

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
шпаргалка

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика периода. Появление искусства. Мифология	1аб	29. Общая характеристика культуры России в XVI в. Быт и общественная мысль	29аб
2. Изобразительное искусство и появление письменности в первобытную эпоху. Развитие мышления, накопление знаний	2аб	30. Наука и грамотность в России в XVI в. Появление в России книгопечатания	30аб
3. Особенности китайской культуры. Образование и наука. Религия. Литература. Китайская беллетристика 1920—1930 гг.	3аб	31. Живопись и архитектура в России в XVI в.	31аб
4. Театр, музыка, танец, кинематограф, живопись, архитектура и декоративно-прикладное искусство в китайской культуре	4аб	32. Общие тенденции русской культуры XVII в. Литература, образование, наука, живопись XVII в.	32аб
5. Особенности индийской культуры. Литература. Наука. Религия. Музыка. Танец. Театр. Кино	5аб	33. Русская архитектура XVII в. Подъем гражданской архитектуры	33аб
6. Периодизация и общая характеристика культуры Древнего Египта. Религия. Образование и наука. Литература	6аб	34. Общие тенденции культуры эпохи Петра Великого. Образование, наука	34аб
7. Музыка, живопись, архитектура и скульптура Древнего Египта	7аб	35. Литература и театр. Быт русского народа	35аб
8. Особенности античной культуры. Религия. Театр. Музыка	8аб	36. Живопись и зодчество 1700—1725 гг.	36аб
9. Просвещение, наука и литература античной культуры	9аб	37. Общая характеристика культуры эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления. Образование и наука	37аб
10. Живопись, архитектура, скульптура и вазапись античной культуры	10аб	38. Литература и общественная мысль, театр и живопись эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления	38аб
11. Особенности японской культуры. Литература. Религия	11аб	39. Архитектура и скульптура эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления	39аб
12. Театр, живопись, архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство японской культуры	12аб	40. Общая характеристика Золотого века русской культуры (первая половина). Развитие образования, литературы и науки	40аб
13. Особенности культуры арабских стран. Религия. Ислам. Быт и нравы мусульман. Шариат	13аб	41. Театр и живопись Золотого века русской культуры (первая половина)	41аб
14. Наука, литература, изобразительное искусство, каллиграфия и архитектура арабских стран	14аб	42. Архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (первая половина)	42аб
15. Общая характеристика культуры Средневековья. Образование и наука. Мировосприятие. Литература. Театр	15аб	43. Общая характеристика культуры Золотого века (вторая половина). Образование и наука	43аб
16. Живопись, архитектура и скульптура Средневековья	16аб	44. Литература и общественная мысль, музеи, театр, музыка Золотого века русской культуры (вторая половина)	44аб
17. Особенности культуры Возрождения. Наука, литература и общественная мысль	17аб	45. Живопись, архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (вторая половина)	45аб
18. Живопись, архитектура и скульптура эпохи Возрождения. Крупнейшие живописцы Северного Возрождения	18аб	46. Общая характеристика культуры серебряного века. Образование и наука. Литература. Театр. Кинематограф	46аб
19. Особенности культуры Нового времени. Наука и техника. Духовная жизнь человека	19аб	47. Живопись, архитектура и скульптура серебряного века	47аб
20. Литература, общественная мысль, музыка, мода, живопись, архитектура и скульптура эпохи Нового времени	20аб	48. Общая характеристика культуры 20—30-х гг. XX в. Образование и наука. Спорт. Литература. Общественная жизнь. Кинематограф. Театр	48аб
21. Общая характеристика культуры XX в. Образование и наука. Музеи. Кино	21аб	49. Живопись, архитектура и скульптура 20—30-х гг. XX в.	49аб
22. Живопись, архитектура и скульптура XX в.	22аб	50. Общая характеристика эпохи Великой Отечественной войны. Образование и наука	50аб
23. Культура Древней Руси. Культура языческого периода. Быт Руси	23аб	51. Литература, музыка, театр, живопись и архитектура эпохи Великой Отечественной войны	51аб
24. Достижения христианской культуры Руси	24аб	52. Особенности Советской культуры 1950—1980-х гг. Образование и наука	52аб
25. Жанр летописи в культуре Древней Руси. Сооружение церквей. Церковное искусство	25аб	53. Уровень жизни. Литература, общественная мысль Советской эпохи 1950—1980-х гг.	53аб
26. Общие особенности культуры эпохи раздробленности. Культура Владимиро-Суздальской Руси	26аб	54. Живопись, архитектура и скульптура в Советской культуре 1950—1980-х гг.	54аб
27. Культура Великого Новгорода и Московского княжества в эпоху раздробленности	27аб	55. Общая характеристика культуры России 1991—2003 гг. Образование и наука	55аб
28. Создание особого стиля храмового строительства и живопись XIV—XV вв. эпохи раздробленности	28аб	56. Литература, кино, театр, СМИ, живопись, архитектура и скульптура России 1991—2003 гг.	56аб

1а 1. Общая характеристика периода. Появление искусства. Мифология

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.

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

Орудиями труда человек пользовался более 2 млн лет. Их использование открыло перед первобытным человеком широкие возможности:

- 1) использование 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 по-прежнему распространены земледелие и скотоводство. Эти два величайших достижения первобытной экономики сделали человека человеком.

2а

2. Изобразительное искусство и появление письменности в первобытную эпоху. Развитие мышления, накопление знаний

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).

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.

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).

Огромное значение имело появление письменности. Одна из первых форм письменности — 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.

3а 3. Особенности китайской культуры. Образование и наука. Религия. Литература. Китайская беллетристика 1920—1930 гг.

Китайская цивилизация — одна из самых древних в мире. Как считают сами китайцы, история их страны начинается с конца III тысячелетия до н. э. Китайская культура обрела уникальный характер: она рациональна и практична.

К знанию и учености в Китае относились с большим уважением. Под знанием обычно подразумевались постулаты из сферы гуманитарных дисциплин.

Китайские математики написали сочинения о расчетах при помощи шеста, стоящего в круге. С V в. до н. э. китайцы знали свойства прямоугольного треугольника. Развивалась астрономия. Уже во II тысячелетии 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 водную 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 изобретение бумаги, производство которой началось в 105 г. н. э.

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

Появившиеся позднее философские учения — конфуцианство, даосизм и буддизм — несомненно, обогатили китайскую культуру.

4а

4. Театр, музыка, танец, кинематограф, живопись, архитектура и декоративно-прикладное искусство в китайской культуре

Существенна была роль китайского театра, все предствления в котором сопровождалась музыкой. Еще в I веке до н. э. в Китае было известно более 80 видов национальных музыкальных инструментов.

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

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.

Кинематограф в Китае появился в 1920-х гг., но наиболее значительных успехов он достиг после 1949 г.

Традиционным жанром китайской живописи является «гохуа». Картины пишутся черной или серой тушью с помощью кисточки на бумаге или шелке. Мастер с помощью всего лишь нескольких мазков черной туши различной толщины создает общие очертания пейзажа и человеческих фигур, не выписывая деталей.

Как Буддистские, так и даосские монастыри долгие веками были одним из центров китайской культу-

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

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.

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

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

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

46 ры. Именно китайские буддистские монахи изобрели искусство ксилографии, т. е. книгопечатания, — размножения текста с помощью матриц (досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами).

Уже во II тысячелетии 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. Важнейшим центром производства изделий с использованием перегородчатой эмали является Пекин.

Интересна и необычна архитектура Китая. Уже в I тысячелетии 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.

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.

16 Важнейшей предпосылкой разложения первобытного общества стал переход к использованию металлов.

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.

Одной из наиболее распространенных форм первобытных верований стал культ предков — почитание духов умерших родственников. Разновидностями первобытных верований являются:

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

Развитие земледелия в поздний период первобытной эпохи потребовало упорядочения календаря. Ирригационные работы приводили к формированию техники геометрических вычислений, развитие обмена — к усовершенствованию счетных систем. В конечном итоге все это вело к накоплению математических знаний. А с появлением выплавки рудных металлов зародились основы химии.

36 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.

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

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

Начало XX в. ознаменовалось ростом национального самосознания китайцев, способствовавшим 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.

5а 5. Особенности индийской культуры. Литература. Наука. Религия. Музыка. Танец. Театр. Кино

Индия является одной из древнейших стран мира, заложивших основы глобальной цивилизации человечества.

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.

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».

Большими успехами 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. В Индии представлены все основные религии мира:

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

Наиболее распространен в стране индуизм, который исповедует более 80% населения. За ним идет

6а 6. Периодизация и общая характеристика культуры Древнего Египта. Религия. Образование и наука. Литература

Цивилизация Древнего Египта является одной из древнейших в мире. 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. Громадное значение в религии Древнего Египта имел заупокойный культ.

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

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

Важнейшей чертой религии и культуры Древнего Египта был протест против смерти. Египтяне верили в бессмертие души — это было главной доктриной египетской религии, и страстное желание бессмертия определило все мировоззрение египтян. Стремление к бессмертию стало основой для возникновения заупокойного культа, который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта.

7а 7. Музыка, живопись, архитектура и скульптура Древнего Египта

Музыкальная культура Египта — одна из самых древних в мире. Музыка сопровождала все религиозные обряды, массовые празднества. Музыканты пользовались большим почетом в обществе, их считали родственниками фараонов.

Весьма распространена в Древнем Египте была и живопись. Большинство росписей Древнего царства не сохранилось, зато дошло много образцов Среднего царства. На фресках изображались сцены из жизни, быта людей, природа на берегах Нила.

В Среднее царство сюжеты становятся более разнообразными, сцены — более динамичными. Настенные изображения Нового царства претерпели значительные изменения. В храмовых рельефах и росписях динамичные, сложные композиции сменили плавные, неторопливые сюжеты.

Важной особенностью древнеегипетской культуры было строительство пирамид. К появлению таких сооружений привели поиски новых архитектурных форм для возвышения царской власти. В XXVIII в. до н. э. зодчий фараона Джосера **Имхотеп** создал пирамиду из семи поставленных одна на другую уменьшающихся ступеней.

Особенно интересен своей архитектурой период Нового царства. Основным типом архитектурного сооружения в период Нового царства становится храм. В столице Египта Фивах были созданы два прославленных храмовых комплекса в Карнаке и Луксоре.

Наметившиеся тенденции в изобразительном искусстве обусловили его необычайный подъем, который вошел в историю под названием Амарнского пе-

8а 8. Особенности античной культуры. Религия. Театр. Музыка

Античная культура в истории человечества — это уникальное явление, образец для подражания и эталон творческого совершенства. 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 и особый способ мышления (созерцательность, плюс высокий уровень логики) — составляют содержание и своеобразие греческой культуры.

Под Древним Римом подразумевается не только город Рим, но и все завоеванные им страны и народы в составе Римской державы. Древний Рим дал человечеству пример обогащенной культурной среды: удобные для жизни города с мощными дорогами, великолепными мостами, зданиями библиотек, архивов, дворцов с добротной мебелью.

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. Постепенно выделились более индивидуализированные боги, например Зевс.

Многочисленные жреческие коллегии (весталок, авгуров) поддерживали уважение к богам и соблюдению обычаев и традиций.

66 Возникновение египетской письменности относят к III тысячелетию до н. э. Несмотря на сложность иероглифического письма, уже в древнейший период грамотными были не только жрецы, писцы и вельможи — но и строители. 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.

Значительных успехов добились в медицине. Развитие медицинской науки способствовал обычай мумификации трупов, благодаря которому жрецы и врачи могли изучать анатомию человеческого тела и его внутренние органы.

Ко II тысячелетию до н. э. относятся и древнейшие дошедшие до нас географические карты. Накапливались и исторические знания.

Цивилизация Древнего Египта оставила человечеству богатейшее литературное наследство. Наиболее характерной особенностью древнеегипетской литературы является ее неразрывная связь с религией и непреходящая традиционность древних сюжетов. Большая часть литературных произведений являлась художественной формой мифов.

86 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.

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.

Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Греческие актеры носили на лице маски, сменяемые даже на протяжении исполнения одной роли. В эллинистическую эпоху искусство актера стало профессией.

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. Самобытная музыкальная культура существовала и в Риме. Сохранились описания древних триумфальных, свадебных, поминальных и застольных песен.

56 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.

Классическая музыка Индии имеет свою специфику. В ней нет европейской гармонии. Индийская религиозная музыка никогда не записывалась нотами. 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, кроме того 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. Оно всегда национально: действие любого фильма всегда связано с Индией и ее народом.

76 риода (начало XIV в. до н. э.). Найденные в гробнице фараона **Тутанхамона** произведения искусства также выполнены в традициях амарнского стиля.

Архитектура Египта была неразрывно связана со скульптурой, а скульптура связывалась в первую очередь с представлениями о загробной жизни.

Рядом с пирамидой фараона **Хафра** высится удивительная статуя так называемого Большого Сфинкса, фантастического существа с туловищем льва и портретной головой царя.

Классическими образцами пластики Древнего царства могут служить статуи царевича **Рахотепа** и его супруги **Нофрет**.

В период расцвета Среднего царства в пластике Египта формируется новое направление. Мастера начинают уделять больше внимания индивидуальным особенностям личности.

Новый стиль гармонии и красоты проявляется и в изобразительном искусстве и скульптуре Нового царства.

Наиболее значительные достижения Амарнского периода связаны с развитием нового стиля пластических форм, с новой трактовкой изображения человека. Вершиной пластического искусства рассматриваемого периода являются портретные бюсты прекрасной супруги Эхнатона царицы **Нефертити**.

9а 9. Просвещение, наука и литература античной культуры

Воспитание свободнорожденных граждан в Древней Греции имело целью подготовку рабовладельцев, умеющих держать в повиновении 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) воспитание было направлено преимущественно на физическую подготовку. Обучение чтению и письму не входило в обязательную программу воспитания. Афинское воспитание было гораздо более разносторонним и ставило своей задачей сочетание нравственного, эстетического и физического воспитания.

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 древности активно развивалось и научное знание. Среди наук выделяются:

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

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

10а 10. Живопись, архитектура, скульптура и вапозпись античной культуры

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. 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.

Для живописи эпохи республики характерны портреты, очень близкие к оригиналу.

В середине I в. в изобразительном искусстве стал формироваться жанр натюрморта (от франц. «мертвая натура»), показывающий неодушевленные предметы.

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.

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

Греки создают город, в котором складывается продуманная и ясная система архитектурных форм — ордер (от лат. «ордо» — порядок, строй), которая потом становится основой греческой и новоевропейской архитектуры. Римляне впервые стали строить «типовые» города, прообразом которых явились римские воен-

11а 11. Особенности японской культуры. Литература. Религия

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.

Японская литературная традиция считается одной из самых древних. Ранние письменные произведения относятся к VIII в. Возникновение их связано с заимствованием китайской иероглифической письменности.

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).

Классическим жанром японской поэзии считаются стихи, называемые «коротким стихом», которые состоят из 5 строк (31 слог — распределение по строкам 5—7—5—7—7).

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.

Эстетические принципы японского искусства сформировались под влиянием трех важнейших религиозно-философских доктрин, определивших традицион-

12а 12. Театр, живопись, архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство японской культуры

Особую эстетическую функцию выполняют в театре великолепные, роскошные одеяния актеров и маски, с глубоким психологизмом выражающие тончайшие оттенки человеческих чувств. В драмах главный акцент делается на психологические образы. Постигание актерского мастерства театра не начиналось с раннего детства и совершенствовалось в течение всей жизни. Репертуар весьма разнообразен: в настоящее время известно около 240 пьес различного содержания. Примечательно, что в классическом театре 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.

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, управляют сразу 3 человека.

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

106 ные лагери. Прокладывались две перпендикулярные улицы, на перекрестке которых возводили центр города. 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.

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 — курсоры и девушки — коры, участники религиозных процессий.

В Древних Афинах работали скульпторы **Фидий**, **Мирон**, **Поликлет**.

Дальнейшее развитие скульптуры связано с возрастанием интереса к внутреннему миру человека.

Еще один важнейший элемент искусства античности — расписные вазы. Их форма и размеры были самыми разнообразными.

В Аттике VI в. до н. э. — области Афин — были популярны сосуды чернофигурного стиля: черные фигуры располагались на светлом фоне.

96 Активно развивалась литература. Период VI—IV вв. до н. э. получил название «греческая классика». Великая греческая поэтесса Сафо воспевает в стихах красоту и любовь. Литература стремится отразить слабости и пороки человека: рождается особый прозаический жанр — басня, «отцом» которой был Эзоп.

Литература римского народа начала складываться в III в. 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 **Вергилием** (70—19 гг. до н. э.) и **Горацием** (65—8 гг. до н. э.). Создателем классической римской элегии был **Тибулл** (ок. 50—19 гг. до н. э.). **Публий Овидий Назон** (43 г. до н. э.—17 г. н. э.) прославился своей любовной лирикой, книгой «Наука любви».

126 получила буддийская живопись, в центре внимания которой находились канонические образы буддийского пантеона. Для традиционной японской живописи характерно большое разнообразие стилей, форм и техник.

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.

Грандиозные замки с высокими башнями, украшенными многоярусными крышами, стали характерной чертой японской архитектуры XVI—VII вв. Сердцем замка была главная деревянная башня, возведенная на каменном основании. Вокруг этой башни с прилегающими к ней пристройками и внутренними дворами сооружали каменные стены, рыли защитные рвы. 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.

116 ное 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.

Конфуцианство, как и буддизм, пришло в Японию из Китая. Под конфуцианством обычно понимается традиционная древнекитайская религиозно-философская доктрина, возводившая этические принципы в разряд всееленских законов.

Важную роль в развитии традиционного японского искусства сыграл буддизм. В основе буддийской философии лежит представление о том, что так называемый реальный мир (сансара) — на самом деле чело-веческая иллюзия, появившаяся из-за непонимания сути вещей.

Традиционная японская эстетика, сочетающая синтоистские, конфуцианские и буддийские идеалы, разработала особые принципы, понимание которых является ключом к японскому искусству.

13а 13. Особенности культуры арабских стран. Религия. Ислам. Быт и нравы мусульман. Шариат

География современного арабского мира удивительно разнообразна. **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 развивалась поэзия;
- 2) были составлены знаменитые сказки «Тысяча и одна ночь»;
- 3) переводилось множество произведений античных авторов.

Основой религиозной жизни жителей Востока был ислам. Ислам (араб. «покорность») — самая молодая из трех 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. Ислам возник в Аравии в VII в., его основателем стал **Мухаммед**. Эта религия складывалась под влиянием христианства и иудаизма. 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 — ре-

14а 14. Наука, литература, изобразительное искусство, каллиграфия и архитектура арабских стран

Еще с VII в. как прикладные науки к религиозным дисциплинам развиваются:

- 1) грамматика;
- 2) математика;
- 3) астрономия.

Значителен был вклад арабов в математическую науку. Абу-л-Вафа вывел теорему синусов тригонометрии, вычислил таблицу синусов, ввел понятие секанса и косеканса. 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.

Непреодолимую мировую славу принесли **Омару Хайяму (1048—1122)**, персидскому поэту, ученому, его стихи:

- 1) философские;
- 2) гедонические;
- 3) вольнодумные рубаи.

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.

Художник не стремился воспроизводить земную реальность. Истинный мир следовало постигать умо-

15а 15. Общая характеристика культуры Средневековья. Образование и наука. Мировосприятие. Литература. Театр

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.

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. Из этих школ возникли университеты (от слова «универсум» — «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.

Науку средневековья открыли богословы IV—V вв. — так называемые «отцы церкви»:

- 1) Августин Блаженный;
- 2) Амвросий;
- 3) Философ Бозций;
- 4) Историки Иордан и Беда Достопочтенный.

16а 16. Живопись, архитектура и скульптура Средневековья

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» (от франц. «возрождение») — так называли исследователи искусство этой эпохи. 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.

Росписи романского периода практически не сохранились. Они имели назидательный характер; движения, жесты и лица персонажей были выразительными, изображения — плоскостными.

После возникновения в V—VIII вв. государств германских племен произошло их обращение в христианство. Стали возводиться каменные христианские храмы. Церкви строили по образцу римских базилик. Храм, имевший в плане форму креста, символизировал крестный путь Христа — путь страданий. С X в. архитекторы постепенно изменяли конструкцию храма — он должен был соответствовать требованиям усложняющегося культа. В архитектуре Германии в то время сло-

146 зрительно, через чтение Корана, произнесение молитв, начертание и созерцание священных надписей из Корана, хадисами, имен Аллаха и Мухаммеда.

В мусульманской средневековой культуре Востока и Запада степень овладения «красотой письма», или каллиграфией, стала показателем интеллектуальности и образованности человека. Выбатывались различные почерки.

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. 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. Отличительные черты — хрупкие, похожие на изморозь резные каменные узоры и надписи на стенах, тонкие витые колонны, кованные оконные решетки и разноцветные витражи.

166 жил особый тип церкви — величественной и массивной. Таков собор в Шпейере (**1030—1092/1106**), один из самых больших в Западной Европе.

Название «готическое искусство» (от слова «готский», по названию германского племени готов) возникло в эпоху Возрождения. 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 проделывать в них множество окон, арок, галерей, появились окна-витражи — изображения, составленные из скрепленных между собой цветных стекол.

В Средневековье развивается и скульптура. На франкских рельефах VII—VIII вв. изображены христианские мученики. С X в. появляются первые изображения Христа, Богородицы, святых. Скульптуру в романский период в Германии размещали, как правило, внутри храмов. На фасадах она стала встречаться лишь в конце XII в.

136 лигиозная и светская — принадлежит Богу и осуществляется через халифа.

Основные направления ислама:

- 1) суннизм;
- 2) шиизм;
- 3) ваххабизм.

Основной источник мусульманского вероучения — Коран (араб. «чтение вслух»). Второй источник мусульманского вероучения — Сунна — примеры из жизни Мухаммеда как образец решения религиозных социально-политических проблем.

В Коране, помимо проповедей, молитв, заклинаний, назидательных рассказов и притчей, содержатся образцовые 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 сну. Широко распространены были и различные гадания.

156 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.

Варвары поклонялись силам природы, огромную 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 пороков радостей, искренняя вера в Бога, соблюдение ритуалов, а также такие качества, как смирение, терпение, добродетель, вера, надежда и т. д.

Если трактаты раннего Средневековья не были обращены к конкретным слоям населения, то литература Средневековья была сословной.

Резко увеличилось число увеселительных и образовательных мероприятий. Перед соборами выступали проповедники, проводили дискуссии профессора и студенты.

17а

17. Особенности культуры Возрождения. Наука, литература и общественная мысль

Возрождение (франц. «ренессанс») — 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.

Эпоха Возрождения — это эпоха больших экономических и социальных преобразований в жизни многих государств Европы, эпоха гуманизма и просвещения.

Меняются представления о самом человеке. Важнейшей чертой мировоззрения эпохи Возрождения был индивидуализм. Другой характерной чертой нового мировоззрения было пробуждение национального самосознания.

Еще одна интересная черта — явление Северного Возрождения в странах Центральной и Северной Европы. В Нидерландах Средневековье еще довлекло над образом жизни людей, поэтому городская культура Нидерландов дала иной вид Ренессанса. Характерной чертой Севера стало углубление культуры во внутренний мир человека.

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.

18а

18. Живопись, архитектура и скульптура эпохи Возрождения. Крупнейшие живописцы Северного Возрождения

Самой яркой страницей итальянского Возрождения стало изобразительное искусство, особенно живопись и скульптура. Проторенессанс (XIII—начало XIV вв.) — преддверие 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)**.

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)**.

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.
- В мировую историю архитектуры новая эпоха вписала великие имена:
- 1) **Ф. Брунеллески**;
 - 2) **Л. Альберти**;
 - 3) **Д. Браманте**;
 - 4) **Микеланджело Буонарроти**;
 - 5) **Ф. Делорма** и др.

19а

19. Особенности культуры Нового времени. Наука и техника. Духовная жизнь человека

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.

Переход от мануфактуры к фабричному производству, изобретение парового двигателя совершили переворот в промышленности. Изготовление машин требовало все больше и больше металла. Английский инженер Бессемер изобрел для выплавки вращающуюся печь — конвертер. Появилась химическая промышленность. В 1846 г. Хау изобрел первую швейную машину, усовершенствованную в 1851 г. Зингером. Развивалось печатное дело. Из древесной массы научились делать дешевые сорта бумаги. 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. В 1803—1804 гг. американский инженер Эванс прокатил по улицам Филадельфии первый паровой автомобиль. Всеобщее распространение получил созданный в США изобретателем Морзе телеграфный аппарат. В 1826 г. 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».

20а

20. Литература, Общественная мысль, музыка, мода, живопись, архитектура и скульптура эпохи нового времени

Человек перестал быть мерой всех вещей, как это было в эпоху Просвещения. Активно развивалось движение за равноправие полов. Ослабло влияние религии на человека.

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.

Всемирную славу снискали талантливые композиторы: австриец **Ф. Шуберт (1797—1828)**, поляк **Ф. Шопен (1810—1849)** — «король мазурок». Дальнейшее

186 В развитии архитектуры важное место принадлежит строительству дворцовой архитектуры — палаццо.

Во Франции Ренессанс в архитектуре можно разделить на два этапа:

- 1) первый — ранний период (1500—1540), замки короля и французской знати: Шамбор, Блуа, Шатобриан и др.);
- 2) второй — зрелый (1540—1570). Самым значительным сооружением этого периода является королевский дворец Лувр, созданный архитектором **П. Леско** (1515—1578).

Активно развивалась скульптура. Выдающимися мастерами в этой области стали **Донателло** и **Микеланджело Буонарроти**.

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.

Самым крупным французским живописцем XV в. был **Жан Фуке** (ок. 1420—1477/1481). А наиболее яркой и своеобразной фигурой испанского Возрождения считается **Эль Греко** (1541—1616).

В конце эпохи Возрождения в изобразительном искусстве возникает новое направление — маньеризм (манера, стиль), отличающийся напряженностью образов, изощренной формой, усложненными решениями. Маньеризм распространяется во всех видах искусства и становится предвестником нового стиля — барокко.

206 развитие романтические музыкальные традиции получили в творчестве **Джузеппе Верди** (1813—1901 гг.): оперы «Дон Карлос», «Травиата», «Аида», «Риголетто» принесли ему мировую славу.

Изменилась и мода. Серьезно повлияла на нее Великая французская революция. Элегантная Франция начала носить деревянные башмаки сабо и подтяжки. В середине XIX в. в женскую одежду входят кринолины (присборенная клинообразная юбка, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками).

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. Строятся новые фабрики, банки, многоквартирные дома, вокзалы, библиотеки, выставочные залы. В середине XIX в. в оформлении их фасадов и интерьеров часто применялись классические архитектурные формы рококо и классицизма.

176 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).

Ярким писателем эпохи Возрождения был **Николо Макиавелли** (1469—1527 гг.) — политический деятель Позднего Возрождения. Крупнейшей фигурой европейского Возрождения был **Эразм Роттердамский** (1469—1536 гг.) — 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).

196 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, парижский художник и физик, создал первый способ фотографирования.

В 1803 г. английский генерал Х. Шрапнель создал сорт 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. Ученые доказывают, что Земля вертится вокруг Солнца. 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 проблеме происхождения человека. Способ длительного хранения продуктов изобрел Л. Пастер.

21а 21. Общая характеристика культуры XX в. Образование и наука. Музеи. Кино

Культура XX в. отличается разноплановостью и разнообразием. 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.

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 специалистов подготовки и обучения. Развиваются новые отрасли науки:

- 1) космос;
- 2) генетика;
- 3) химия;
- 4) пластическая хирургия;
- 5) пересадка органов;
- 6) клонирование и др.

22а 22. Живопись, архитектура и скульптура XX в.

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 обнаружилось основные мотивы и истоки поп-арта, такие как комиксы с их серийностью и упрощенным рисунком, броская и яркая коммерческая реклама.

На выставке гиперреалистов («сверхреалисты») зритель может растеряться: написанные краской картины выглядят точь-в-точь как фотографии большого формата. Первоначально это течение и называлось фотореализмом. 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.

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. Рой. 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. В середине 1950-х гг. строительная техника переживала настоящую революцию. Все более

23а 23. Культура Древней Руси. Культура языческого периода. Быт Руси

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. «Скотий Бог» Велес также занимал важное положение (скот в те времена отождествлялся с деньгами). Погодой управляли Стрибог (бог ветра) и Дажьбог (Бог солнца).

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. Русь долгие годы была страной деревянной, и ее архитектура, языческие молельни, крепости, терема, избы строились из дерева.

Языческая Русь знала живопись, скульптуру, музыку, но в исключительно языческом, народном выражении. Древние резчики по дереву, камнерезы создавали деревянные и каменные скульптуры языческих богов, духов. Живописцы разрисовывали стены языческих капищ, делали эскизы магических масок, которые затем изготавливались ремесленниками; музыканты, играя на струнных и духовых деревянных инструментах, увеселяли племенных вождей, развлекали простой народ.

24а 24. 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 Мефодием 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 разнообразного (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».

Самым ранним из дошедших до нас произведений древнерусской литературы является «Слово о Законе

226 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 (от англ. «грубый»), считая главным содержанием архитектуры строительство, выставляли напоказ конструктивную основу сооружения.

Скульптура развивается в глубоко индивидуальной манере, многие мастера продолжают следовать традициям великих мастеров античности.

Широкую известность получило творчество **Альберто Джакометти (1901—1966)**. Его непомерно вытянутые, истонченные, хрупкие фигурки лишены силы и страстности. Особую роль в искусстве XX в. сыграли так называемые виталисты (от слова «жизненный») — художники, которые в условных, символических, а подчас и абстрактных образах стремились передать ритм и поэзию жизни. Обращение к скульптуре было естественным и для кубистов. В статуях **Осипа Цадкина (1890—1967)** — выходца из России, форма живет своей жизнью. Фигуры составлены из разнонаправленных поверхностей: то выпуклых, то вогнутых.

246 и «Благодати» Иллариона. Оно было написано в середине XI в. митрополитом Илларионом, первым (и единственным в период от принятия христианства до сер. XII в.) русским по происхождению главой русской церкви. 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.

216 Большие изменения произошли в области кинематографа. В 1911 г. собрался I Всероссийский съезд кинематографических деятелей, выходят периодические издания по проблемам кинематографа. Позднее, в эпоху НЭПа, в кино пришло молодое поколение художников-новаторов, среди которых были Д. Ветров и Л. Кулешов, объединившие каждый вокруг себя группы учеников и единомышленников. По мнению С. Эйзенштейна, кино должно активно воздействовать на зрителя, выстраивая острые, необычные эпизоды. Во время Великой Отечественной войны развиваются такие кинематографические жанры, как кинохроники, научно-популярные фильмы, однако существовала и художественная кинематография. Начало 1980-х гг. было сравнительно успешным для советского кинематографа. Мировое признание и американскую премию «Оскар» получила кинокартина В. Меньшова «Москва слезам не верит». Процесс перестройки не мог не отразиться на кинематографическом процессе, как и распад СССР. Была разрушена система многонациональной кинематографии, где-то вообще кинопроцесс был прерван. Предпринимаются попытки разоблачить советский тоталитаризм. Освобождение от цензуры часто пагубно отразилось на кинематографе, не признающем нравственных и этических границ.

Настоящим кумиром миллионов людей стала такая звезда Голливуда, как Мэрилин Монро. Во второй половине столетия рождается поп-культура, появилось домашнее видео, произошла «магнитофонная революция». Кумирами молодежи всего мира становятся Элвис Пресли, группа «Beatles».

236 Культура народа неразрывно связана с его бытом, повседневной 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. В Киеве сияли своими куполами златоверхие храмы, поражали изысканством дворцы Владимира, Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича; удивляли монументальностью, замечательными фресками Софийский собор, Золотые ворота — символ побед русского оружия.

Во дворцах, богатых боярских хоромаш шла своя жизнь. Здесь располагались дружинники, толпилась бесчисленная челядь. Женщины сидели за столом наравных с мужчинами. Гуслиры услаждали слух именитых 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.

У причалов Днепра теснились сотни больших и малых судов.

25а **25. Жанр летописи в культуре Древней Руси. Сооружение церквей. Церковное искусство**

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 руке князя Владимира Мономаха, — «Поучение детям» и перечень «путей» — походов и поездок, которые Мономах совершал в течение своей жизни).

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.

26а **26. Общие особенности культуры эпохи раздробленности. Культура Владимиро-Суздальской Руси**

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-Волыньское;
- 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.

Церковная («житийная») литература также получила широкое распространение.

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.

27а **27. Культура Великого Новгорода и Московского княжества в эпоху раздробленности**

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.

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. Первой 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.).

В Москве, возглавившей процесс объединения 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. Строительство нового Успенского собора на месте старого здания велось без задержек, и слу-

28а **28. Создание особого стиля храмового строительства и живопись XIV—XV вв. эпохи раздробленности**

Во второй половине XIII — середина XIV в. новгородские мастера создали особый стиль храмового строительства. Малые размеры церквей диктовались 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 излобленный прием новгородских зодчих и стало в XIV—XV вв. истинным архитектурным символом новгородского стиля храмового строительства.

Новгородские зодчие послемонгольской эпохи решили 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 родолюбивые бояре.

Новгородская школа живописи сложилась позднее школ других княжеств. Ее характерными чертами стали ясность идеи, реальность изображения, доступность.

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

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-Залеском.

Преемник Юрия князь Андрей решил сделать столицей унаследованного им княжества молодой город Владимир.

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 соорудились плоские 4-гранные полуколонны.

В Боголюбове есть постройка, ставшая символом древнерусской архитектуры, — знаменитая церковь Покрова на Нерли (1165 г.). Князь велел поставить ее там, где р. Нерль впадает в Клязьму, в память о сыне, юном Изяславе, погибшем в бою с волжскими булгарами.

286 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.

256 Этим храмом Русь бросила вызов Византии, ее признанной святыне — константинопольскому Софийскому собору.

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.

276 Два года стены храма были почти готовы. Но ночью 20 мая 1474 г. неожиданно рухнула северная стена доведенного до сводов здания.

По совету Софьи Палеолог, второй жены, долгие годы жившей в Риме, великий князь остановился на Аристотеле Фиораванти из Боши. Через четыре года (1479 г.) строительство было завершено.

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. московские 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 во круг Москвы государства.

29а**29. Общая характеристика культуры России в XVI в. Быт и общественная мысль**

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.

В сочинениях религиозных вольнодумцев-еретиков XVI в. проповедуются смелые суждения о необходимости «дешевой» церкви, бессмысленности церковных таинств, икон.

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

В середине и третьей 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.

30а**30. Наука и грамотность в России в XVI в. Появление в России книгопечатания**

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.

Появились руководства по:

- 1) грамматике;
- 2) арифметике;
- 3) лечению травами (азбукovníки, 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, II 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» (Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Стефана Пермского и др.).

Имели хождение переводные литературные сочинения; из них, а также различных сборников, образован-

31а**31. Живопись и архитектура в России в XVI в.**

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.

В то же время в живописи XVI в. ошутимо тяготение к отвлеченному «мудрствованию». Церковь и государство жестко контролировали иконопись, поэтому в то время получили распространение иконописные подлинники (сборники образцов).

Московская живопись конца XV в. отмечена немалыми достижениями. Связано это с творчеством выдающихся мастеров — Дионисия и его школы.

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 мастерями, идеями, устремлениями.

Красочность и тщательная проработка деталей, изящество и тонкость рисунка характерны для икон «строгановской школы». Ее представители (Прокопий Чирин, Никифор Савин и др.) работали в Москве, но часто выполняли заказы сольвыгодских богачей Строгановых.

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

Самым выдающимся достижением русского зодчества рубежа XV—XVI в. стало возведение зданий Москов-

32а**32. Общие тенденции русской культуры XVII в. Литература, образование, наука, живопись XVII в.**

XVII в. в истории русской культуры, как и в целом для истории России, — начало нового периода. В это время происходит обмирщение 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.

Расцвет русской общественной мысли первой 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.

Признаки обмирщения обнаруживаются и в просвещении — к концу века каждый второй или третий горожанин умел читать и писать. При этом обучение грамоте перестало быть церковной привилегией. 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.

Развивалось и научное знание. Русские славились как мастера обработки металла, литейного дела. Хо-

306 ные русские люди черпали мысли, изречения Демокрита, Аристотеля и других философов и писателей.

Огромное значение имело появление на Руси книгопечатания. Печатание книг началось лишь в середине XVI в., при Иване Грозном. Сначала — это была так называемая «безвыходная печать» (с 1550-х гг.), потом — с выходными данными (т. е. указанием места, года издания и т. д.). В начале 50-х гг. 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 невыясненных обстоятельствах Иван Федоров вынужден был перебраться во Львов.

В XVI в. быт в основном сохранял прежние черты. Появлялись и новые явления: пряности в богатых домах (корица, гвоздика и др.), лимоны, изюм, миндаль; колбаса, которую ели с гречневой кашей. Распространилась мода на тубетейки (тафы); 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 повествовательной, беллетристической литературе, характерной для II половины XV в., значительно снизился.

326 рошо 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 показательно и важно, железодельных и иных мануфактур использовали водяные двигатели. Расширились географические знания, представления о России, ее территории и проживающих на ней народах, обширных пространствах Сибири и Дальнего Востока.

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

В творчестве **Симона Федоровича Ушакова (1626—1686)**, мастера царской Оружейной палаты, крупнейшего русского художника, и других мастеров намечается стремление к реализму. И. 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.

296 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.

В «Сказаниях 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 Вассиан Патрикеев, уделял ей большое внимание.

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

316 ского Кремля. Старые, обветшавшие постройки заменили новыми; это:

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

Для торжественных приемов построили Грановитую палату.

В XVI в. строили с еще большим размахом. По всей стране возводили много церквей, соборов.

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 расцветку он получил только в XVII в.

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 второй половины века и подготовить сознание русского человека к значительным изменениям и сдвигам, произошедшим в культурном развитии XVII столетия.

33а

33. Русская архитектура XVII в. Подъем гражданской архитектуры

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, это 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. Царский дворец в Коломенском состоял из многосрубных хором, 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.

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

- 1) дворцы;
- 2) административные сооружения;
- 3) жилые дома;
- 4) гостиницы дворян.

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

34а

34. Общие тенденции культуры эпохи Петра Великого. Образование, наука

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.

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 математических и навига-

35а

35. Литература и театр. Быт русского народа

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. Однако такой театр был редким явлением. Ко времени Петра относятся попытки создания публичных театров («комедийных хранин») в Москве и Петербурге, где ставились пьесы на исторические темы и комедии.

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

36а

36. Живопись и зодчество 1700—1725 гг.

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

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.

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).

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. Одним из блестящих мастеров резьбы был архитектор И. П. Зарудный. Принципиально новая архитектура создала основу столицы России того времени — Петербурга. Здесь с са-

346 цких наук». В петровское время была открыта Медицинская школа (1707 г.).

Светское образование потребовало новых учебников. В 1703 г. вышла в свет «Арифметика, сиречь наука числительная...» Л. Ф. Магницкого, которая вводила арабские цифры вместо буквенных.

Одновременно с реформой в сфере образования в первой четверти XVIII в. бурное развитие получило издательское дело. В 1708 г. Петр I ввел новый гражданский шрифт вместо старого церковнославянского.

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. Никонов представил проект создания «потаенных судов» (подводных лодок). Известным механиком петровского времени был А. К. Нартов — изобретатель токарных и винторезных станков, создатель оптического прицела.

Вершиной достижений Петровского времени в области науки и образования стало создание в Петербурге Академии наук (открыта она была уже после смерти Петра I в 1726 г.).

366 мого 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).

Дворец А. Д. Меншикова, главный фасад которого обращен к Неве, долгое время был самым роскошным частным домом северной столицы.

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

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

336 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.

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.

Жилая архитектура провинции отражала местные традиции. Нередко над каменными палатами возвышались деревянные покои, жить в которых считалось более полезным для здоровья. В это время в архитектурных постройках постепенно начинает преобладать принцип регулярности.

В конце XVII в. возникает новый стиль храмовой архитектуры — московское барокко, использовавшийся для строительства небольших церквей в усадьбах русских вельмож. Именно в этом стиле построена церковь Покрова в Филях.

Архитектура московского барокко стала мостиком между византийским и европейским.

356 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 зерцало».

В столицах по торжественным датам, в честь той или иной «виктории» в Северной войне (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.

37а **37. Общая характеристика культуры эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления. Образование и наука**

XVIII в. занимает важное место в истории русской культуры. Определяющим в ее развитии становится светское направление. Создается система общего и специального образования, открывается университет, возникает 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.

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 Шляжеский кадетский корпус, а в 1752 г. — Морской шляжеский корпус. Помимо этого, дворянских детей обучали в частных пансионах, а также на дому. В XVIII в. входит в моду приглашение учителей-иностранцев, особенно французов.

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.

38а **38. Литература и общественная мысль, театр и живопись эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления**

В условиях феодально-крепостнического строя литература была по преимуществу дворянской. Народное творчество было устным. Дворянская литература XVIII в. развивалась в русле классицизма.

Наиболее ярко это проявилось в творчестве А. П. Сумарокова, перу которого принадлежат комедии и трагедии, выполняющие воспитательные функции, а также у раннего представителя классицизма XVI—XVII вв. — А. Д. Кантемира. Важным этапом в развитии русского классицизма явилось творчество придворного поэта **В. К. Тредиаковского (1703—1769)**. 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)**.

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

39а **39. Архитектура и скульптура эпохи «дворцовых переворотов» и екатерининского правления**

В первой половине XVIII в. господствующим стилем в архитектуре был барокко. Для него характерно создание огромных ансамблей, отличающихся торжественностью, пышностью, обилием лепнины, скульптур, колонн. Во второй половине XVIII в. на смену барокко приходит классицизм.

Наиболее яркой фигурой середины XVIII столетия был **В. В. Растрелли (1700—1771)**. В 1754—1762 гг. Растрелли возвел новый Зимний дворец примерно на том же месте, где стоял Зимний дворец Петра I.

Во второй 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.

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 внес великий русский зодчий **М. Ф. Казаков (1738—1812)**. Замечательный 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.

40а **40. Общая характеристика Золотого века русской культуры (первая половина). Развитие образования, литературы и науки**

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

Первую 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.

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

Опираясь на достижения европейской науки, крупных успехов добились русские ученые. В 1811 г. русские моряки во главе с капитаном **В. И. Головным (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

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

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)**. 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, наполненные великолепием одежд, передают богатство предметной фактуры. Продолжателем традиций Левицкого был **В. Л. Боровиковский (1757—1825)**, в портретах которого искусство психологизма достигло вершины совершенства.

406 снарядила в южные полярные моря экспедицию на двух шлюпах под руководством **Ф. Ф. Беллинсгаузена (1778—1852)**.

В литературе первой 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.

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.

Во второй пол. 20-х — начале 30-х гг. 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 существовали кружки: В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. В. Станкевича и др. Большинство из них было разогнано полицией.

376 Значительного уровня развития достигла в XVI—XVII в. русская наука. **М. В. Ломоносов (1711—1768)** был выдающимся ученым XVIII в., интересы которого охватывали различные области наук.

В XVIII веке 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 и др.

Ряд интереснейших достижений характеризует развитие технической мысли в России. 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.

396 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**).

Наконец, нельзя не упомянуть о великопных достижениях русских скульпторов XVIII столетия. В числе первых стоит знаменитый **Ф. И. Шубин (1740—1805 гг.)**. Тенденции реализма, острая портретная характеристика выражены в его творчестве четко, рельефно.

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. Щедрин;
- 5) И. П. Мартос.

Они оставили 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 в. 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.

41а 41. Театр и живопись Золотого века русской культуры (первая половина)

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.). 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. Г. 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. Яркостью музыкальных красок, гениальной легкостью техники и классической простотой отличается 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 мелодиям итальянских композиторов.

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

42а 42. Архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (первая половина)

В архитектуре XIX века господствовал классицизм. Здания, построенные в этом стиле, отличаются четким и спокойным ритмом, правильностью пропорций.

Значительные отличия имелись в архитектуре Санкт-Петербурга и Москвы. Еще в середине XVIII в. Петербург утопал в зелени усадеб и был во многом похож на Москву. Затем началась регулярная застройка города вдоль прорезавших его проспектов, лучами расходящихся от Адмиралтейства. Принципиальное значение имело строительство в начале XIX в. здания Биржи на стрелке Васильевского острова.

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. Воронихиным (1759—1814)**.

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

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.

В 1813 г. была организована Комиссия по восстановлению Москвы, которая занималась перестройкой города в течение тридцати лет. В том же году в Москву

43а 43. Общая характеристика культуры Золотого века (вторая половина). Образование и наука

Вторая половина XIX в. — время окончательного утверждения и закрепления национальных форм и традиций в русском искусстве. Популярной в искусстве стала «русская тема». 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.

Существовавшая система народного образования не удовлетворяла социальному и экономическому развитию страны. По вопросу о среднем образовании велась длительная дискуссия между сторонниками реального и классического направлений. «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. 18 июня 1863 г. был утвержден новый устав для университетов. Восстанавливалось университетское самоуправление. 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.

Вторая половина XIX в. стала периодом новых выдающихся открытий русской науки.

И. М. Сеченов (1829—1905) заложил основы отечественной физиологии. **И. И. Мечников (1845—1916)** основал школу микробиологии и сравнительной пато-

44а 44. Литература и общественная мысль, музеи, театр, музыка Золотого века русской культуры (вторая половина)

Художественная литература второй 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 80-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.

Все более развивающейся отраслью предпринимательства становилось книгоиздательское дело. Некоторые издатели стремились придать своей деятельности просветительскую направленность. **И. Д. Сытин (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.

«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, в 82 томах, вышел в свет в 1890—1907 гг. и стал лучшей российской энциклопедией.

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 реставрировать под музейное здание.

426 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).

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

К. А. Тон (1794—1881) в своем творчестве попытался возродить традиции древнерусской архитектуры. 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.

446 Главными театрами страны во второй половине XIX века по-прежнему оставались Малый и Александринский. На сцене выступали талантливые актеры и актрисы — П. А. Стрелетова, М. Н. Ермолова. В конце 1870-х гг. начинается театральная деятельность режиссера К. С. Станиславского.

Живопись и музыкальная жизнь второй половины XIX в. отмечена появлением новых талантов, которые принесли мировую славу русскому искусству.

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.

П. И. Чайковский (1840—1893) не входил в «Могучую кучку». Он тяготел к общеевропейским музыкальным формам, хотя в его творчестве чувствуется принадлежность 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.

416 привлекает теплыми золотистыми тонами в духе голландского художника Рембрандта. **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. Знаменитый художник **С. Ф. Щедрин** (1791—1830) одним из первых открыл необычный цветовой эффект лунной дорожки, ставший очень популярным в русской живописи середины и второй половины XIX в. **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, испрашивающий 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».

436 логии. **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.). Открытием мирового значения было изобретение радиотелеграфа **А. С. Поповым** (1859—1905).

В области исторической науки активно работали **С. М. Соловьев** (1820—1879) и его ученик **В. О. Ключевский** (1841—1911).

45а

45. Живопись, архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (вторая половина)

9 ноября 1863 г. большая группа выпускников Академии художеств отказалась писать конкурсные работы на предложенную тему из скандинавской мифологии. Оказавшись без мастерских и без денег, бунтари объединились в своеобразную коммуну — Артель художников, которую возглавил живописец **И. Н. Крамской (1837—1887)**. Через семь лет зародилось «Товарищество передвижных художественных выставок».

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.). 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.).

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 жи-

46а

46. Общая характеристика культуры серебряного века. Образование и наука. Литература. Театр. Кинематограф

Русская культура конца XIX — начала XX в. 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.

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.

Рост индустрии рождал спрос на образованных людей. Быстро выросло число средних и высших учебных заведений: к 1914 г. их стало более 200. Был основан Саратовский университет (1909 г.).

В целом система образования не соответствовала нуждам страны.

Модернизация страны требовала и свежего притока сил в сферу естественнонаучных знаний. В России открывались новые технические институты.

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)**

47а

47. Живопись, архитектура и скульптура серебряного века

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

В первые десятилетия XX в. художники объединялись для устройства совместных выставок: 1910 г. — выставка «Бубновый валет» — П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, А. Лентулов, Д. Бурлюк и др. Среди известных художников этого периода — К. Малевич, М. Шагал, К. 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.

Ранние произведения **М. В. Нестерова (1862—1942)** выполнены на исторические сюжеты в реалистической манере. Центральное произведение Нестерова — «Видение отроку Варфоломею» (1889—1890 гг.).

К. А. Коровина (1861—1939) часто называют «русским импрессионистом».

Искусство **В. А. Серова (1865—1911)** трудно отнести к конкретному направлению. В его творчестве есть место и реализму и импрессионизму.

Широко известен великий русский художник **М. А. Врубель (1856—1910 гг.)**. Своеобразие его живописной

48а

48. Общая характеристика культуры 20—30-х гг. XX в. Образование и наука. Спорт. Литература. Общественная жизнь. Кинематограф. Театр

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.

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.

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).

К концу 30-х гг. во всех союзных республиках имелись высшие учебные заведения, а во всех их столицах — университеты.

Руководители Советского правительства принимали меры и по развитию спорта: спортсменов награждали орденами, давали денежные премии, присваивали звания заслуженных мастеров спорта СССР.

В 1932 г. состоялся первый Всесоюзный съезд советских писателей. Спустя два года был создан Союз писателей СССР под руководством М. Горького.

466 и **И. И. Сикорского (1889—1972)** в самолетостроении.

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. Чехова, М. Горького, В. Короленко, А. Куприна, И. Бунина и т. д.

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

Насыщенной была и театральная жизнь, где лидирующие позиции занимали Большой (Москва) и Мариинский (Петербург) театры. В 1898 г. К. Станиславский и В. Немирович-Данченко основали Московский художественный театр (первоначально — МХТ).

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

- 1) А. Скрябин;
- 2) Н. Римский-Корсаков;
- 3) С. Рахманинов;
- 4) И. 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».

486 В начале 1920-х гг. в литературе лидировала поэзия. Появляются и новые повести и романы крупных мастеров прозы — например, А. Толстого («Хождение по мукам» (1921 г.)). На фоне революционной эпохи широкое распространение получили произведения символистского и формалистического характера. Со второй половины 1920-х гг. литературные произведения стали наполняться одинаковыми штампами, круг сюжетных тем ограничивался.

Церковь как носительница духовных ценностей народа не могла примириться с большевистским подходом к культуре и воспитанию масс, сопровождавшимся подменной общечеловеческих ценностей классовыми критериями. Отсюда беспощадная борьба с религией, развернутая Советской властью в 1920—1930-е гг.

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»).

На сценах многих известных театров (МХАТ, Малый театр) наряду с классикой в 1920-е гг. ставились пьесы новых драматургов на революционные темы.

456 вопишь XIX в. достигла в творчестве ученика **А. К. Саврасова И. Левитана (1860—1900)**. На вторую половину XIX в. приходится творческий расцвет И. Е. Репина, В. И. Сурикова и В. А. Серова.

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

Во второй 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.

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 Опекушина (1838—1923)**.

476 манеры заключалось в бесконечном дроблении формы на грани.

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 архитектуре получил распространение новый стиль — модерн со свойственным ему стремлением подчеркнуть назначение жилых и общественных зданий.

Архитектор **Ф. О. Шехтель (1859—1926)** стал певцом стиля модерн, с его именем связан расцвет архитектуры этого стиля в России. В 1902—1904 гг. Ф. О. Шехтель перестроил Ярославский вокзал в Москве.

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. Коненков**, которые стали всемирно известными скульпторами.

49а

49. Живопись, архитектура и скульптура 20–30-х гг. XX в.

Развитие искусства также характеризовалось существованием борьбы различных направлений. Ассоциация художников революции (АХР, 1922 г.) была самой массовой художественной организацией, ставившей своей целью развитие передвижнических традиций в духе «художественного документализма» (И. Бродский, Е. Чепцов, К. Юон). 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. Дейнеки, Ю. Пименова и др.).

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

Своеобразной является творческая манера **К. С. Петрова-Водкина (1878—1939)**. Итогом исканий Петрова-Водкина стал настоящий шедевр — «Купание красного коня» (1912 г.).

Творчество **Марка Шагала (1887—1985)**, охватывающее почти все XX столетие, стало одной из интереснейших страниц как русской, так и европейской живописи.

В. Е. Татлин (1885—1953) — художник русского авангарда, родоначальник конструктивизма.

В результате национализации земли и крупной недвижимости в городах единственным заказчиком строительных работ в советской России стало государство.

В первой половине 1920-х гг., когда строительство было ограничено, широко разрабатывались проекты различных зданий (жилье дома, дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны). Развитие получил архитектурный

50а

50. Общая характеристика эпохи Великой Отечественной войны. Образование и наука

Условия, в которых развивалась культура в годы Великой Отечественной войны, были очень тяжелыми. Очень сильным было патриотическое начало в искусстве. Многие деятели культуры выполняли в годы войны важную миссию: их произведения создавали в странах-союзниках благоприятный фон поддержки СССР в борьбе с фашизмом.

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.

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.

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.

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.

51а

51. Литература, музыка, театр, живопись и архитектура эпохи Великой Отечественной войны

В духовном противостоянии с фашистскими агрессорами наша культура сыграла свою особую роль. Характерной чертой развития культуры становится углубление интереса к национальному классическому наследию.

В дни тяжелых испытаний на первое место вышла патриотическая публицистика. Авторы во многом освободились от стереотипов предвоенных лет, их произведения стали ближе, понятнее людям.

Выдающимся произведением стала поэма А. Т. Твардовского о Василии Теркине, главный герой которой сочетал черты многих реальных людей и персонажа народных сказаний.

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. 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.

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. Лаконизм, простота изобразительных средств, но и определенная прямолинейность характерны для сюжетных картин 1941—1942 гг.

В жанре пейзажа в военные годы работают и ста-

52а

52. Особенности Советской культуры 1950—1980-х гг. Образование и наука

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. 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.

В этот период руководство СССР стало уделять большое внимание образованию. В 1946 г. советское правительство значительно увеличило расходы и на науку. В послевоенное время была организована целая серия научно-исследовательских институтов. Война и репрессии 1930-х гг. нанесли тяжелый удар по интеллигенции.

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.

В годы семилетки (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

506 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.

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.

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.

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

496 стиль, основывающийся на так называемом конструктивизме. Стал возрождаться неоклассицизм.

Ярким примером технического новаторства служит московская радиобашня, возведенная в 1922 г. по проекту **В. Г. Шухова (1853—1939)**.

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.

Особое общественно-политическое значение в России после 1917 г. приобрело искусство скульптуры.

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)** «Бульжник — оружие пролетариата»; величественная, навеянная образом русского ампира, группа А. Т. Матвеева «Октябрь. Рабочий, крестьянин и красноармеец» и статуи **В. И. Мухомовой (1889—1953)** «Крестьянка» и «Рабочий и колхозница» (обе 1927 г.).

526 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. 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 1957 г. в СССР был запущен самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц — синхрофазотрон.

1985—1991 гг. в области образования, науки и культуры характеризуются неоднозначно. В области образования изменения стали происходить с 1988 г.

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

516 рейши мастера В. Бакшеев, Н. Крымов, А. Куприн, И. Грабарь. Эти годы сохранили и такие почти документальные пейзажи, ставшие со временем историческим жанром, как «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.» К. Ф. Юона (1942 г.).

«Ленинград в дни блокады и освобождения» — так называется серия более чем из трех десятков автолюбопытных **А. Ф. Пахомова (1908—1973)**.

В первую очередь развивается портрет, потому что художники были потрясены характером советского человека.

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.).

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 зовёт!» (1941 г.).

Сложно говорить об архитектуре этого периода. Не хватало рабочих рук, материалов. Все строительные работы в этот период в основном были связаны с установкой эвакуированного оборудования, созданием зданий для нужд промышленности.

53а

53. Уровень жизни. Литература, общественная мысль Советской эпохи 1950—1980-х гг.

Кампания по борьбе с космополитизмом, которая развернулась в конце 1940-х — начале 50-х гг., отрицательно сказалась на развитии литературы и искусства. Гонимым подверглись известные советские композиторы, писатели: С. Прокофьев, А. Хачатурян, Н. Мяковский, А. Ахматова, М. И. Зощенко и другие, чье творчество было отнесено к антисоветскому направлению.

В период «оттепели» отмечается заметный подъем в литературе и искусстве, чему немало способствовала реабилитация части деятелей культуры, репрессированных при Сталине.

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.

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

Во второй половине 1960-х гг. в стране начинается рост диссидентского движения. В 1965 г. были осуждены за публикацию своих произведений на Западе писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В 1974 г. был ли-

54а

54. Живопись, архитектура и скульптура в Советской культуре 1950—1980-х гг.

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

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

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 «Плоттоны» (1961 г.) Н. Андропова.

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

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 второй половине 60-х и в 70-х гг.

Советские художники, работавшие вне рамок официального искусства, получили известность на Запа-

55а

55. Общая характеристика Культуры России 1991—2003 гг. Образование и наука

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 И. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Л. Гумилева и др.) и русского Зарубежья (В. Набоков, М. Алданов и др.).

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 лично 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 нормальное финансирование. Сказалась и неготовность большинства образовательных учреждений действовать в условиях рыночной экономики, самим зарабатывать средства.

56а

56. Литература, кино, театр, СМИ, живопись, архитектура и скульптура России 1991—2003 гг.

Продолжает развиваться литература. Появляются новые имена:

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

Российский читатель знакомится с шедеврами мировой литературы — произведениями Г. Маркеса, П. Коэльо и др.

В конце 1990-х гг. начинает развиваться отечественный кинематограф. Выгодно отличаются картины С. Михалкова и С. Бодрова старшего. 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 Санкт-Петербургский музей восковых фигур. В целом отсутствие средств лишает библиотеки возможности увеличивать свои фонды, музеи — пополнить коллекции, издательства — выпускать серьезную литературу и т. д.

546 де, так как их произведения приобретали в основном иностранцы. Западные критики называли этих мастеров «нонконформистами».

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. Гельмана, А. Салаховой и др.), поддерживающие «нетрадиционные» формы искусства.

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 архитектурный исторический стиль.

536 шен советского гражданства и насильственно выдворен из СССР А. И. Солженицын. За границей оказались кинорежиссер А. Тарковский, режиссер Ю. Любимов, писатель В. Некрасов, поэт И. Бродский, виолончелист М. Ростропович и др.

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

Еще одной специфической чертой культуры 1960—1970-х была так называемая «магнитофонная революция».

Признанными лидерами были барды В. Высоцкий, Б. Окуджава, 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 можно выделить Ф. Искандера, поэтов И. Бродского, Н. Коржавина, А. Галича, режиссеров А. Тарковского, Ю. Любимова, А. Германа, Т. Абуладзе, С. Параджанова, братьев Михалковых и др.

566 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», транслирующий новости российской культуры.

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

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. Шилов («Танец с амуром»). Широко известен в среде художников друг В. Высоцкого, проживающий в Америке, 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.

556 Но высшее образование сейчас имеет большой спрос и активно развивается, открываются вузы, появляются новые перспективные 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.

С. В. Константинова

**ИСТОРИЯ МИРОВОЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ**

Шпаргалка

Заведующая редакцией: *М. С. Пятибратова*
Выпускающий редактор: *М. В. Елистратова*

ООО «Издательство «ЭКСМО»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Формат 60×90 1/16.