 10. Русская культура

серебряного века	55
1. Общая характеристика культуры серебряного века	55
2. Образование и наука	55

3. Литература. Театр. Кинематограф	57
4. Живопись	58
5. Архитектура и скульптура	59
ЛЕКЦИЯ № 11. Русская культура 20—30-х гг. XX в.	61
1. Общая характеристика эпохи	61
2. Образование и наука. Спорт	62
3. Литература. Общественная мысль. Общественная жизнь. Кинематограф. Театр	63
4. Живопись	65
5. Архитектура и скульптура	67
ЛЕКЦИЯ № 12. Культура эпохи Великой Отечественной войны	69
1. Общая характеристика эпохи	69
2. Образование и наука	69
3. Литература. Музыка. Театр	71
4. Живопись и архитектура	72
ЛЕКЦИЯ № 13. Советская культура 1950—1980-х гг.	75
1. Особенности культуры изучаемого периода	75
2. Образование и наука	75
3. Литература	78
4. Общественная мысль. Уровень жизни	79
5. Живопись	80
6. В кругах творческой интеллигенции	81
7. Архитектура и скульптура	82

ЛЕКЦИЯ № 14. Культура России 1991—2003 гг.	83
1. Общая характеристика периода	83
2. Образование и наука	83
3. Литература, кино, театр. СМИ	84
4. Живопись, архитектура и скульптура	85
ЛЕКЦИЯ № 15. Культура первобытной эпохи	86
1. Общая характеристика периода	86
2. Материальная культура	86
3. Появление искусства. Мифология	87
4. Изобразительное искусство	88
5. Появление письменности	90
6. Дальнейшее развитие абстрактного мышления, накопление рациональных знаний	90
ЛЕКЦИЯ № 16. Культура Китая	92
1. Особенности китайской культуры	92
2. Образование и наука. Религия. Национальные праздники	92
3. Литература	93
4. Китайская беллетристика 1920—1930 гг.	94
5. Театр. Музыка	95
6. Танец. Балет. Кинематограф	96
7. Живопись	96
8. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство	98

ЛЕКЦИЯ № 17. Культура Индии	99
1. Особенности индийской культуры	99
2. Литература. Наука. Религия	99
3. Музыка. Танец. Театр. Кино	100
4. Живопись	101
5. Архитектура	101
6. Скульптура	102
ЛЕКЦИЯ № 18. Культура Древнего Египта	104
1. Периодизация и общая характеристика культуры Древнего Египта	104
2. Религия	104
3. Образование и наука. Литература	105
4. Музыка, живопись	106
5. Архитектура	106
6. Скульптура	107
ЛЕКЦИЯ № 19. Культура античности (Древней Греции и Древнего Рима)	109
1. Особенности античной культуры	109
2. Религия	109
3. Театр. Музыка	110
4. Просвещение	111
5. Наука	112
6. Литература	113
7. Живопись	114
8. Архитектура	115
9. Скульптура. Вазопись	117

ЛЕКЦИЯ № 20. Культура Японии	119
1. Особенности японской культуры	119
2. Литература	119
3. Религия	120
4. Театр	122
5. Живопись	123
6. Архитектура, скульптура. Декоративно-прикладное искусство	124
 ЛЕКЦИЯ № 21. Культура арабских стран	126
1. Особенности культуры арабских стран	126
2. Религия. Ислам	126
3. Быт и нравы мусульман. Шариат	127
4. Наука. Литература. Арабский язык	128
5. Изобразительное искусство и каллиграфия	129
6. Архитектура ислама	131
 ЛЕКЦИЯ № 22. Культура Средневековья	132
1. Общая характеристика культуры	132
2. Образование и наука	132
3. Мировосприятие. Литература. Театр	133
4. Живопись Средневековья	134
5. Архитектура	135
6. Готическое искусство. Скульптура	137
ЛЕКЦИЯ № 23. Культура эпохи Возрождения	138
1. Особенности культуры Возрождения	138
2. Наука, литература и общественная мысль	138

3. Живопись	140
4. Крупнейшие живописцы Северного Возрождения	141
5. Архитектура и скульптура	141
ЛЕКЦИЯ № 24. Культура эпохи Нового времени	143
1. Особенности культуры Нового времени	143
2. Наука и техника	143
3. Духовная жизнь человека	144
4. Литература. Общественная мысль. Музыка. Мода	145
5. Живопись, архитектура и скульптура	146
ЛЕКЦИЯ № 25. Культура XX в.	148
1. Общая характеристика культуры	148
2. Образование и наука	148
3. Музеи. Кино	149
4. Живопись	149
5. Архитектура	150
6. Скульптура	151