

В.Б. Петухов, Т.В. Петухова

Культурология

Ульяновск 2006

УДК 008 (075)

ББК 71 Я7

П 31

Рецензенты: кафедра философии и культурологи УлГПУ;
кандидат философских наук, доктор психологических наук,
профессор, заведующая кафедрой культурологи УлГУ
Митина И.Д.

Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебно-методического пособия.

П31 Петухов В.Б. Культурология: учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения всех специальностей УлГТУ./ В.Б.Петухов, Т.В.Петухова. – Ульяновск. 2006. –106 с.
ISBN 5-89146-800-0

Пособие предназначено для студентов всех специальностей, обучающихся на втором курсе УлГТУ. Включает в себя аннотированную рабочую программу по курсу «Культурология» в объеме государственных стандартов специальностей 2000 г., а также методические материалы для подготовки к семинарским занятиям: описание изучаемой проблематики, планы семинарских занятий, контрольные вопросы, словарь ключевых понятий и терминов и рекомендуемую литературу по темам.

Пособие нацелено на усвоение студентами базовых теоретических понятий курса и основных закономерностей и особенностей развития мировой культуры. Отечественная культура рассматривается как часть мирового культурного процесса.

УДК 008 (075)

ББК 71 Я7

© В.Б. Петухов, Т.В. Петухова, 2006

© Оформление УлГТУ, 2006

ISBN 5-89146-800-0

СОДЕРЖАНИЕ

I. Аннотированная рабочая программа по курсу «Культурология».....	4
II. Тематика семинаров:	
Тема 1. Культурология в системе социально-гуманитарного знания. Основные категории и понятия культурологи.....	12
Тема 2. Культура личности и общества.....	21
Тема 3. Культура и цивилизации Древнего Востока.....	27
Тема 4. Античная культура Средиземноморья.....	34
Тема 5. Культура средневековой Европы. Место ренессанса в европейской культуре.....	40
Тема 6. Древнерусская культура (IX-XVII вв.).....	60
Тема 7. Европейская культура Нового Времени (XVII-XIX вв.).....	74
Тема 8. Русская культура Нового Времени (XVII - XIX вв.).....	84
Тема 9. Европа и Россия в XX в.....	88

ПРОГРАММА ПО КУРСУ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

РАЗДЕЛ I КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА

ТЕМА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Специфика гуманитарного знания по отношению к естественно-научному. Предмет культурологии. Культурология в системе социально-гуманитарного знания: культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология, история культуры, теоретическая и прикладная культурология. Основные принципы изучения культуры. Методы культурологических исследований.

Полисемантическая природа понятия «культура». Историческое развитие представлений о культуре. Сущность понятия «культура». Субъект культуры. Культура и человеческая деятельность. Морфология культуры и диалектика взаимоотношений элементов культуры. Функции и закономерности развития культуры. Культурные коды, язык и символы культуры.

ТЕМА 2. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ

Виды, формы и типы культуры. Выделение культурно-хозяйственных типов. Универсальные и уникальные черты культуры. Культурные универсалии и культурное своеобразие. Этно-национальные, религиозные и социально-классовые принципы типологической классификации. Доминирующие культуры, субкультуры и контркультуры. Элитарная и массовая культура. Аполлоническое и дионисийское в культуре. Историческая типология культуры. Школы и направления в культурологии. Отечественная культурологическая мысль и вклад российских ученых в развитие культурологического знания.

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Культура и общество: диалектика взаимосвязи. Концепции М. Кагана, Э. Маркаряна, В. Межуева и др. Культурные ценности и нормы. Культура и мораль. Культурные традиции. Культурная картина мира. Культурная коммуникация. Агенты и социальные институты культуры.

Проблема человека в культуре. Индивид-индивидуальность-личность. Социализация и воспитание. Культурная адаптация. Инкультурация. Десоциализация и ресоциализация. Аккультурация. Ассимиляция. Культурная самоидентичность и проблема маргинализации.

Общечеловеческое, национальное, классовое и космополитическое в культуре. Культура и власть.

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

Взаимодействие культуры человека и природы. Понятие культурогенеза. Проблема происхождения человека и возникновения культуры. Периодизация, хронология и характеристика этапов первобытной культуры. Первобытная община как основа общественной жизни. Семейно-

брачные отношения. Их формы и эволюция. Возникновение феноменов духовной культуры – морали, ранних форм религии, мифологии, искусства. Синкретический характер первобытной культуры. Особенности мифологического сознания. Анализ теорий происхождения первобытного искусства.

РАЗДЕЛ II **КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ЛОКАЛЬНЫЕ,** **СРЕДИННЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ.** **ДИХОТОМИЯ ВОСТОК – ЗАПАД**

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Понятие «цивилизация». Дискуссия о проблемах взаимодействия цивилизации и культуры. Понятие «Древний Восток», его территориальные и хронологические рамки. Материальные и технологические основы развития древневосточных культур. Феномен восточных деспотий и другие особенности социокультурного развития древневосточных цивилизаций. Характерные черты восточного менталитета. Значение появления письменности и ее этапы. Социальный характер научных представлений древности. Место религиозных представлений в культуре Древнего Востока. Развитие философского осмысления мира и места человека в нем. Конфуцианство и даосизм. Этика и ритуал в традиционном Китае. Характерные черты древневосточной мифологии. Особенности древневосточного искусства. Своеобразие локальных культур древневосточных цивилизаций: шумеро-вавилонской, древнеегипетской, древнекитайской и древнеиндийской. Значение индо-буддийской культурной традиции в развитии мировой культуры.

ТЕМА 6. АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА

Понятие «срединная культура». Межкультурная коммуникация в контексте средневековой арабской культуры. Проблема взаимосвязи и взаимовлияния восточной и западной парадигм социокультурного развития. Неоднозначность понятия «средневековый восток». Преемственность и новации в культуре при переходе от «древневосточной» формы к «средневековой». Роль и значение мусульманства в развитии мировой культуры. Исторические условия возникновения ислама. Основы вероучения и культа. Коран. Научные знания арабского средневекового Востока (Ибн Сина, аль-Бируни, аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Хальдун, Улугбек). Традиции и особенности мусульманской архитектуры. Культурный феномен арабской каллиграфии. Шедевры арабской литературы – О. Хайям, Фирдоуси, Низами, Рудаки.

ТЕМА 7. АНТИЧНОСТЬ – КОЛЫБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

Античная культура как основа европейской западной культуры и цивилизации.

Социокультурные особенности греческой цивилизации: своеобразие материальной культуры, феномен полиса и античной демократии, особенности социальной структуры общества. Спарта как локальный вариант античной культуры Греции. Менталитет древних эллинов. Сущностные черты античной культуры: антропоцентризм, рационализм, пантеизм, фатализм, гедонизм, принцип агонистики и калокагатия. Религиозные и мифологические представления в древней Элладе. Научные знания античности. Древнегреческий театр и литература и их мировое значение. Античная архитектура и скульптура. Свообразие культуры Древнего Рима.

РАЗДЕЛ III КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТЕМА 8. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ

Понятие «культурная динамика». Социокультурные основания и этапы становления культуры европейского средневековья. Место христианства и католической церкви в европейской культуре данного времени: распространение христианства в Европе, разделение церквей, вероучение и догматы христианства, католицизм как тип культуры, символические основания и архетипы в Библии, монастыри и их роль в развитии культуры, инквизиция и борьба с ересями, выдающиеся богословы и ученые средневековья – Ф. Аквинский, Августин, Ф. Ассизский, П. Абеляр. Храм как синтез искусств. Свообразие европейского средневекового искусства. Романский и готический стили. Стереотипы средневекового мышления и менталитета. Средневековая картина мира и место человека в ней. Нравы, обычаи, ритуалы средневековья, средневековый кодекс чести. Научные знания эпохи. Схоластика. Система образования и воспитания: принцип «семи свободных искусств», первые европейские университеты. Роль города в развитии средневековой культуры. Феномен средневекового рыцарства. Народная культура «безмолвствующего большинства».

Концепция М. Бахтина о «смеховой культуре», «карнавальности» в системе культуры европейского средневековья.

ТЕМА 9. РЕНЕССАНС: НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

Термин «Возрождение». Социально-экономические предпосылки и периодизация культуры Ренессанса. Тип личности, антропоцентризм в культуре Возрождения. Гуманизм как идеология и общественное движение эпохи Возрождения. Светская направленность культуры. Критика католицизма. Титаны Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан). Художественная литература: от Бокаччо и Петрарки до Шекспира и Сервантеса. Научные достижения эпохи Возрождения. Противоречивый характер культуры эпохи Ренессанса.

Реформация. Свообразие Северного Возрождения (А. Дюрер, Ван Эйк, П. Брейгель, И. Босх).

ТЕМА 10. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVII – XIX ВВ.: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Основные доминанты социокультурного развития европейских стран указанного времени: закат феодализма и эпоха буржуазных революций; время абсолютизма и становления европейского парламентаризма; эпоха рационализма и «галантный» век. Сущностные черты культуры европейского Просвещения. Особенности культуры Просвещения в разных европейских странах. Формирование национальных культур. Усиление пропасти между элитарной и народной культурой. Естественно-научная революция. Художественные стили в искусстве – классицизм, барокко, рококо – как отражение социокультурных процессов в Европе XVII–XVIII вв.

Девятнадцатое столетие как период становления нового типа цивилизации и культуры. Социокультурная характеристика эпохи: утверждение буржуазных общественных отношений. Промышленная революция, рост политического и национального сознания. Научно-технический прогресс и его влияние на культурное развитие стран западной Европы. Особенности менталитета и морали. Проблема человека в философии и литературе этого времени. Изменение художественного языка искусства – от классицизма к романтизму, реализму, импрессионизму, постимпрессионизму и символизму.

РАЗДЕЛ IV КУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ. ТЕНДЕНЦИИ КУЛЬТУРНОЙ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ПРОЦЕССЕ

ТЕМА 11. КУЛЬТУРА XX В.: МНОГООБРАЗИЕ ЛИКОВ. НАУКА, ТЕХНИКА, КУЛЬТУРА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Модернизация как культурный процесс: индустриализация, урбанизация, либерализация. Наука как часть культуры. Наука и мораль. Фундаментальная и прикладная наука. Влияние научно-технического прогресса на качественное состояние культуры XX в.: техногенная цивилизация, культура информационного общества и экранный тип культуры. НТР и глобальные проблемы современности.

Характерные черты культуры зрелого индустриального общества: кризис классической культуры, разрыв с традицией, устремленность в будущее, абстрактный характер мышления и языка, формирование новой системы ценностей.

Модернизм: взаимосвязь философских школ и течений в искусстве. Тенденции культурной универсализации и глобализации: единое культурное пространство индустриального общества. Современная социокультурная ситуация в странах Западной Европы.

РАЗДЕЛ V

МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

ТЕМА 12. ДИНАМИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ IX – XVI ВВ.

Языческая культура древних славян. Проблема этногенеза древнерусской народности. Особенности социокультурного развития Киевской Руси и феодальных княжеств. Последствия крещения Руси: смена культурной парадигмы. Синкретический характер культуры. Византийская художественная система и самобытность древнерусской культуры. Храмовое зодчество. Книжность и знание Древней Руси IX – XIII вв. Летописание и литература. Декоративно-прикладное искусство (X – XIII вв.).

Культурные последствия татаро-монгольского нашествия. Проблема формирования великорусской народности. Концепция Л. Н. Гумилева. Формирование общерусского характера культуры и отражение этого процесса в литературе и искусстве. Доктрина «Москва – Третий Рим» как идеологическая основа московского государства. Роль русского православия в русской культуре этого времени. Иосифляне и нестяжатели. Складывание самодержавной власти и концепции дворянского государства. Отражение этого процесса общественно-политической мыслью и литературой. Еретические течения как первые попытки свободомыслия на Руси. Строительство московского Кремля. Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев, Дионисий). Проблема Возрождения на Руси.

ТЕМА 13. ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В XVII–XVIII ВВ.

Культура XVII в. как время назревания предпосылок изменения вектора культурного развития от «старой России к новой». Церковный раскол и его влияние на русскую культуру.

Характерные черты культурного развития XVII – XVIII вв.: формирование официального государственного типа культуры; аристократизм, европеизация, секуляризация культуры, универсализм. Своеобразие культуры времен Петра I, sentimentalного века Елизаветы, «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Идеологическое обоснование абсолютизма в общественно-политической мысли и литературе, освещение проблем духовной и светской жизни. Особенности Просвещения в России.

Изменение внешнего облика русской культуры. Смена стилей: барокко, рококо, классицизм. Подъем градостроительства, архитектуры, садово-парковые ансамбли. Становление портретной и исторической живописи, музыки, театра. Проблема самобытности русской культуры на фоне европеизации культурной жизни страны.

ТЕМА 14. КУЛЬТУРНАЯ САМОИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ В XIX В.

Социокультурные доминанты эпохи: развитие буржуазных отношений и влияние этого процесса на культуру. Отечественная война 1812 г. и движение декабристов и формирование нового облика дворянской культуры. Осмысление путей развития России в общественной мысли – западники и славянофилы, доктрина официальной народности «православие, самодержавие, народность». Скептицизм и нигилизм Чаадаева. А. Герцен и его мысли о революции, России, Западе и Востоке. Литература в системе русской

культуры XIX в.: особенности, значение, нравственный потенциал. А. С. Пушкин и становление «золотого века» русской культуры.

Культурное значение отмены крепостничества и общественных реформ 1860-х гг. Дифференциация культуры: либеральная, консервативная, демократическая. Углубление процесса секуляризации культуры. Развитие системы образования и воспитания. Проблема самоопределения личности и ее моральной ответственности как культурная доминанта русской культуры XIX столетия. Нравственная потребность служения обществу. Русская интеллигенция и ее культурная миссия.

Морально-философские искания Достоевского и Толстого. Художественная культура России этого времени: классицизм, романтизм, критический реализм в живописи, музыке, театре.

«Серебряный век» русской культуры. Русский религиозно-философский ренессанс (В. Соловьев, С. Булгаков, В. Флоренский, Н. Федоров, Н. Бердяев, П. Флоренский и др.). Поиски нового языка в искусстве. Поэзия серебряного века. Русский модерн в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке. Объединение «Мир искусства» и его значение для культурной жизни страны. «Русские сезоны» в Париже. Русский авангард и его мировое значение. Нарастание эклектики в культуре. Противоречия элитарной и демократической культур, массового и «чистого» искусства. Проявление элементов мистицизма, спиритуализма, оккультизма в русской культуре этого периода.

ТЕМА 15. КУЛЬТУРА СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Изменение социокультурной ситуации в России после Октябрьской революции: альтернатива преемственности и разрушения традиционных форм культуры. Политизация и доминанта классовых ценностей в культуре: свобода творчества и социальный заказ. Проблема истинных культурных ценностей в советской культуре.

Периодизация культуры советского времени. Культурное развитие в 1920 – 1930-е гг. «Пролеткульт» как явление отечественной культуры. Тоталитаризм и культура. Возникновение и распространение принципа социалистического реализма. Трагическая судьба русской интеллигенции: репрессии, эмиграция и формирование культуры русского зарубежья.

Особенности культурных процессов в годы Великой отечественной войны. Идеологические кампании против деятелей культуры в послевоенные годы. Борьба с космополитизмом.

«Оттепель» конца 1950-х – начала 1960-х гг. в культурной жизни советского народа: позитивные черты и противоречия. Роль журналов «Новый мир» и «Октябрь» в формировании нового поколения русской художественной интеллигенции. Диссидентство как явление культурной жизни 1960 – 1970-х гг. Влияние на культуру негативных политических и социально-экономических факторов 1970 – 1980-х гг. Официальная и неофициальная культура. «Третья волна» эмиграции. Возрастание интереса к культурному наследию. Оживление культурных процессов в связи с демократизацией общества в середине 1980-х гг.

Наука в системе культуры советского времени. Место религии и культурные ценности социализма. Развитие национальных культур. Значение советской культуры в контексте мирового культурного процесса.

Культура России в постсоветский период. Охрана национального культурного наследия.

Самостоятельная работа студентов также предполагает подготовку и написание рефератов по одной избранной теме.

Программа предусматривает в практической части ознакомление студентов с достижениями мировой художественной культуры (посещение концертов Ульяновского симфонического оркестра и других музыкальных филармонических программ, театральных спектаклей, музеев города, выставочных залов и т. д.), посещение историко-культурных памятников России, участие студентов в культурных мероприятиях УлГТУ.

ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ

Тема 1. Культурология в системе социально-гуманитарного знания. Основные категории и понятия культурологии (4 часа)

Центральным понятием в культурологии является «культура».

В нашей речи слово «культура» используется в самых различных ситуациях. Мы говорим о культуре растений, культуре производства, археологических культурах, под культурой общества нередко понимают совокупность достижений человечества в духовной сфере.

В разные времена в это понятие также вкладывали различный смысл. Эллина видели в воспитании главное отличие греков от некультурных народов, варваров. С точки зрения просветителей XVIII в. культура означала разумность и проявлялась в разумности общественных порядков и политических убеждений, а ее достижения измерялись успехами в области науки и искусства. Со второй половины XIX в. понятие «культура» приобретает статус научной категории. В это время оно стало все чаще соотноситься с понятиями «общественно-экономическая формация» и «цивилизация». Границу между культурой и цивилизацией впервые провел Иммануил Кант. Термин «цивилизация» (от лат. *civilis* – гражданский, государственный, политический, подобающий гражданину) широко применяется в культурологии наряду с термином «культура».

В гуманитарных исследованиях понятие «культура», чаще всего, отражает вполне определенное во времени и пространстве общество, отчетливо отличающееся от других этническим составом, уровнем развития технологии, своеобразием хозяйственной и общественной жизни. Например, скифская культура, культура викингов и т. д. Наряду с этим понятие «культура» обозначает совокупность материальных и духовных ценностей, менталитета исторически конкретного общества. Например, первобытная культура, культура средневековья и т. д.

На сегодняшний день существует более 500 определений культуры: в описательных определениях культура рассматривается как совокупность всех видов деятельности людей, их обычаев и верований; в регулятивных – культура представляется в качестве регулятора жизни посредством обычаев, права; в экономических – как способ приспособления к природной среде и экономическим потребностям общества.

Но, не смотря на многообразие мнений, в каждом из них присутствует важнейшая характеристика культуры: культура всегда связана с какой-либо деятельностью людей. Вне человека культура не существует. Это важное свойство культуры было заложено уже в древнем значении слова «культура», означавшем возделывание почвы, ее культивирование, т. е. изменения в природном объекте под воздействием человека в отличие от тех изменений, которые вызывались естественными причинами. Таким образом, понятие «культура» стало означать **внеприродное явление, созданное трудом человека.**

Созданная человеком среда обитания оказывала воздействие на самого человека, на его разум. В таком смысле, применительно к воздействию на человеческий разум, термин впервые употребил Марк Тулий Цицерон в 45 г. до н. э. в работе «Тускуланские беседы». С этого времени «cultura» стала противостоять латинскому слову «natura», т. е. природа, и означать не только создание артефактов культуры, но и созидание самого человека.

Таким образом, можно дать следующее определение культуры:

КУЛЬТУРА – способ организации жизнедеятельности людей по преобразованию природы и общества; способ творческой самореализации человека. Культура отражает степень «очеловечивания» природы и меру саморазвития человека.

Культуру можно представить как сложную многоуровневую систему, имеющую свою внутреннюю структуру.

Структурировать культуру можно двумя способами:

- по характеру деятельности: материальная, социальная, духовная культура;
- по носителю культуры: мировая, национальная, социальных общностей и индивидуальная.

Выделяют следующие **формы духовной культуры**: миф, религия, нравственность, искусство, философия, наука. Каждая форма культуры есть своеобразный способ реализации творческого самовыражения человека, каждая из них обладает своей специализированной смысловой и символической системой.

Структурирование отдельных частей культуры весьма условно. Национальная культура вбирает в себя художественную, материальную и социальную культуру. Мировая культура представляет собой калейдоскоп национальных культур. Все компоненты культуры тесно связаны между собой. Однако изучение морфологии культуры необходимо для более глубокого ее исследования и выявления механизмов функционирования.

Совокупность культурных традиций, которыми пользуется большинство общества, называется **доминирующей культурой**. Культуру социальных общностей, в которой вырабатываются собственные системы ценностей, называют **субкультурой**: молодежная субкультура, субкультура национальных меньшинств и т. д. Субкультура, имея значительные отличия от доминирующей культуры, не противостоит ей. Если же культурные традиции группы людей приходят в противоречие с доминирующей культурой и культура вырабатывает неприемлемую для большинства систему ценностей, то такую субкультуру называют **контркультурой**. Примером контркультуры может служить субкультура «хиппи», отрицавшая господствовавшие в 1960 – 70-е гг. в США культурные ценности.

Особенности потребления и производства культурных ценностей позволяют выделять две социальные формы существования культуры – **массовую и элитарную культуру**.

Сложная и многоуровневая структура культуры определяет и разнообразие ее **функций**. Исследователями выделяются следующие основные функции:

- гуманистическая;
- трансляции социального опыта (информационная, коммуникативная);
- гносеологическая (познавательная);
- регулятивная (нормативная);
- ценностная (аксиологическая);
- семиотическая (сигнификативная);
- релаксационная.

Культура в своем развитии подчиняется следующим законам:

- закону единства и многообразия культур;
- закону преемственности в развитии культуры;

- закону прерывности и непрерывности;
- закону взаимодействия и сотрудничества.

Многообразие мирового культурного процесса требует в процессе его изучения каким-то образом упорядочить это разнообразие, ограничить сложность познаваемых объектов и явлений культуры, выделить типичные группы и тенденции развития культуры. Поэтому в культурологии существует различная классификация культуры по каким-либо основаниям, общности признаков – **типология культуры**.

В основу каждого из типов культуры положен определенный **культурный код**, т. е. способ хранения и передачи информации, тип культурной памяти. **Дописьменная** культура охватывает огромный доисторический период, эпоху деятельности и варварства, от 40 до 4 тыс. лет до н. э. Основу дописьменной культуры составляет мифологический культурный код. **Письменные культуры** возникают на рубеже 4 – 3 тыс. до н. э. (в странах Древнего Востока). Возникновение письменности было связано с усложнением социальной жизни, появлением первых государств, развитием и разделением труда, освоением новых форм деятельности. Появляются новые виды знаковой деятельности: письменность, числа, счет, простейшие операции с числами, чертежами и т. д. Основными носителями письменного кода культуры являлись священные книги (Книга мертвых, Завет и т. п.)

Новая перестройка культурного кода происходит во второй половине XV в. Она была связана с возникновением книгопечатания. Книгопечатание способствовало повышению уровня грамотности, развитию просвещения и образования. Окончательно новый культурный код утверждается во второй половине XVIII в. В основу культурного кода Западной Европы Нового времени было положено уже не мифологическое и религиозное мировоззрение, а научное знание.

Экранная культура связана с возникновением кинематографа (28.12.1895 братья Люмьер). Следующим этапом в развитии экранной культуры стало появление телевидения, затем компьютера, в котором современные ученые видят итог эволюции книги и того культурного кода, который основан на линейном способе письма.

Благодаря широкому распространению компьютеров каждая личность получила свободный выход в мир информации. Выравниваются возможности людей в приобщении к культурным ценностям. Благодаря глобальным компьютерным сетям мир становится более взаимосвязанным, целым.

Типологические представления о культуре получили широкое распространение в XX в., особенно после второй мировой войны. Со времени эпохи Просвещения и вплоть до первой мировой войны преобладало «линейное» понимание культурно-исторического процесса, суть которого заключалась в том, что мыслители стремились выделить основные этапы прогресса человеческой культуры. («Закон трех стадий» О. Конта: общество и культура развиваются в соответствии с развитием человеческого разума, с помощью которого осуществляется познание мира. На 1-й стадии господствуют религиозно-мифологические представления, на второй – философия (метафизика) и, наконец, на третьей утверждается строго научное понимание мира и места человека в нем.)

Во второй половине XIX века в исторической науке, археологии, этнографии утвердилась линейная схема в осмыслении истории. Социологи в рамках эволюционистских теорий развития культуры выделяли периоды: 1) родового и общинного строя; 2) феодализма; 3) капитализма. В современных теориях «модернизации» грань в историческом развитии культуры была установлена между обществами традиционного (доиндустриального) типа и «современными» обществами, культурный процесс в которых связан с научно-техническим прогрессом.

История культурологической мысли обширна и интересна.

Теории «локальных цивилизаций» рассматривают культуру как основу общественно-исторического существования и развития. Сюда относятся концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Русским мыслителем XIX в. Н. Я. Данилевским впервые было предложено понятие «культурно-исторический тип», который понимается как совокупность психоэтнографических, антропологических, социальных, территориальных и других признаков.

Ценностный поход к культурно-историческому процессу осуществил крупнейший русский социолог и культуролог Питирим Сорокин.

Интересную концепцию развития мировой культуры в определенные исторические эпохи представил немецкий философ-экзистенциалист К. Ясперс, который выделил «**осевое время**» – период между 800 и 200 г. до н. э., когда произошел качественный скачок в развитии культуры.

У истоков современных исторически-типологических представлений о культуре стоял Макс Вебер. Его взгляды дали толчок к развитию целого направления в культурологии, которое строит свою историческую типологию культуры на основе использования антитезы «Восток-Запад», подчеркивая принципиальную специфику западной культурной традиции.

Крупнейшим представителем **психоаналитического подхода** к культуре является З. Фрейд. С его точки зрения весь процесс развития культуры является способом обуздания человеческих бессознательных инстинктов посредством сублимации – переключения части биологической и половой энергии человека с культурно-неприемлемых целей на возвышенные.

Видное место в культурологии занимает **структурализм**, основные идеи которого разработаны в работах К. Леви-Стросса, Ж. Деррида, М. Фуко и др. Структурализм изучает формы, в которых протекает культуротворческая деятельность человека – общечеловеческие универсалии, всеобщие схемы и законы деятельности интеллекта. Первичной структурой всей культуры структурализм считает знаковые системы.

В **семиотических концепциях** культура рассматривается как знаково-символьная система.

Создателем «**игровой**» теории культуры является Иохан Хейзинга – голландский историк и философ культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Аксиология – учение о ценностях. Под ценностью в широком смысле слова понимают любое явление, имеющее значение для бытия человека, группы, общества, прежде всего, в позитивном смысле.

Деятельность – труд человека по преобразованию окружающего мира и самого себя.

Духовная культура – совокупность духовных ценностей, которые включают в себя результаты предметной деятельности человека (машины, сооружения, художественные произведения, нормы морали, права, результаты познания), а также знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей.

Духовность – социально-культурный феномен, свойственный человеку, группе людей или обществу в целом, основанный на единстве высоких нравственных, интеллектуальных и эстетических сущностных качеств человека.

Культурные универсалии – черты, присущие всем культурам народов мира. Выделяют (Дж. Мердок) более 60 культурных универсалий: изготовление орудий труда, совместный труд, украшение тела, запреты кровосмешения, танцы, спорт, обычай дарить подарки и т. д. Специфика культурных универсалий обуславливается природными факторами, историческими особенностями развития этносов. Назначение культурных

универсалий усматривается в том, что различные культуры должны способствовать удовлетворению базисных (физиологических, психологических, социальных) потребностей человека.

Манкуртизм – социально-психологическое понятие, характеризующееся разложением системы ценностей, созданных и накопленных опытом предшествующих поколений, и пренебрежительное отношение к ним современных людей, потерявших историческое сознание.

Материальная культура – совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество, находящееся на определенной стадии исторического развития.

Менталитет – образ мыслей и совокупность духовных навыков и духовных установок, относительно устойчивые характерные особенности сознательно-бессознательного мировосприятия и поведения, обусловленные традициями и факторами национального и культурно-исторического свойства.

Мозаичная культура – термин, возникший в XX в. для обозначения особенностей культуры нетрадиционного типа.

Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-функциональном строении.

Национальная культура – совокупность исторически сложившихся характерных черт, свойств, особенностей, присущих культурной жизни того или иного народа.

Полифонизм культуры – культурологическая категория, обозначающая культуру как сложное, многослойное явление, представляющее собой органическое единство различных по уровню и качеству самостоятельных культурных образований, самобытных и оригинальных по форме и по содержанию.

Семиотика – (от греческого *semeion* – знак, признак) – наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем. Развитие семиотики тесно связано с исследованиями американского философа Ч. Пирса и швейцарского филолога и антрополога де Соссюра, исследовавшего природу знака и языка. Выделяют три основные раздела семиотики:

- 1) синтактику – изучающую внутреннюю структуру знаковых систем безотносительно к выполняемым им функциям;
- 2) семантику – изучающую знаковые системы как средство выражения смысла;
- 3) прагматику – изучающую отношение знаковых систем с теми, кто их использует.

Символ – универсальная категория в культуре, раскрывающаяся через сопоставление предметного образа и глубинного смысла. Символ – это предмет или действие, служащее для условного обозначения какого-либо явления, понятия, идеи; художественный образ, воплощающий какую-то идею; условный вещественный опознавательный знак для членов определенной общественной группы.

Субъект культуры – сюда относят агентов культуры (большие и малые социальные группы, индивиды) и культурные институты (организационные структуры, которые выполняют функцию создания, хранения и трансляции культурно-значимой продукции).

Толерантность – терпимость к чужой национальной культуре, уважительное отношение к ней, стремление найти точки соприкосновения и сотрудничества.

Язык культуры – формы, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи между собой, ориентироваться в пространстве и времени культуры; это универсальная форма осмысления реальности. Основная проблема языка культуры – это проблема понимания, проблема эффективного культурного диалога как по вертикали – между культурами разных исторических эпох, так и по горизонтали – диалога различных культур, существующих одновременно, между собой.

План семинарского занятия

1. Понятие культуры, ее структура, функции и закономерности развития.
2. Мифология, религия, искусство и наука как основополагающие формы духовной культуры.
3. Культурные коды, язык и символы культуры.
4. Типология культуры. Школы и направления в культурологии.

Темы докладов:

1. Культурология в системе социально-гуманитарного знания.
2. Отечественная культурологическая мысль.
3. Культура и цивилизация.
4. Массовая и элитарная культура.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит предмет культурологии как науки?
2. Охарактеризуйте методологические основы культурологии.
3. Какие определения понятия «культура» существуют?
4. Какова структура культуры?
5. Перечислите основные функции культуры.
6. Как проявляется единство материальной и духовной культуры?
7. В чем сущность культурного процесса?
8. Покажите, чем национальная культура отличается от мировой.
9. Перечислите признаки цивилизации.
10. Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»?
11. В чем заключаются слабые стороны формационной периодизации истории культуры?
12. Раскройте сущность взглядов А. Тойнби и П. Сорокина на культуру и цивилизацию.
13. В чем сущность взглядов О. Шпенглера на культурный процесс?
14. На какие периоды делят историю человечества современные западные теоретики?
15. Проанализируйте возможные критерии типологизации культуры.
16. Соотнесите имена ученых с культурологическими школами.
17. Определите понятия: культурный код, язык и символы культуры.

Задание для самостоятельной работы

1. Составьте таблицу «Школы и направления в культурологии», изучив гл. 2 учебного пособия С. П. Мамонтова «Основы культурологии»

Название школы	Основные представители	Главные идеи

2. Изучите гл. 3. учебного пособия С. П. Мамонтова «Основы культурологии». Составьте конспект, содержащий основные направления отечественной культурологической мысли.

Библиографический список

1. Оганов А. А. Теория культуры / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. – М., 2001.

2. Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпритация культуры / сост. Л. А. Мостова. – СПб.: Университетская книга, 1999.
3. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культуры: учебное пособие / А. А. Белик. – М.: Российский Государственный Гуманитарный Университет, 1998.
4. Буланова М. В. Культурология для вузов / М. В. Буланова, Т. Е. Алешина. – Ростов-на-Дону, 2001
5. Введение в культурологию. Ч. 1.: учебное пособие в 3-х ч. – М., 1995.
6. Венедиктова Т. Д. Литературные прообразы массовой культуры в США и в России / Т. Д. Венедиктова // США. – 1999. – №8. – С. 74–88.
7. Воронцов Б. Н. Феномен массовой культуры: этико-философский анализ / Б. Н. Воронцов // Философия науки. –2002. – №3. – С. 110–123.
8. Гуревич П. С. Культурология. Элементарный курс: учебное пособие для вузов / П. С. Гуревич. – М., 2001.
9. Гуревич П. С. Культурология. Гл. 1, 5 / П. С. Гуревич. – М., 1996.
10. Есин А. Б. Введение в культурологию. Гл. 1 / А. Б. Есин. – М., 1999.
11. Иск О. Проблемы культуры и культурологическая деятельность / О. Иск. – М.: Прогресс, 1999.
12. История и культурология: учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Шишова, Т. В. Акулич, М. В. Бойко и др.; под ред. Н. В. Шишовой. – М., 1999.
13. Кравченко А. И. Культурология: словарь / А. И. Кравченко. – М., 2000.
14. Кравченко А. И. Культурология: учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. – М., 2001.
15. Кравченко А. И. Культурология: хрестоматия для вузов / А. И. Кравченко. – М., 2000.
16. Культура: теория и проблемы: учебное пособие для студентов и аспирантов / Т. Ф. Кузнецов и др. – М.: Наука, 1995.
17. Культурология для технических вузов. Раздел 4. – Ростов-на-Дону, 2001.
18. Культурология. Тема 10/ под ред. Н. Г. Багдасарян. – М., 1999.
19. Культурология. Курс лекций / под ред. А. А. Радугина. Любое издание. Раздел 1. Гл. 1–3. Раздел 2. Гл. 1.
20. Культурология: учебник для вузов / под ред. Н. Г. Багдасарян. – М.: Высш. школа, 1999.
21. Культурология. Глава 1. – М.: «Знание», 1993.
22. Культурология: программа-конспект для студентов и педагогов технических и гуманитарных вузов. – Ростов-на-Дону, 1997.
23. Культурология: учебное пособие для вузов / под ред. Н. В. Михайловой. – М., 2001
24. Культурология: учебное пособие для вузов / под ред. А. Хмелевской. – М., 2002.
25. Наука, техника, культура: проблемы гуманизации и социальной ответственности // Вопросы философии. – 1989. – № 11.
26. Научные революции в динамике культуры / ред.-сост.: В. С. Степин, И. Т. Фролов и др. – Минск, 1987.
27. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры / Ортега-и-Гассет. – М., 1991.
28. Пелипенко А. А. Культура как система / А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко. – М.: Языки русской культуры, 1998.
29. Петухов В. В. Природа и культура / В. В. Петухов. – М., 1996.
30. Религия в истории и культуре: учебник для вузов / под ред. М. П. Писманика. – М., 2000.
31. Мамонтов С. П. Основы культурологии / С. П. Мамонтов. – М., 2001.
32. Турчин В. Ф. Феномен науки. Гл. 4 / В. Ф. Турчин. – М., 1983.

33. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для вузов / А. Я. Флиер. – М., 2002.
34. Чумаков А. Н. Проблемы взаимодействия общества и природы / А. Н. Чумаков, А. Д. Королев // Вопросы философии. – 1982. – №5.

Тема 2. Культура личности и общества (2 часа)

Понятия «общество» и «культура» диалектически неразрывно связаны. Общество в широком смысле слова – это совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей; в узком смысле – исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма социальных отношений и институтов как способов и средств воздействия на человека. Культуру и общество можно рассматривать как синонимы в случае, если понимать под культурой совокупность норм, ценностей, традиций, выработанных человеком в результате своей деятельности. Но правильнее проводить различие между ними, которое не может носить антагонистической направленности.

Существуют различные точки зрения на проблему взаимоотношений общества и культуры:

- у **Кагана М.** культура выступает как продукт деятельности общества, а общество является субъектом этой деятельности;
- **Маркарян Э.** определяет культуру как функцию общества;
- **Межуев В.** полагает, что общественные отношения являются критерием развития человека, его культуры, а содержание культуры определяется развитием самого человека как общественного субъекта деятельности;
- **Давидович В.** полагает, что культуру и общество не следует соотносить как часть и целое, они взаимопроникают друг в друга.

В обществе как целостной системе существуют различные подсистемы, социально-исторические общности разного типа, с которыми связано развитие собственно социальной структуры. Культура имеет особое значение, отличное от социального. Уровень социальной организации может быть одинаковым у разных народов, но их традиции, обычаи, искусство – совершенно различным. Поэтому культуру можно определить как социальное бытие человека, а общество – как среду функционирования культуры.

Личность не может сформироваться вне социума. Чем больше культурно-исторического опыта приобрел человек и использует его в своей деятельности, тем он более значим как личность. Культура дает человеку возможность осознать себя как личность, уяснить приемлемые модели поведения. Важнейшими мировоззренческими и поведенческими аспектами, формирующимися под воздействием культуры, являются: 1) осознание себя и мира; 2) общение и язык; 3) одежда и внешность; 4) культура питания; представления о времени; 5) ценности и нормы; 6) вера и убеждения; 7) мыслительные процессы и обучение; 8) отношение к работе.

Культуру можно рассматривать как способ социальной жизни, объединяющий все виды человеческой деятельности. Она вырабатывает своеобразную систему воздействия общества на человека – это система отношений и институтов, то есть способов и средств социальной регуляции бытия людей. К важнейшим элементам культуры, выполняющим эту функцию относятся **нормы**, совокупность которых составляет **нормативную систему культуры**. Одни нормы и правила ограничены частной жизнью, другие – общественной жизнью. Нормы, регулирующие общественную жизнь более значимы и строги, нежели нормы и правила, касающиеся личной жизни. На соблюдение культурных норм направлен огромный механизм социального контроля, включающий в себя и культурные явления.

Культурные нормы являются не только **идеалами и эталонами**, ориентирующими людей на то, к чему должно стремиться, но и выступают в форме **разрешения или запрета**.

Культурные нормы выполняют в обществе очень важные функции:

- являются обязанностями и указывают меру необходимости в человеческих поступках;
- служат ожиданиями в отношении будущего поступка;
- контролируют отклоняющееся поведение;
- служат образцами, эталонами поведения.

Можно выделить несколько типов культурных норм:

- А. И. Кравченко предлагает классифицировать нормы по сфере применения – в малой или большой социальной группе. Соответственно выделяются два типа: **групповые привычки** – т. е. нормы, которые возникают и бытуют в культуре малых групп; и **общие правила** – нормы, распространенные в больших группах или обществе в целом;
- А. Я. Флиер выделяет – **институциональные нормы**, которые выполняют функцию разрешения или запрета, зафиксированные в каких-либо официальных документах (законах, декретах, постановлениях церкви и т. п.). Эти нормы играют важную роль в поддержании общественного порядка и устойчивости общества; **статистические нормы**, складывающиеся стихийно в виде массового обычая в поступках и оценках поведения людей. Такие нормы он условно называет **этнографическими**, так как механизм их сложения аналогичен механизму формирования этнографических традиций. Неофициальный характер этих норм отнюдь не предполагает либерального отношения к нарушителю, который может подвергаться весьма жестокому наказанию; **конвенциональные нормы** – т. е. рожденные в процессе общественного договора, но не имеющие силу закона. Примером подобных норм могут служить нормы соседского поведения, нормы дружеского общения в коллективе и т. д.; **эталонные нормы** – нормы, специально созданные в качестве образцов для подражания;
- самая известная классификация культурных норм принадлежит американскому социологу Уильяму Грехэму Самнеру (1840 – 1910). Он подразделял нормы на **обычаи, нравы, законы**;
- современная типология культурных норм включает в себя традиции, обычаи, привычки, табу, нравы, законы, моду, вкус и увлечения, верования и знания.

Ключевым звеном нормативной системы является мораль. Все элементы нормативной культуры общества должны быть согласованы. Нарушение равновесия в нормативной системе культуры может быть многообразным. Одной из форм его проявления является аномия.

Под личностью понимают общественно проявляемую и обусловленную сущность человека. Человек не рождается личностью, а становится ею. Становление человека как личности есть процесс его вхождения в культуру общества. Этот процесс обусловлен усвоением сложного комплекса социальных и культурных норм, ценностей и традиций, принятых в обществе. **Личность** – характеристика человека с позиции его включенности в общественно-культурную жизнь. **Индивидуальность** – понятие, характеризующее человека с позиции его внутреннего духовного потенциала не имеющего непосредственного общественного проявления. Культура представляет собой систему взаимодействий отдельного человека, представляющего собой некоторый баланс личностного и индивидуального с одной стороны, и обусловленного человеческим родом, социумом, обществом с другой стороны. Культура общества задает необходимые критерии формирования личности и поддерживает их в процессе жизнедеятельности. Культура личности преобразует и воздействует на культуру общества, творчески интерпретирует ее, развивает и изменяет.

С начала XX в. главным поисковым направлением по данной проблеме явился спор о соотношении ролей среды и наследственности как двух основных факторов, влияющих на характер поведения человека. Доминирующую роль наследственности признавали Ж. Пиаже, У. Макдаугалл, А. Гезелл. Сторонником преобладающего воздействия социальной среды выступала М. Мид. Ее работа построена на изучении взросления детей на Новой Гвинее. М. Мид доказала, что проблемы молодежи на Западе имеют чисто социальные источники.

Признание семьи как одного из основополагающих факторов обосновал З. Фрейд, показавший место идентификации в усвоении ребёнком социальных норм и запретов.

Процесс приобщения индивида к культуре называется социализацией.

В культурологии часто используются альтернативные данному понятию термины, такие как «культурализация» (К. Клакхон) и «инкультурация» (М. Херсковиц). Общим в определении данных явлений является то, что это процессы, источником которых выступает акт воздействия окружающего человека мира на его субъективность. В последнее время большинство ученых склоняется к тому, что социализация и инкультурация являются независимыми характеристиками единого процесса вхождения индивида в социокультурную среду данного общества.

Культурологический анализ процессов взаимодействия культуры и личности человека выделяет несколько уровней этого процесса:

- **социализация**, под которой следует понимать введение индивида в общее знание об окружающем мире и вовлечение в общественную практическую деятельность, конечным продуктом процесса социализации является личность;
- **инкультурация** – процесс введение индивида в систему нормативно-ценностных установок конкретной культуры, становление человека воспитанного. Конечным результатом инкультурации А. И. Кравченко называет интеллигента;
- **адаптация** – процесс физического, психофизического и социального приспособления к окружающей среде, например к профессиональной.

Эти социокультурные процессы реализуются в обществе через социальные институты, которые можно определить как способы и механизмы внедрения в сознание человека определенных установок и норм поведения личности в обществе. К социальным институтам относят собственность, государство, семью, производственные ячейки общества, науку, СМИ, системы образования и здравоохранения, политические партии, церковь, армию.

Семья является главным институтом первичной социализации, школа – главным агентом вторичной социализации, дающим детям систематическое образование, подготовку к трудовой жизни и участию в политической и культурной жизни общества. Всякий человек представляет собой единый сплав индивидуального и социального. Воспитание является составной частью процесса социализации и представляет собой целенаправленную передачу культурных норм и правил достойного поведения от старшего поколения младшему. Каждый раз, переходя на новый цикл своей жизни, связанный со сменой социальных ролей (студенчество, женитьба и т. п.), человек проходит процесс переобучения. Отучение от старых ценностей, норм, правил поведения называется **десоциализацией**. Следующий за ним этап обучения новым ценностям и нормам взамен старых называется **ресоциализацией**. В процессе межкультурной коммуникации с ресоциализацией связаны процессы аккультурации и ассимиляции. Полную ресоциализацию называют также культурным обновлением. В этом случае, в отличие от аккультурации, происходит полное освобождение человека от старых культурных норм.

План семинарского занятия

1. Культура и общество. Культура как фактор социальной регуляции: обычаи, нормы, ценности, смыслы, знание.
2. Личность и культура. Формы и механизмы приобщения к культуре.
3. Социальные институты как способ организации культуры. Роль государства в развитии культуры.

Темы докладов

1. Экономика и культура. Меценатство и его роль в развитии культуры.
2. Национальное, общечеловеческое и космополитическое в культуре.
3. Феномен маргинальности в культуре.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Аномия – состояние общества, при котором значительная часть его членов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно.

Аккультурация – процесс повторной социализации взрослого человека (ресоциализацию) или усвоения необходимых для жизни позитивно воспринятых норм и ценностей чужой культуры, которые наслаиваются на традиции и обычаи родной культуры.

Ассимиляция – процесс усвоения новых культурных ценностей и традиций группой меньшинства, попавшей в иную культурную среду; нередко в ситуации усвоения чужой культуры в условиях эмиграции в страну с другой культурой.

Вкус – склонность или пристрастие к чему-либо, чаще всего, это чувство или понимание изящного.

Знания – достоверные, научные сведения о чем-либо, являющиеся продуктом познания – специализированной деятельности, осуществляемой подготовленными людьми.

Индивидуальность – понятие, характеризующее человека как уникальное явление, выражающее себя в продуктивной деятельности, посредством которой воплощаются его замыслы, практические возможности, умения и навыки. Понятие восходит к эпохе Возрождения.

Интеллигентность – свойство, функция личности в рамках определенной идеологии, выражающееся в обостренном чувстве несовершенства социального мира, критическому к нему отношению, готовности к общественно-личному историческому подвигу во имя соблюдения интересов общечеловеческого благоденствия.

Культурные нормы – предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего, общественно одобряемого поведения. Культурные нормы представляют собой некие идеальные образцы поведения в конкретных ситуациях. Они являются обязанностями и указывают меру необходимости в человеческих поступках, контролируют отклонения от нормы. Предстают в двух ипостасях – разрешение и запрещение. Культурные нормы выполняют функцию эталонов долженствования – красоты, доброты, храбрости, честности и т. д. Культурные нормы могут закрепляться в виде письменных кодексов (самурая, дворянина, строителя коммунизма в советскую эпоху), могут передаваться в устном предании народа путем литературной традиции и в процессе обучения.

Манера – внешняя форма поведения человека, получающая положительную или отрицательную оценку окружающих.

Маргинал, маргинальность – человек, не принадлежащий какой-либо определенной национальной культуре, находящийся за ее пределами, на пересечении разных культур.

Мода – быстро проходящая популярность чего-либо или кого-либо.

Мораль – совокупность предписаний о правильном и неправильном поведении в соответствии с установленными нормами.

Нормы – правила, регулирующие человеческое поведение.

Нравы – понятие, близкое к «обычаям», но регулирующее не столько поведенческую сторону обыденной культуры, сколько обыденный уровень нравственности членов общества. Нравы связаны с ценностными ориентациями, образом миропонимания и интерпретацией окружающей действительности, нормами и правилами человеческих отношений, преподнесенными в обыденном изложении. Нравы – особо оберегаемые, высоко чтимые обществом массовые образцы действий; обычаи, имеющие моральное значение.

Обряд – совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом.

Обычаи – одобряемые обществом массовые образцы поведения, которые рекомендуются выполнять.

Право – совокупность законов, норм и правил поведения, исходящих от верховной власти государства и гарантированных принудительной силой.

Привычка – установившаяся схема поведения в определенных ситуациях.

Ритуал – стилизованный и тщательно распланированный набор символических жестов и слов, исполняемый подготовленными людьми, с целью драматизировать событие, вызвать у зрителей благоговейный трепет.

Табу – абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, слово, предмет с целью обеспечения соблюдения различных норм.

Традиции – обычаи, передаваемые от одного поколения к другому.

Ценности – общепринятые убеждения относительно целей (эталонов, идеалов), к которым человек должен стремиться. Они составляют основу нравственных принципов. Различные культуры вырабатывают собственные системы ценностей, отдавая предпочтение разным ценностям: аскетизму, коллективизму, индивидуализму и др., и определяя, что является ценностью (представления о добре и зле, правильном и неправильном, должном и недолжном).

Ценности общечеловеческие – понятие в культурологии, характеризующее совокупность идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих приоритетное значение в жизни людей.

Ценностные ориентации – предпочтения личности, позволяющие ей распределять объекты и явления окружающие ее по степени значимости.

Церемония – последовательность действий, имеющих символическое значение и посвященных празднованию каких либо событий или дат (коронация, свадьба, вручение диплома и др.).

Этикет – совокупность правил поведения касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращений и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда).

Тема 3. Культура и цивилизации Древнего Востока (2 часа)

Мировая культура во многом обязана своими успехами народам Востока. Он притягивал к себе внимание философов художников, поэтов, путешественников своей загадочностью и древностью.

Это понятие, строго географическое, у античных авторов первоначально включало земли, лежащие там, где восходило солнце за Средиземным морем. С развитием науки термин «Восток» стал

толковаться как особое, отличное от Запада, историческое и культурное пространство.

Необходимо четко определить понятие «Древний Восток».

Территориально Древний Восток включает в себя Переднюю, Южную и Восточную Азию и Северо-восточную Африку. Культура населения Древнего Востока представлена рядом цивилизаций: древнеегипетской, древнеиндийской, древнекитайской, древними цивилизациями Месопотамии, Ирана, Сирии, Финикии, Палестины, Закавказья.

Хронологически история Древнего Востока охватывает огромный период времени – IV тыс. до н. э. – первые века н. э.

Каждая из цивилизаций имела свой способ летоисчисления: в государствах Двуречья годы соотносили с выдающимися событиями – войнами, гигантским строительством; в Египте счет лет велся по периодам царствования фараонов, летоисчисление возобновлялось с приходом новой династии. Поэтому синхронизация и выделение каких-то общих периодов в развитии цивилизаций Древнего востока – достаточно сложная задача. История каждой древневосточной культуры имеет собственную периодизацию и хронологию.

В обобщенном виде периодизацию истории и культуры древневосточных государств можно представить следующим образом:

1. Складывание классового общества и государства (конец IV – конец II тыс. до н. э.);
2. Период расцвета древних обществ, наивысшего развития рабовладельческих отношений (рубеж II – I тыс. до н.э. – конец I тыс. до н. э.);
3. Упадок древних обществ, появление черт феодального строя – (I–V вв. н. э.)

Народы, являвшиеся носителями древневосточных культур, принадлежали к различным этносам, говорили на языках различных языковых групп.

Огромная территория и этническая пестрота населения Древнего Востока, на первый взгляд, делают невозможным разговор о единых закономерностях, присущих всему многообразию культурного процесса в данном регионе. Однако в культуре древневосточных цивилизаций можно выделить ряд общих характерных черт и особенностей, несмотря на неповторимость и уникальность отдельных культур.

1. Древневосточные цивилизации сформировались в **сходных климатических и природных условиях**. Это плоскогорья с обширными степями и равнинами; низменности, прорезанные и орошаемые большими реками, либо прибрежные морские регионы. «Даром Нила» называют Египет; древнеиндийская культура сложилась в долинах двух великих рек – Инда и Ганга, древнекитайская – в бассейне Хуанхэ и Янцзы, шумеро-аккадская цивилизация связана с Тигром и Ефратом. Эти культуры Древнего Востока можно с уверенностью назвать культурами речных цивилизаций.

2. Технологической основой развития этих древних культур явилось **ирригационное земледелие**.

3. Древнейшие культуры Востока имели ряд общих характерных черт и в области социальной жизни: ном, деспотическое государство, власть-собственность, особая роль бюрократии, обожествление правителя, жесткое закрепление социальных ролей.

В мифологии народов Древнего Востока сохранялись как древнейшие мифологические циклы, так и возникали новые мифологемы, отвечающие реалиям жизни древневосточных цивилизаций. Наиболее отчетливо архаические представления отразились в мифах о животных и тотемистических мифах.

Древнейшие представления о священных животных в Древнем Египте связывались с их покровительством охоте, с приручением животных, зооморфный облик имели божества скотоводов. В условиях классового общества древнейшие мифологические представления претерпевают серьезные изменения. В связи с изменением общественных условий и через контаминацию (от латинского *contaminatio* – «смешение») мифологических сюжетов персонажи мифов – боги, полубоги, демоны и др. – вступают между собой в сложные отношения (родственные, супружеские, иерархические). Возникают целые генеалогии богов, образы которых первоначально рождались и существовали порознь. Характерным примером циклизации мифов может служить сложная мифологическая система, созданная брахманами Древней Индии. Отчетливые следы работы жрецов, борьбы отдельных группировок видны в мифологии Древнего Египта. Мифология, в силу своей синкретической природы, сыграла значительную роль в генезисе различных идеологических форм, послужив исходным материалом для развития философии, научных представлений, литературы.

Примерно в середине I тыс. до н. э. в культурах Древнего Востока формируются первые религиозно-философские и религиозно-этические мировоззренческие системы, в которых мифологические образы отступают на второй план. В то же время, религиозная догматика и культовая практика постепенно становятся в них самодовлеющими началами. Таковыми были древние религиозные учения Востока: ведизм, брахманизм, джайнизм, индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм.

Развитие древневосточного искусства происходило в соответствии другими сторонами культурного процесса в этом регионе. Деятели искусства пользовались большим уважением и почетом, но были тесно связаны с традицией, четко ориентированы на выполнение определенных общественных установок, должны были отказываться от любых форм художественного новаторства. В культуре народов Древнего Востока возникла развитая система художественных канонов, которая фиксировала устоявшиеся принципы и нормы культуры. Канон предписывал художнику схемы изображения животных и людей, правила перспективы и использования цветовой гаммы красок. Художественный эффект при этом достигался незначительным варьированием форм внутри канонической системы.

Искусство Древнего Востока служило целям превращения сюжетов и образов земной жизни в чеканные формулы вечности. Поэтому оно имело ярко выраженную связь с религией. Художественное творчество в культурах Древнего Востока имела магическое предназначение. В то же время, древневосточные мастера стремились запечатлеть все многообразие природной и социальной жизни, показать красоту окружающего мира. Магическая роль искусства была связана с представлением о неразрывном единстве человека с природой. Красота, воплощенная в искусстве, понималась не как результат духовных и материальных усилий художника, а виделась воплощением красоты природы. Красота природы могла открыться мастеру в созерцании, путь к которому лежал через религию и философию.

Характерной чертой древневосточного искусства является символизм. Каждый элемент древнекитайской живописи символичен: сосна – символ долголетия; бамбук – стойкости и мужества; аист – одиночества и святости. Важнейшим символом всей древневосточной культуры является Солнце.

Искусство на востоке носило безымянный характер. Художник не стремился выразить собственную позицию, общественное и коллективное получало широкое сакральное значение. Искусство стало позднее восприниматься как универсальный механизм воспитания.

Художественная культура древневосточных цивилизаций имела синкретический характер, так как развитие искусства было теснейшим образом связано религиозной, философской, морально-этической системами и другими социальными структурами.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Буддизм – одна из трех мировых религий, возникшая в VI в. до н. э. в Индии. В центре буддизма стоит учение о «четырех благородных истинах»: существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему.

Варны – замкнутые социальные группы людей, сословия, различающиеся по общественному положению, правам и обязанностям. В Древней Индии – брахманы, кшатрии, вайшии, шудры.

Веды – памятники древнеиндийской литературы конца II-го – начала I-го тыс. до н. э. (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа).

Даосизм – религиозно-философская система. Возникшая в древнем Китае на рубеже VI – V вв. до н. э. Его основателем был мудрец Лао-цзы, главным трудом которого стала «Книга о дао и дэ». Под дао понимался единый объективный закон, которому подчинен весь мир. Даосизм проповедовал отказ от активной жизни и выдвигали теорию недеяния.

Деспотия – классическая форма неограниченной самодержавной власти.

Джайнизм – религиозное учение, возникшее в VI в. до н. э. в Индии. В основу которого положен аскетизм, признание за каждым человеком права на спасение души через самоусовершенствование.

Зиккурат – высокая башня из кирпича в Древнем Двуречье, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, которые уменьшались в объеме, увенчанная золотым куполом, служащая для культовых целей и астрономических наблюдений.

Зороастризм – государственная религия Сасанидского Ирана, названная по имени основателя Зороастра, исходными положениями которой являлись поклонение огню и вера в борьбу добра – света со злом – тьмой, лежащую в основе мироздания.

Канон – совокупность твердо установленных правил, определяющих в художественном произведении нормы композиции, колорита, пропорций, иконографии. Каноном называют также произведение, служащее нормативным образцом.

Касты – замкнутые группы людей, различающиеся по профессиональному признаку.

Клинопись – письменность, знаки которой состоят из клинообразных черточек, выжимавшихся на сырой глине. Возникла около III тыс. до н. э. в Шумере.

Конфуцианство – учение Конфуция (Кун-цзы) и его последователей, возникшее в Китае в VI в. до н. э. Стержнем конфуцианского учения выступает этика, построенная на принципах «человеколюбия» и семейно-кланового долга. Конфуцианская мораль взяла на вооружение идущий из глубокой древности ритуализированный этикет, посредством которого воспитывались «благородные мужи», являющиеся опорой общества и государства.

Традиционное искусство – искусство современных народов Африки, Австралии, Океании, сохранившееся с первобытнообщинной стадии развития.

Цивилизация (от латинского *civilis* – гражданский, государственный). В современном научном обиходе употребляется несколько значений данного понятия: синоним культуры; уровень, степень общественного развития, следующая за варварством; эпоха деградации и упадка культуры. Наиболее распространенное значение этого понятия сводится к характеристике той или иной ступени общественного развития и материальной культуры, характерной для определенной общественно-экономической формации.

План семинара

1. Мифологические представления народов Древнего Востока.
2. Религии Древнего Востока.
3. Письменность и научные знания в древневосточных культурах.
4. Искусство народов Древнего Востока: общие черты и особенности.

Темы докладов

1. Влияние конфуцианство на традиции и быт древних китайцев.
2. Место древнеиндийской литературы в мировой культуре.
3. Развитие письменности и литературы в культуре Древней Месопотамии.
4. Протест против смерти как культурная доминанта культуры Древнего Египта.

Контрольные вопросы

1. Перечислите материальные основы развития культуры Древнего Востока.
2. В чем заключается сущность восточных деспотий?
3. Каковы научные достижения Древнего Египта?
4. В чем своеобразие искусства Древнего Египта?
5. Каковы главные постулаты буддизма?
6. Проведите сравнительный анализ этических доктрин конфуцианства и даосизма.
7. Каково место символа в древнекитайском искусстве?
8. В чем значение возникновения письменности для становления и развития древневосточных цивилизаций?
9. Раскройте особенности цивилизаций Востока.
10. Каковы взгляды древнекитайских философов на государство и место человека в нем?

Задание для самостоятельной работы

1. Изучите соответствующие разделы пособия (Петухов В. Б. Культура Древнего Востока: методические указания для студентов УлГТУ / В. Б. Петухов, Т. В. Петухова. – Ульяновск, 2004) и составьте таблицы:

Религии Древнего Востока

Название религии	Основатель, место и время возникновения	Основы вероучения

Искусство Древнего Востока

Страна	Характерные черты искусства	Основные памятники

Библиографический список

1. Барт Р. Мифологии / Р. Барт. – М., 1996.
2. Бог – человек-общество в традиционных культурах Востока / под ред. М. Т. Степанюца. – М., 1993.
3. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-Левин. – М., 1980.
4. Васильев А. С. История религий Востока / А. С. Васильев. – М.: Феникс, 1999.
5. Девятов А. Китай и Россия в 21 веке / А. Девятов. – М., 2002.
6. Древнекитайские философы: собрание текстов в 2 т. – М., 1972.
7. Зубов А. В. История религий. Кн. 1: курс лекций / А. В. Зубов. – М., 1997.
8. Иллюстрированная история религий. Т 1–2. – М., 1992–1993.
9. История востока: в 6 тт. – М: «Вост. лит-ра» РАН, 1997. – Т. 1, Т. 2.
10. История религии: лекции, прочитанные в Санкт-Петербургском университете / А. Я. Будряковский, М. А. Родионов. – СПб.: Лань, 1998.
11. Кравцова М. С. История культуры Китая: учебное пособие для вузов / М. С. Кравцова. – СПб., 1999.
12. Липинская Я., Марцинян М. Мифология Древнего Египта / Я. Липинская, М. Марцинян. – М: Искусство, 1983.
13. Лукьянов А. Е. Лао-Цзы и Конфуций: философия Дао / А. Е. Лукьянов. – М., 2001.
14. Малерб М. Религии человечества / М. Малерб. – СПб.: Рудомино: Ун. книга, 1997.
15. Малявин В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М., 2000.
16. Малявин В. В. Конфуций / В. В. Малявин. – М., 2001.
17. Мифы народов мира. Т 1–2: энциклопедия. – М., 2000.
18. Петухов В. Б. Культура Древнего Востока: методические указания для студентов УлГТУ / В. Б. Петухов, Т. В. Петухова. – Ульяновск, 2004.
19. Религиозные традиции мира: в 2 тт. – М.: Крон-пресс, 1996.
20. Религии Древнего Востока /отв. ред. Г. М. Бонгард-Левин. – М: «Вост. лит-ра» РАН, 1995.
21. Религии мира: справочник. – Минск: Белоракс, 1994.
22. Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого / В. Я. Сидихменов. – Смоленск, 2000.
23. Ткаченко Г. А. Культура Китая: словарь-справочник / Г. А. Ткаченко. – М., 1999.
24. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М., 1976.
25. Традиционное искусство Востока: терминологический словарь. – М., 1997.
26. Тришин А. Ф. Мировые религии и религиозные памятники. – М. Брянск, 1997.
27. Тураев Б. А. Древний Египет. – СПб., 2001.
28. Эррикор К. Буддизм. – М: Форм-пресс, 1999.

Тема 4. Античная культура Средиземноморья (2 часа)

Слово «antiquus» по латыни означает «древний». В культурологии под термином «античность» понимают определенный уровень и характер культуры Средиземноморья. Обычно в рамках античной культуры рассматривают Древнюю Грецию и Древний Рим. Однако рамки античного мира были значительно шире. Они включают культуру греческих колоний Северного Причерноморья, эллинистических государств Востока, Карфаген и античные города-государства Северной Африки. Но колыбелью и сердцевинной античной цивилизации, безусловно, являются Греция и Рим. Хронологически античная культура охватывает период между I тыс. до н. э. по V век н. э. – это время формирования основ современных наук, разнообразных философских идей, основных эстетических норм, государственности и права, до сих составляющих теоретический фундамент западной демократии. Это период свободы духа и становления христианской религии. Именно

значительное влияние античной культуры на европейскую цивилизацию определило единство западного мира в отличие от восточного.

К социокультурным особенностям античной цивилизации относят феномен полиса, своеобразие рабовладения, античной демократии, развитие первых торгово-экономических регионов.

Социокультурная среда античного полиса сформировала менталитет древних эллинов. Среди личностных качеств эллинов преобладали свободолюбие, честность, гордость и благородство, чувство собственного достоинства, поклонение красоте, стремление к гармонии. Наряду с этим можно отметить такую негативную черту как **этноцентризм** – стойкое неприятие чужих национальных особенностей. Соседние народы, которых греки называли «варварами», подвергались осмеянию, несмотря на торговые и деловые контакты с ними. Отрицательным явлением в культуре Греции было и отношение к женщине как существу второго сорта. В менталитете древних греков большое место занимала вера в рок, судьбу, предопределение.

В культуре древней Греции принято выделять следующие периоды:

- 1) крито-микенский (II тысячелетие до н. э.)
- 2) гомеровский (XI – VIII вв. до н. э.)
- 3) архаический (VII – VI вв. до н. э.)
- 4) классический (V – IV вв. до н. э.)
- 5) эллинистический (2-я половина IV-го в. – II в. до н. э.)

Каждый из этих периодов имеет свое культурное своеобразие, но античности как типу культуры присущи следующие черты: **космологизм; рационализм; антропоцентризм; калокагатия; принцип агонистики; праздничность; большое влияние мифологических и религиозных сюжетов и представлений** на культуру.

В эпоху эллинизма Греция вошла в состав державы Александра Македонского. Произошло слияние и взаимное обогащение культуры древней Греции и восточных стран. Во II – I-ом вв. до н. э. римские легионеры постепенно завоевали все Восточное Средиземноморье. С этого времени начинается новая страница античной культуры, связанная с историей Древнего Рима.

В культуре Древнего Рима выделяют следующие периоды:

- 1) VIII – VI вв. до н. э. – древнейший период в истории культуры Италии, связанный с эпохой разложения первобытно-общинных отношений и культурой этрусков, возникновение Рима как культурного центра.
- 2) VI – III вв. до н. э. – раннерабовладельческое общество в Италии. Завоевание Римом Апеннинского полуострова.
- 3) III – I вв. до н. э. – расцвет рабовладельческих отношений в Италии. Создание Римской средиземноморской державы. Период республики.
- 4) 30 – 476 гг. н. э. – период Римской империи.

В результате длительных завоеваний римляне создали мощное военно-административное государство, ввели строгую упорядоченность в свой быт. Война стала главной целью в жизни римского общества, пронизала все ее стороны. В культуре Древнего Рима на первый план выдвинулся такой социокультурный феномен как государство. Отсюда особая роль триумфаторов, полководцев, патрициев, осознание римлянами гражданского поступка и воинского подвига как высшего проявления добра и красоты. Рабство в римском обществе носило более жесткий характер, чем в Греции. Постоянный приток в Рим рабов и богатств, награбленных в военных походах, развратил ту часть населения Рима, которая не принимала непосредственного участия в военных походах. Паразитизм и праздность становятся неотъемлемой частью римской культуры. Постепенно происходит духовный упадок римской культуры, начали нарастать кризисные явления в обществе, что пробудило интерес к новым религиозным учениям, одним из которых было зарождавшееся христианство.

В римской культуре было достаточно много заимствований из греческой и других культур. Например, основы строительной техники были заимствованы у этрусков, архитектура (основной тип храма и ордерная система) испытала серьезное влияние греческой культуры и т. п. Тем не менее, римская цивилизация оставила ряд культурных достижений, которые остаются непревзойденной сокровищницей мировой культуры: это достижения в военной сфере (создание регулярной армии, атрибутики, кодекса чести воина, осознание значения военной инженерии и системы связи, разработка тактики ведения боя и т. д.); римское право явилось основой всей европейской юриспруденции (выделение отдельных отраслей права – гражданского, уголовного, военного, международного; четкая фиксация прав и обязанностей граждан, создание институтов обвинения и защиты, введение системы договоров с побежденными странами и понятия «контрибуции»); ораторское искусство (яркие представители – Марк Тулий Цицерон и Квинтий Руф).

В 393 г. произошло разделение Римской империи на Западную и Восточную. В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами варваров. Ее культура стала цементирующей основой западноевропейской средневековой культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Агонистика – принцип состязательности, соревновательности в античной культуре.

Агора – центральная площадь древнегреческого полиса, на которой шла торговля и проводились народные собрания.

Акведук – сооружение в виде моста или эстакады с водопроводом, строившиеся в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой.

Аллегория – иносказание. Изображение отвлеченной идеи посредством образа.

Античность – термин, характеризующий уровень и специфику развития Древней Греции и Древнего Рима в области культуры.

Апофеоз – прославление, обожествление чего-либо.

Ареопаг – высший исполнительный орган в системе демократического управления в Афинах, Совет архонтов – выборных высших должностных лиц в древнегреческих полисах.

Аэд – поэт-сказитель, передававший устную фольклорную традицию в Древней Греции.

Базилика – прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части (нефы). В Древнем Риме судебные и торговые храмы. Позже один из главных типов христианского храма.

Бюст – скульптурное изображение тела человека по грудь, первоначально использовался как надгробие.

Гармония – эстетическая категория, обозначающая цельность, слитность, взаимодействие всех частей и элементов формы. Одушевленную гармонию, наполненную человеческим чувством и смыслом называют красотой.

Гимн – торжественная песнь в честь богов и героев.

Глиптика – искусство резьбы на драгоценных или полудрагоценных камнях.

Демократия – власть народа, форма государства, основанная на признании народа в качестве источника власти.

Дионисии – празднества в честь бога Диониса – бога растительности, виноградарства и виноделия, веселья. Праздник включал в себя торжественные процессии, состязания драматургов, поэтов, хоров.

Идиллия – поэтический жанр, изображающий мирную добродетельную сельскую жизнь на фоне прекрасной природы.

Инсула – многоэтажный многоквартирный жилой дом в императорском Риме.

Калокагатия – эстетический идеал гармонии духовного и физического начал человека.

Каменя – резной камень с барельефным изображением.

Катарсис – духовное очищение через сострадание, страх, сопереживание героям трагедии.

Кора – в древнегреческом искусстве статуя прямостоящей девушки в длинных одеждах.

Курос – в древнегреческом искусстве статуя обнаженного юноши-атлета.

Меценат – римский государственный деятель, прославившийся покровительством поэтам и художникам. Впоследствии – богатый покровитель искусства.

Мим – комедийный жанр в античном народном театре – короткие импровизационные сценки сатирического развлекательного содержания.

Мимезис – термин древнегреческой философии, характеризующий сущность человеческого творчества, в т. ч. искусства.

Муза – богиня-покровительница наук, поэзии и искусства. В окружении Аполлона их было 9: Мельпомена – муза трагедии; Талия – муза комедии; Терпсихора – муза танца и хореографии; Каллиопа – муза эпической поэзии и музыки, красноречия; Полигимния – муза гимнической поэзии и музыки; Эвтерпа – муза лирической поэзии и музыки; Клио – муза истории; Урания – муза астрономии; Эрато – муза любовной поэзии.

Ода – жанр лирической поэзии и музыки; торжественное, патетическое, прославляющее какое-либо событие или лицо, произведение.

Олигархия – режим, при котором полнота власти принадлежит узкому кругу богатых людей.

Оракул – жрец-предсказатель, дающий ответы от лица божества.

Ордер архитектурный – определенное сочетание несущих и несомых частей строчно-балочной конструкции, их художественная обработка. Несущими частями являются колонна с капителью, базой; несомыми – архитрав, фриз, карниз, в совокупности составляющие антаблемент. В Древней Греции существовали три типа ордеров – дорический, ионический, коринфский.

Периптер – основной тип храма в Древней Греции: прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой.

Полис – форма социально-экономического и политического устройства древнегреческого общества, город-государство и гражданская община.

Тогатус – человек, одетый в тогу – верхняя одежда, атрибут полноправных граждан Рима: кусок белой шерстяной ткани, драпирующийся вокруг тела.

Триумф – торжественное вступление в Рим полководца-победителя с войском. Устраивался по решению Сената и являлся высшей наградой полководцу.

Форум – площадь в Древнем Риме, предназначенная для проведения государственных и общественных мероприятий.

Христианство – религиозное учение, основанное на вере в Иисуса Христа как богочеловека; вере в искупительную миссию Иисуса Христа, который своей мученической смертью искупил грехи человечества; вере во второе пришествие Христа; вере в страшный суд; вере в небесное воздаяние и установление Царства Божьего.

Элевсинии – ежегодные религиозные праздники с мистическими обрядами в честь Диониса, Деметры, Персефоны в г. Элевсин.

Элегия – жанр лирической поэзии, описание печального, задумчивого или мечтательного настроения.

Эллинизм – историко-культурный период в развитии древней Греции – конец IV-го – I-й век до н. э.

Этноцентризм – пренебрежительное отношение к культуре других народов, возвеличивание своей национальной культуры.

План семинара

1. Религиозные мифологические представления в Древней Греции и в Древнем Риме.
2. Античный театр и литература.
3. Развитие античной архитектуры и скульптуры.
4. Особенности древнеримской цивилизации и культуры.

Темы докладов

1. Наука Древней Греции и Древнего Рима: общие черты и особенности.
2. Христианство в культуре Древнего Рима.

Контрольные вопросы

1. Определите основные периоды в развитии древнегреческой культуры.
2. Назовите особенности полисной культуры.
3. В чем особенности менталитета древних эллинов?
4. Каковы социокультурные определяющие греческой цивилизации?
5. В чем значение принципа калокагатии?
6. Расскажите о системе античного образования.
7. Каковы особенности развития древнегреческой литературы и театра?
8. Чем римская литература и театр отличались от греческих? Что было заимствовано римлянами в греческой культуре?
9. Перечислите основные принципы римского права.
10. Назовите основные черты древнегреческой демократии.
11. Сравните древнегреческую и римскую скульптуру.
12. Каковы особенности древнегреческой и древнеримской цивилизаций?

Библиографический список

1. Античные писатели: словарь / ред. М. В. Белкин. – СПб.: Лань, 1999.
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: в 2 т. / под ред. М. В. Дажина. – М., 1996. – Т 1. Античность, Средние Века, Раннее Возрождение 15 в.
3. Барт Р. Мифологии / Р. Барт. – М., 1996.
4. Боннар А. Греческая цивилизация: в 3-х тт. / А. Боннар. – М., 1992.
5. Брунов Н. Памятники Акрополя. Парфенон и Эрехтейон / Н. Брунов. – М.: Иск-во, 1973.
6. Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М., 1992.
7. Гусманов И. Г. Греческая мифология: учебное пособие / И. Г. Гусманов. – М.: Флинта: Наука, 1998.
8. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Ч. 1 / Н. А. Дмитриева. – М., 1990.
9. Древние цивилизации. – М., 1989.
10. Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства: статьи по истории античных религий / Ф. Ф. Зелинский. – СПб.: Алетейя, 1995.
11. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим / Л. В. Золоева и др. – М., 2001.
12. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Древний Рим. Государственное устройство. Искусство. Наука. Философия. – М., 1997.
13. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Древняя Греция: Искусство и философия / ред. В. Бутромеева. – Минск, М.: Алкиона, 1995.
14. Йегер В. Пандейя. Воспитание древнего грека: в 2 тт. / В. Йегер. – М., 2001.
15. Кудрин Б. И. Античность. Символизм. Техника / Б. И. Кудрин. – М., 1995.

16. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – М.: Олимп: АСТ, 1998.
17. Лосев А. Т. Мифология греков и римлян / А. Т. Лосев. – М.: Мысль, 1996.
18. Любимов А. Искусство Древнего мира / А. Любимов. – М.: Просвещение, 1995.
19. Мертлик Р. Античные легенды и сказания / Р. Мертлик. – М., 1992.
20. Мифы и сказания Древней Греции / под ред. А. А. Нейхардта. – М., 1975.
21. Мифы народов мира. Т.1. – М., 2000.
22. Перкис Дж. Греческая цивилизация / Дж. Перкис. – М.: Фомр-пресс, 2000.
23. Элиаде Мирча. Аспекты мифа / Мирча Элиаде. – М., 2000.

Тема 5. Культура средневековой Европы. Место ренессанса в европейской культуре (2 часа)

Термин «**средние века**» весьма условен, его происхождение связано с литературными изысканиями гуманистов Возрождения. Изучая историю латыни, они разделили историю языка на древнюю и новую. Период между ними назвали средними веками. Позднее этот термин прочно вошел в научный оборот для определения истории и культуры Западной Европы с конца V в. по середину XVI столетия. Своеобразным феноменом в культуре Средневековой Европы является культура эпохи Возрождения.

Средневековье, занявшее более чем тысячелетний период в истории мировой культуры, имеет свою периодизацию:

- 1) раннее средневековье – V–XI вв.;
- 2) зрелое средневековье – XI–XIII вв.;
- 3) позднее средневековье – XIV – середина XVI вв.

Средневековье следует рассматривать как сложную историко-культурную систему, как социокультурный феномен, сочетающий в себе цивилизационные, экономические, политические, психологические и культурные процессы и явления.

У истоков средневековой культуры стояла Западная римская империя и мир варварских племен, разрушивших эту империю в период «великого переселения народов» (IV–VI вв.). В V–VII вв. вожди варварских племен после ряда успешных завоеваний превратились в королей, создав королевства англов, франков, бургундов, лангобардов. Наиболее успешно в эпоху раннего средневековья развивалась культура франков. В 800 г. король франков короновался в Риме императорской короной, возникла Священная римская империя со столицей в городе Аахен. Культура периода правления Карла Великого получила название **Каролингского Возрождения**, потому что в его государстве стала быстро расти грамотность, создавались школы, возникли центры по созданию книг. В эпоху раннего средневековья в искусстве четко просматриваются как римские, античные, так и варварские традиции. В архитектуре складывается романский стиль.

Зрелое средневековье – это время, когда достигли полного расцвета все основные социокультурные институты: феодализм как тип экономической и социальной зависимости крестьян от феодалов, отношения вассалитета внутри класса феодалов («феодалная лестница»), римско-католическая церковь с ее атрибутами и духовным, культурным и общественным влиянием. С X в. начинаются важнейшие социокультурные процессы – миграция населения и складывание городов, развитие ремесла, системы образования, зарождение первых схоластических форм науки.

В 1054 г. произошло разделение христианской церкви на западную (**католическую**) и восточную (**греко-кафолическую или православную**). Православие и католицизм с этого времени представляли собой два типа религиозной христианской культуры. Для западной Европы был характерен католицизм, который отличался от православия:

- догматикой (догмат о filioque, суть которого состояла в том, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Сына; догмат о чистилище, о непричастности Девы Марии к первородному греху, о непогрешимости римского папы в вопросах веры и морали);
- трактовкой образов Христа и Богоматери (например, в католицизме Богоматерь – воплощение истины, красоты, любви, нравственного материнского подвига, в православии она – царица небесная, помощница и заступница);
- институтами (инквизиция, индульгенция);
- своеобразием культа.

Человек средневековья искал утешения в религии с ее моральными принципами. Его представление о мире и месте в нем человека были основаны на тексте Библии. Человек был целью творения. Жизнь в мире превращалась в тяжкое испытание. Надежда на райскую жизнь связывалась с христианской церковью. Средневековье стремилось перенести божественный, универсальный порядок на Землю.

Религиозное мировоззрение и своеобразие социокультурного развития европейских стран нашло выражение в архитектурных памятниках этого времени. В IX–XIII вв. в Западной Европе сложились два стиля: **романский и готический**. Первый стиль, начавший развиваться при Каролингах, получил название от того, что он являлся подражанием древним римским постройкам. В действительности романский стиль был тяжеловеснее, грубее и несовершеннее, чем античные постройки. Толстые стены, сравнительно невысокий купол, толстые приземистые колонны, узкие небольшие окна романских соборов явно отражают слабую строительную технику и политическую обстановку постоянных феодальных войн и усобиц, когда церковь легко превращалась в крепость, где спасалось от набегов неприятеля мирное население. Из памятников романского искусства наиболее известны соборы в Пуатье и Арле во Франции; в Шпейере, Вормсе, Майнце, Аахене в Германии. Гораздо интереснее и совершеннее в техническом отношении готическая архитектура, развивавшаяся с XII–XIII вв. во Франции, а потом и в других странах Европы. Ее характерной чертой является стремление архитектора построить здание как можно выше. Место полукруглой сводчатой арки заняла острая стрельчатая арка. Готические соборы имели внутри много высоких изящных колонн и нервюрный свод. Их окна были большие, с множеством цветных витражей. Обилие выпуклых украшений – статуи. Барельефы, висячие арки, причудливая каменная резьба – богато украшали здания изнутри и снаружи. Одна или несколько высоких башен и величественные порталы придавали готическим соборам особую торжественность. Лучшими памятниками готического искусства являются собор Парижской богородицы, а также соборы Руанский, Реймский, Шартрский во Франции; Лондонское Вестминстерское аббатство и собор в г. Линкольне в Англии; Миланский собор в Италии, Пражский – в Чехии, Краковский – в Польше. Из гражданских зданий готической архитектуры наиболее известны городская ратуша в Брюсселе, королевский замок в Амбуазе во Франции.

Признавая духовное руководство католической церкви, каждый класс феодального общества развивал собственную субкультуру. В ней он отражал свои настроения и идеалы. Господствующий класс светских феодалов выработал в XIII в. сложный ритуал обычаев, манер, дворянской вежливости (так называемая куртуазность), разнообразных светских, придворных и военно-рыцарских развлечений. Из последних в средние века особенно большое распространение получили так называемые рыцарские турниры – публичные состязания рыцарей в умении владеть оружием, отражавшие военную профессию феодала.

В рыцарской среде создавались военные песни, прославлявшие подвиги рыцарей. В дальнейшем циклы военных песен превращались в целые поэмы. Наиболее знаменитой из них была «Песнь о Роланде», возникшая в Северной Франции в XI в. Сюжетом ее были походы Карла Великого в Испанию, представленные в идеализированном виде. Такой же героической поэмой с чертами прославления народного героя была «Песнь о моем Сиде»,

появившаяся в XII в. в Испании, в которой нашла отражение многовековая борьба испанских народов против арабов. Третьей наиболее крупной поэмой, созданной в Германии в начале XIII в., была «Песнь о Нибелунгах», в которой сказочные элементы переплетались с раннесредневековыми народными преданиями (о Брунгильде, Аттиле и др.) и рыцарским бытом более позднего времени (XII – XIII вв.).

В XII в. появились, быстро получив широкое распространение, рыцарские романы, излагавшие в прозе различные рыцарские приключения, по мере того как рыцари разных стран Европы познакомились более друг с другом и обогатились впечатлениями от далеких стран в процессе крестовых походов на Восток. Наибольшей известностью пользовались циклы романов о древнебританском короле Артуре, которыми зачитывались в Англии и Франции, и романы об Амадисе Галльском, широко распространенные в Испании, Франции и Италии.

Крестьянская культура средних веков была представлена главным образом в виде фольклора – устного безымянного творчества, частью записанного и дошедшего до нас в различных текстах на латинском и на национальных языках; частью оставшегося незаписанным, но вошедшего органически в литературные произведения, использовавшие в качестве своего источника народные мотивы. Народные танцы – пляски, восходящие к древним хороводам еще языческого, дохристианского периода; различные лирические песни – любовные, застольные, свадебные, погребальные; разнообразные и многочисленные народные сказки, героические саги, пословицы, поговорки, загадки и т. п. – таковы многообразные формы народного фольклора. Формы народной поэзии создавались, хранились и передавались из поколения в поколение, усложняясь, развиваясь и усовершенствуясь и отражая в целом чрезвычайно ярко народный быт, народные настроения и желания. Значительная часть фольклора была использована городскими поэтами. В частности, сказочный эпос, зародившийся в основном в деревне, был широко использован в дальнейшем городской сказочной сатирой. Крупнейшие средневековые поэмы также использовали в качестве источника прежде всего устное народное творчество. Особенно это нужно сказать о «Песни о Нибелунгах».

Своеобразным видом народного творчества, принадлежавшего также большей частью безымянным авторам, но вышедшим из самой гущи народных масс и тесно связанным с деревней, были народные баллады. Их особенно много сохранилось от средневековой Англии и Шотландии. В народных балладах отразились быт средневековой деревни, отношения крестьянской массы к феодалам, средневековые народные движения, важнейшие исторические события, преломившиеся так или иначе в народном сознании.

Близкие к крестьянам городские низы также развивали на протяжении средних веков свою культуру, нашедшую отражение в своеобразной городской плебейской народной поэзии. Выразителями этой поэзии и связанных с нею форм народного искусства были городские жонглеры и шпильманы, выступавшие обычно на городских ярмарках и рынках. Жонглеры и шпильманы – соответствующие в общем нашим древнерусским скоморохам – были певцами и музыкантами, исполнявшими частью старые народные песни, частью новые, составленные ими самими.

Средневековый город, сыгравший такую важную политическую роль в средние века, сделал много и для развития культуры. В городе, прежде всего, делала быстрые успехи светская литература, рано обнаружившая свои антифеодалные черты. В городах уже в XII–XIII вв. начали появляться сатирические произведения в форме так называемого фаблио (у французов), или шванков (у немцев), в которых содержались остроумные нападки на феодалов. Много сатирических моментов, направленных против феодалов, содержали и итальянские городские повести-новеллы.

Общеввропейскую известность получил окончательно сложившийся во Франции в XIII в. сатирический «Роман о Лисе», в котором феодалы представлены в образе голодного и жадного волка, постоянно обманываемого пронырливым Лисом.

Громадной известностью пользовался почти во всех странах Европы большой и изящно написанный «Роман о Розе» – произведение двух французских авторов XIII в. — рыцаря Гильома де Лориса (1-я часть) и горожанина Жана де Мена (2-я часть). Написанный стихами и в мифологическо-аллегорической форме, «Роман о Розе», особенно во второй его части, обнаруживает много реалистических черт. В романе содержатся выпады против духовенства и самого римского папы, против королевского деспотизма, против хвастовства феодалов своей знатностью. Де Мен развивал мысль, позднее продолженную гуманистами, о том, что истинное благородство человека заключается не в знатных предках, а в его личных умственных и нравственных достоинствах.

В городе зародился и средневековый театр, сначала в виде мистерий, т. е. драматических сцен на различные библейские сюжеты. Потом в них постепенно включался светский бытовой материал, часто получавший комически-сатирический характер типа фарса. Горожане, подобно рыцарям, но только в другом роде, имели свои любимые массовые развлечения. Одним из них были карнавалы, уличные шествия с музыкой и в масках, устраивавшиеся в конце зимы в промежуток между праздником Рождества и началом весеннего Великого поста. В городах Италии уже в конце XIII – начале XIV вв. зародилась новая культура Возрождения.

Средневековый город стал центром образования и науки. Образование в средние века велось по античному образцу, его основу составляли «семь свободных искусств», разбитых на две ступени: тривиум – грамматика (умение читать, понимать прочитанное и писать), диалектика (искусство вести спор), риторика (учившая произносить речи) и кватриум: арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Однако античное образование было приспособлено к потребностям католической церкви. Риторика рассматривалась лишь как предмет, который обучал искусству красноречия; арифметика – как предмет, облегчающий религиозно-мистическое толкование чисел, встречающихся в Библии, музыка и астрономия служили целям церковного культа: по звездам определяли наступление праздников, органная музыка сопровождала богослужение. Особое значение уделялось грамматике, так как латынь была языком на котором совершалась месса и на который была переведена Библия.

В XI – XII вв. в Европе стали возникать **университеты** (от латинского universitas – союз, объединение) – объединения преподавателей и учащихся. Первым университетом был Болонский, возникший в конце XI в. на основе школы, в которой работал известнейший в те времена знаток римского права Ирнерий. Подобного рода университеты сложились к началу XIII в. и в других городах Европы (Палермо, Салерно, Париж, Оксфорд и др.). Средневековая университетская наука называлась **схоластика**. Схоластика ставила главной целью отыскание наиболее искусных аргументов для доказательства тех или иных, заранее намеченных положений, почерпнутых чаще всего из священного писания. Она не была связана с конкретным опытом жизни человека. Умение свободно оперировать понятиями формальной логики считалось у средневековых схоластов главным. Деятельность схоластов имела, тем не менее, положительное значение: они ввели во все университетские программы обязательное изучение трудов ряда античных авторов, пытались поставить и разрешить важные проблемы познания (например, спор об универсалиях) и познакомили западную Европу с трудами арабских ученых. Самое яркое выражение схоластика нашла в трудах католического богослова – доминиканца Фомы Аквинского. Фома Аквинский, известный философ средних веков, создал своеобразную энциклопедию католического богословия (*Summa theologiae*). В этом произведении все вопросы познания природы и общества рассматривались в ортодоксально-католическом духе. Он выработал общие принципы католического богословия, которые и по сей день церковь считает незыблемыми. Кроме систематизации христианского вероучения, Фома Аквинский ставил вопросы, связанные с экономической жизнью того времени, стараясь примирить интересы феодалов и горожан.

Кроме схоластики в средние века существовали иные направления философии и богословия, которые вели борьбу со схоластикой. Таким направлением была мистика. Мистики отвергали необходимость изучать Аристотеля и пользоваться логическими доказательствами веры. Они считали, что религиозные доктрины познаются не с помощью разума и науки, а путем интуиции, озарения или «созерцания», молитв и бдений. К известным мистикам средневековья относится Бернард Клервоский, организатор второго крестового похода, долго и упорно боровшийся с Пьером Абеляром. В XIV в. получили известность немецкие мистики Иоганн Таулер и Фома Кемпийский, написавшие немало произведений и оказавшие большое влияние на деятельность немецких реформаторов радикального направления XVI в.

Терминами «Возрождение» и «Реформация» называют целую эпоху в западноевропейской истории, обозначающую переход от средневековья к Новому времени, от феодальных отношений к буржуазным. Происхождение понятия «Возрождение» (Ренессанс) восходит к XVI в., к работам итальянского художника и историка искусства Дж. Вазари.

В Италии не только появляется термин «Возрождение», там эта эпоха зарождается, там формируются ее основные черты и особенности. Из Италии возрожденческая культура распространяется по всей Европе. Хронология Возрождения выглядит следующим образом.

XII – XIV вв. – Проторенессанс, или Предвозрождение в Италии. Представлено именами художника Джотто, поэта Данте, мыслителя и монаха Франциска Ассизского. Русский философ Н. Бердяев именно Проторенессанс считал наиболее совершенным проявлением возрожденческой культуры, так как с его точки зрения в это время человек еще не утратил связи со своим духовным центром, с Богом, как это произошло в более позднее время. Проторенессанс, по мнению Бердяева, потому так совершенен, что соединяет гуманизм и религиозную духовность.

XIV – XV вв. – раннее Возрождение, проявившееся сначала в литературе, а затем в изобразительном искусстве, представленное, в частности, именами Петрарки, Боккаччо (литература), Донателло, Вероккьо (живопись, скульптура).

Период с XV в. (конец) по XVI в. (20 – 40-е гг.) — Высокое Возрождение, воплотившееся в философском, научном, художественном творчестве Л. Валлы, Пико делла Мирандолы, Д. Бруно, Н. Макиавелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и в творчестве целой плеяды других блистательных талантов.

XVI в. (с 1520 по 1540 гг. и с 1570 по 1590 гг.) – позднее Возрождение. Это закат возрожденческой культуры в Италии, сопровождавшийся экономическим кризисом, наступлением церковной реакции.

Кризис итальянского Возрождения совпадает с развитием и расцветом Северного Возрождения (Реформации) в Германии, на севере Франции, в Нидерландах и Англии. Термин «Реформация» (лат. – преобразование) означает мощное религиозное движение в Центральной и Западной Европе, направленное против безраздельного господства католической церкви и поддерживаемых ею феодальных порядков. Северное Возрождение, или Реформация, имеет свою собственную периодизацию. Истоки Северного Возрождения обнаруживаются в 20–30-е гг. XV в., а само Северное Возрождение, как уже отмечалось, датируется XVI в.

Почвой, питательной средой Возрождения был средневековый город. Экономический подъем городов был связан с расцветом ремесел и торговли, накоплением в городах капитала и появлением условий для перехода от ремесленного производства к мануфактуре. Новой растущей социальной группой в городах становятся люди свободных профессий, специально занимающиеся науками, искусством, литературой и получающие средства для жизни благодаря своим занятиям, – интеллектуалы (европейская интеллигенция). Появление этой группы стало возможно потому, что укреплявшие свое материальное положение бюргеры, подражавшие образу жизни феодальной

аристократии, значительно расширили число заказчиков и потребителей светской художественной культуры. Именно горожане, в силу своих жизненных деловых интересов нуждаясь в развитии естественных наук и мореходства, обеспечили переориентацию науки от познания Бога к познанию Природы. Именно они были наиболее заинтересованы в разрушении средневековой иерархической системы, в которой место каждого человека предопределялось его происхождением и отношением к феодалу (особенностями пользования и владения (земельным наделом)).

Горожане оказываются заинтересованными в том, чтобы нейтрализовать мощное политическое влияние церкви на жизнь общества, подорвать ее экономическое могущество, ибо церковь, как крупнейший феодал, являлась опорой феодальных отношений, средневековой иерархии и регламентации жизни. Поэтому Возрождение несло с собой секуляризацию культуры. Однако, борясь против всевластия церкви, Возрождение, особенно Северное, где реформационное движение даже способствовало укреплению религиозных начал в жизни, никогда не переходило к борьбе с христианской религией.

Поднимающиеся социальные силы оказались заинтересованными в появлении нового типа личности – деятельной, творческой, свободной. Сформировали они и свой человеческий идеал, отличавшийся от средневекового рыцарства, но все же сохранивший в себе черты рыцарственности. Этот идеал был представлен в трактате Бальдассарре Кастильоне «Придворный». Наряду с рыцарскими искусствами (владение оружием, верховая езда) новый идеальный человек должен быть представлен в творчестве (быть музыкантом, поэтом, художником или оратором), обладать хорошими манерами (быть опрятным, избегать грубых выходок и грязных выражений) и отличаться хорошим воспитанием (быть уступчивым и вежливым). И самое главное, не чуждаясь светских развлечений, быть в душе, а не на показ глубоко религиозным. Трактат Кастильоне свидетельствует, что возрожденческий человек стремился, не отказываясь от земных радостей, оставаться существом духовным.

Среди открытий эпохи Возрождения в первую очередь следует назвать открытие античности (и шире – открытие истории, обращенность к своей исторической традиции). Для Италии ее великим историческим прошлым как раз и была античность. Северная Европа вслед за Италией наряду с античностью «вспоминала» и свои варварские истоки, отсюда более тесная связь Северного Возрождения с готикой, со средними веками. Обратившись к античному искусству, ко всем формам античной жизни, античному познанию, античному государству, Ренессанс не мог их повторить, он своеобразно «преломил их в новом духе, в новом содержании». Платонизм эпохи Возрождения очень мало походит на античный платонизм, как не похожи на античное искусство творения мастеров эпохи Возрождения.

Другим важным открытием европейского Возрождения становится открытие Природы. В это время происходит поиск совершенных форм в самой природе и через природу. Все искусство Ренессанса обращено к природе, вырабатывает на ее основе свои эстетические принципы. Наука также стремится познать естественные законы мирового развития (в отличие от средневековой, сосредоточенной на познании божественных законов). Однако Ренессанс обнаруживает новое отношение человека к природе: от созерцания (художественного и познавательного) тайн природы в начале эпохи он переходит к активной позиции, выступая как ее завоеватель и покоритель. В конечном счете, это не только меняет природу, не только создает новую среду обитания человека, но изменяет и самого человека. Этим в итоге определяется радикальный сдвиг и переворот в развитии всего человечества: переход от органического к механическому и машинному складу жизни, говоря языком Н. Бердяева. Значительным открытием новой эпохи становятся Великие географические открытия, прежде всего открытие Нового Света. Столкновение с неведомыми до сих пор цивилизациями и культурами не только меняло предметный мир культуры европейского человека, преобразовывало его быт, но

значительно расширяло границы мира и границы человеческого сознания. Великие географические открытия – это еще и начало европейской колонизации, в результате которой произошел контакт – столкновение различных культурных миров и началось распространение европейской культуры «вширь».

Но самым важным и значительным открытием эпохи Возрождения было открытие Человека. Средневековая культура была теоцентричной, центром мироздания она полагала Бога, а если и обращалась к человеку, имела в виду только его духовную природу, игнорируя естественное начало. Только Проторенессанс ознаменовал собой поворот к утверждению человека в реальном природном мире. Представляя этот мир со всеми населяющими его существами единой братской семьей, Франциск Ассизский от имени самой природы провозглашал: «Бог создал тебя ради тебя, Человек!»

Идеологической основой Ренессанса является гуманизм. Гуманизм возник в XIV в. в Италии, а к концу XV в. утвердился и в Северной Европе. Родоначальниками гуманизма считаются Ф. Петрарка, К. Саллюстатти, Л. Бруни, Дж. Пико делла Мирандола, М. Фичино. Самым выдающимся гуманистом Северного Возрождения признается Эразм Роттердамский. Центром гуманистической мысли XV в. считалась Флоренция, расположенная в ней Платоновская академия.

С точки зрения Леонардо Бруни, понятие «гуманизм» лучше всего определяет человеческое достоинство. Гуманистическая идеология ставила человека вровень с Богом. Конечно, и в средневековом христианстве подчеркивалось богоподобие человека, но только Возрождение, по существу, уравнило человека и Бога, подчеркнув, что они равны в творчестве, так как являются мастерами, «художниками», творцами окружающего мира. Согласно убеждениям гуманистов, человек-творец не только создает окружающий его мир, но чтобы состоять как личность, стать настоящим человеком, он еще должен сотворить себя сам. Гуманисты, споря со средневековой моралью, на место религиозного культа страдания, аскетизма, умерщвления плоти ставили этику эпикурейства: земная жизнь не должна быть печальна, лишена радости и наслаждения.

Гуманистические представления о всемогуществе человеческой личности воплотились в титанизме, демонстрировавшем беспредельность возможностей человека. Говоря о титанах эпохи Возрождения, часто имеют в виду прежде всего Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Деятельность их поистине универсальна, им одинаково доступны и живопись, и архитектура, и литература, и естественные науки. Они успешно могли интегрировать свои знания и открытия, сделанные ими в одних областях творчества, в другие области. Например, Леонардо использовал знания оптики в живописи, изобретя свою знаменитую «дымку», делающую его полотна более объемными. Возрожденческие художники опирались в мастерстве на знания математики и анатомии. Титаны эпохи Возрождения в научных прозрениях выходили далеко за границы своего времени, могли представить непредставимое – достаточно вспомнить о технических предвидениях Леонардо да Винчи, о теории множественности миров Дж. Бруно или гелиоцентрической системе Н. Коперника.

Но титанизм как явление давал о себе знать не только среди людей великих. Стремление к самовыражению, желание выйти за грани возможного были свойственны многим людям этой эпохи (прежде всего – эпохи итальянского Возрождения). Этот массовый «всплеск» энергии во многом и породил феномен возрожденческой культуры. Однако та же самая титаническая сила имела в эпоху Ренессанса отрицательную, или «обратную», сторону. Ведь самоутверждалась не только личность высокая, творческая, но и личность аморальная. Пример – Бенвенуто Челлини. Знаменитый ювелир и скульптор стремился самоутвердиться не только в творческих достижениях, но и в совершенных им преступлениях. В своем дневнике он, желая прославиться в глазах грядущих поколений, приписывал себе страшные поступки, которых на самом деле не совершал.

Гибельность такого разгула индивидуализма ощущали сами деятели эпохи Возрождения. Отсюда трагизм, пронизывающий все творчество Микеланджело, – он

характеризует время, в которое живет, как «век преступный и постыдный». Мощной критикой разгула стихийных страстей, обрекающих человека на гибель, становятся и трагедии В. Шекспира. Можно сказать, что итальянское Возрождение раскрепостило огромный внутренний потенциал человека, накопленный на протяжении всего европейского средневековья, но сам человек еще не научился управлять этой раскрепощенной энергией. Северное Возрождение и Реформация, несмотря на всю их неоднозначность и противоречивость, внесли в новую эпоху некоторое регламентирующее начало.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Альба – песня-диалог, рисующая расставание влюбленных утром после тайного свидания.

Анафема – высшая церковная кара, проклятье, отлучение от церкви.

Антропоцентризм – мировоззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и конечная цель всего мироздания.

Аугадаффе – торжественное оглашение приговора инквизиции, а также само исполнение приговора (главным образом – публичное сожжение).

Баллада – плясовая веселая песня, близкая песням-пляскам жонглеров.

Ваганты (голиарды) – в средневековой Западной Европе – бродячие студенты, низшие клирики, школяры – исполнители и авторы пародийных, любовных, застольных песен, участники сатирических представлений.

Вассалитет – система отношений личной зависимости одних феодалов (вассалов) от других (сеньоров).

Великое переселение народов – период IV – V вв. н. э., характеризующийся вторжением в Европу мощных кочевнических племен: готов, вандалов, гуннов и пр.

Витраж – орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет. Широко использовался для украшения готических храмов.

Возрождение (Ренессанс) – период культурного развития стран Западной Европы (XIV–XVI вв.), переходный от средневековья к культуре Нового времени, основанный на обращении к античным духовным ценностям. Идеал эпохи Возрождения заключается в выдвигании на первый план роли творческой личности.

Ганза – торговая конфедерация средневековых германских городов XIII – XV вв., в которую входили Любек, Гамбург, Бремен, Брюгге и др.

Гедонизм – направление этики, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив человеческого поведения.

Готический стиль – художественное направление в европейском искусстве XII – XV вв. Ведущим архитектурным типом был устремленный ввысь городской собор со стрельчатой крышей. Самая характерная черта готического зодчества – стрельчатая арка – высокий стрельчатый свод с переломом в верхней части. Готика базируется на сложной инженерной конструкции, которая представляет собой каркасную систему. При такой системе стена становилась излишней – она превращалась в простенок и заполнялась окнами. Просторное внутреннее помещение, устремленные ввысь пучки прочных перекрытий, льющийся через витражи свет, голоса невидимого хора, раздающиеся из под сводов – все это создавало торжественную праздничную атмосферу. В изобразительном искусстве вырабатывается единый стиль, характеризующийся мягкой плавной системой изображения, стремлением к реализму в передаче деталей, ритмическим движением в рисунке, объемом изображения, удлинением пропорций фигур, и в тоже время определенным тяготением к портретности образов.

Гравюра – вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску, металл или другой материал гравером. Возникла в эпоху Возрождения в Германии.

Григорианский хорал – основной тип религиозного хорового песнопения у католиков в средние века на латинском языке, основанный на полифоническом звучании.

Гуманизм – признание ценности человека, как личности, его права на свободное развитие и проявления своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений.

Донжон – главная башня романского замка, круглая или четырехугольная в плане.

Ереси – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной церковной доктрины в области догматики и культа. Известны такие средневековые ереси как арианство, монофизитство, несторианство, катары, вальденсы, альбигойцы.

Индульгенция – полное или частичное отпущение грехов, а также грамота об этом, выдаваемая католической церковью за деньги от имени Римского Папы.

Инквизиция – регулярный церковный суд, возникший в конце XII – начале XIII вв. с целью борьбы против ересей. Террор инквизиции был направлен не только против еретиков, но и против любых проявлений инакомыслия и вольнодумства.

Кансона – песня, где главная тема любовное томление или размышление о жизни.

Каролингское возрождение – период расцвета раннесредневековой культуры во времена империи Карла Великого (VIII – IX вв.).

Католицизм – одно из основных направлений в христианстве, утвердившееся в средние века в Западной Европе. Католическая церковь отличается строгой централизацией, иерархическим характером. Ее центром является папство. Глава – Римский папа, резиденция которого находится в Ватикане. Особенность католицизма в отличие от православия – добавление к «символу веры» следующих догматов:

- догмата о непорочном зачатии Марии и ее телесном вознесении; догмата о непогрешимости Папы;
- догмата о «фелиокве», согласно которому Святой дух исходит не только от Бога-отца, но и от Бога сына;
- догмата о «чистилище», куда попадает душа умершего человека, прежде чем ей будет определено место в раю или в аду;

Для католицизма характерна практика продажи индульгенций (специальных грамот об отпущении грехов); обязательное безбрачие духовенства (целибат) а также резкое разграничение между клиром и мирянами.

Католические ордена – централизованные монашеские и духовно-рыцарские объединения, действующие согласно уставам, утверждаемым папством. Различают: а) просто монашеские ордена: бенедиктинцев (названный в честь основателя западного монашества Бенедикта Нурсийского), картезианцев, цистерцианцев; б) нищенствующие монашеские ордена: францисканский и доминиканский; в) духовно-рыцарские ордена: ианнитов, госпитальеров, тамплиеров, тевтонский, ливонский.

Клюнийская реформа – реформа, осуществленная в X – XI вв., значительно укрепившая авторитет папства, названная именем монастыря Клюни во Франции, где она зародилась. Клюнийские реформаторы осуждали симонию (продажу церковных должностей), они бичевали распущенность нравов и жажду мирских богатств клириков и монахов; требовали реформы монастырей на основе строгого устава и независимости их от светских властей и местной духовной власти; соблюдение монахами безбрачия; отказа от личной собственности; смирения и послушания. Лидер клюнийского движения, ставшей потом папой Григорием VII, провозгласил тезис о том, что римский папа является заместителем Бога на земле и ему должны подчиняться как духовные, так и светские власти.

Контрфорс – бетонный вертикальный выступ, усиливающий основную несущую конструкцию в готической архитектуре.

Куртуазная литература – придворно-рыцарское течение в европейской литературе XII – XIV вв. Представлено лирикой трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии и рыцарскими романами. Куртуазная литература прославляла воинские подвиги, культ Прекрасной Дамы, отражала ритуал рыцарской чести.

Литургия – христианское богослужение, во время которого совершается обряд евхаристии (причащения). Включает в себя чтение библейских текстов, песнопение и молитвы. В просторечии литургия у католиков называется месса.

Ляйх – немецкий гимн в честь Богородицы.

Мадригал – небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-лирического содержания, песня о любви. Возник в XIV – XVI вв. во Франции.

Макиавеллизм – (по имени Н. Макиавелли) – политическая доктрина, политика, при проведении которой интересы государства допускают пренебрежение нормами морали.

Манихейство – религиозное учение, в основе которого лежит дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы, как изначальных и равноправных принципов бытия.

Маньеризм – направление в западноевропейском искусстве XVI в., отразившее кризис культуры Возрождения. Для него характерно утверждение неустойчивости, трагические диссонансы бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. Произведения отличаются усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью формы.

Миннезингеры – «певцы высокой любви» в Германии XII – XIV вв., обращавшиеся в своих стихотворных произведениях к любовной лирике, религиозным сюжетам и возвеличиванию эпохи великого переселения народов.

Моралите – жанр западноевропейского театра XV – XVI вв. назидательная аллегорическая драма, персонажи которой олицетворяли различные пороки и добродетели.

Новелла – малый повествовательный жанр, разновидность рассказа о новых (современных) событиях, первоначально анекдотического содержания. Создателем этой прозаической формы был Джованни Боккаччо, автор знаменитого произведения «Декамерон».

Ню – изображение обнаженного тела. В ренессансной живописи так обычно представляли античных богинь и мифологических героинь.

Пасторелла – пьеса-диалог, изображающая встречу рыцаря с пастушкой и их спор.

Протестантизм – одно из основных направлений в христианстве, собирательное название вероучений, возникших в ходе Реформации XVI в. (лютеранство, кальвинизм, цвинглианство). Определяющими идеологическими тенденциями в протестантизме были: 1) идея личной связи человека с Богом без неопременного посредничества священника; 2) стремление перевести все богослужение на родной для верующих язык; 3) провиденциализм (вера в божественное предопределение как судьбы отдельного человека, так и всех народов, и человечества в целом; 4) протестантская этика предполагала возведение трудовой предприимчивости в ранг важнейших христианских добродетелей, а также бережливость, выразившуюся в требовании «удешевления церкви».

Проторенессанс – период в развитии итальянского искусства (XIII – начала XIV вв.), ознаменовавшийся ростом светских реалистических тенденций и обращением к античным традициям.

Ратуша – главное здание городского самоуправления в средневековый период.

Революция Гутенберга – изобретение и широкое распространение книгопечатания.

Реформация – общественное движение в Западной Европе XVI в., направленное против католической церкви; проведение религиозных преобразований в духе протестантизма.

Романский стиль – направление в западно-европейском искусстве X – XII вв., наиболее ярко проявившееся в архитектуре и изобразительном искусстве. В архитектуре он характеризуется преобладанием простых геометрических форм, здание имело массивные крепкие стены с узкими полуциркульными окнами, а также высокие мощные башни. Главные типы сооружений – рыцарские замки и соборы базиликального типа. Для романского изобразительного искусства характерны, линейно-плоскостная трактовка форм; символичность и отвлеченность образов, придающая им особую торжественность и величавость; религиозная условность; идеализированное изображение властелина, лишенное портретного сходства. В декоративно-прикладном искусстве и скульптуре часто использовались зооморфные полуфантастические образы.

Семь свободных искусств – система основных предметов в средневековой системе образования: тривиум (грамматика, риторика и диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия и теория музыки).

Сирвента – песня на политические темы.

Скрипторий – мастерская в западноевропейских средневековых монастырях, в которой переписывались книги.

Сонет – стихотворная форма из 14 строк, образующих два четверостишия (катрена) и два трехстишия (терцета) со смысловым чередованием. Создание сонета относится к эпохе Ренессанса (Фр. Петрарка, В. Шекспир).

Спиритуализм – философское воззрение, рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности. Часто имело мистический характер.

Спор об универсалиях – разгорелся в конце XI – начале XII вв. и представлял собой научную дискуссию о природе общих понятий. Схоласты предлагали несколько решений этой проблемы. Первое состояло в утверждении, что «универсалии» существуют только в божественном уме и предшествуют появлению отдельных вещей. Этот взгляд получил название «реализма». Второе решение состояло в утверждении, что «универсалии» существуют после вещи, т. е. что мир состоит из конкретных вещей, которые люди объединяют в общие наименования («универсалии») это направление стали называть «номинализмом».

Сфумато – специальный живописный прием, выработанный Леонардо да Винчи, выражается в смягчении очертаний предметов с помощью живописного воссоздания окружающей их световоздушной среды.

Схоластика – средневековая университетская наука, философия, характерными чертами которой являлись:

1. стремление опереться на библейские и церковные авторитеты;
2. соединение теолого-догматических посылок с рационалистическими принципами;
3. интерес к формально-логическим проблемам;
4. недооценка опыта как метода познания.

Титанизм – качество возрожденческой личности, отличавшейся исключительностью ума, силой духа и многообразием проявления талантов.

Трубадуры – поэты-певцы XII – XIII вв. на юге Франции исключительно знатного происхождения, разрабатывавшие любовно-рыцарскую тематику.

Труверы – северофранцузские поэты – певцы XII – XIV вв., соревновавшиеся с трубадурами и культивировавшие жанр эпических песнопений. Позже писали повести, куртуазные романы, драмы.

Фаблио – во французской средневековой литературе XII – XIV вв. – короткая комическая повесть в стихах, отражающая идеологию городского люда, в которой грубоватый юмор соседствовал с моральными поучениями. Подобный жанр в Германии назывался шванк.

Харизма – милость, благодать, божественный дар. В раннем христианстве она была присуща апостолам, являющимся харизматическими лидерами. Харизматический

лидер – человек, наделенный в глазах его последователей непререкаемым авторитетом, основанным на исключительных качествах его личности: святости, духовности, пророческом даре, способности творить чудеса, силе духа, мудрости, героизме.

Хилиазм (милленаризм) – вера в «тысячелетнее царство» Бога и праведников на Земле, т. е. в осуществление мистически понятого идеала справедливости еще до конца мира.

Церковная иерархия – церковная католическая организация представляла собой следующую систему:

1. церковный приход с приходским священником во главе;
2. территориальные епархии во главе с епископами;
3. митрополии во главе с архиепископами, митрополитами;
4. монастыри (с аббатами во главе);
5. кардиналии, объединяющие несколько митрополий во главе с кардиналами;
6. высшей властью в католическом мире считается Римский Папа.

Шедевр – образцовое изделие, которое во многих средневековых цехах требовалось от ремесленника, стремящегося стать мастером для доказательства его профессионального мастерства.

Шпалера – настенный безворсовый ковер-картина, вытканый ручным способом с сюжетными или пейзажными изображениями, получивший распространение в XIV–XV вв.

Эссе – прозаический жанр, небольшое произведение, представляющее общие предварительные суждения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу, сочетающие индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь. Одним из самых первых эссеистов был Мишель Монтень («Опыты»).

Эсхатология – религиозные представления о неизбежности скорого конца света.

План семинара

1. Роль христианства в культуре Европейского средневековья. Романский и готический стили в искусстве.
2. Рыцарство и куртуазность в средневековой культуре.
3. Средневековый город как центр развития науки и образования в Западной Европе X – XV вв. Университет.
4. Своеобразие культуры Итальянского Возрождения: гуманизм, возрожденческий тип человека. Титаны Высокого Возрождения.
5. Особенности Северного Возрождения. Реформация.

Темы докладов

1. Леонардо да Винчи как homo universalis.
2. Иероним Босх – самый загадочный художник Северного Возрождения.
3. Научные знания эпохи Возрождения.

Контрольные вопросы

1. Покажите отличия «городской» формы организации античной культуры от «общественно-деревенской» формы средневековья.
2. Каковы особенности средневековой материальной культуры?
3. Определите стереотипы средневекового мышления.
4. Каково место католичества в культуре западноевропейского средневековья?

5. Назовите отличительные черты средневековой науки.
6. Дайте характеристику средневекового города.
7. В чем заключается особенности романского и готического стилей в искусстве средневековья?
8. Назовите основные католические ордена, их функции и формы деятельности.
9. Раскройте основные черты христианского идеала человека?
10. Какие произведения западноевропейского средневекового эпоса и литературы вам известны? Кто такие меннезингеры, менестрели, ваганты?
11. Что обусловило перемены в культуре Европы эпохи Возрождения?
12. Почему именно итальянское Возрождение стало символом этой эпохи?
13. Какова периодизация эпохи Ренессанса?
14. Что понимать под термином «Северное Возрождение»?
15. Каковы основные принципы гуманизма?
16. Назовите имена выдающихся гуманистов этой эпохи.
17. В чем проявлялась противоречивость эпохи Возрождения?
18. Какова роль церкви в этот период?
19. Какие технические изобретения были сделаны в эпоху Ренессанса?
20. Что такое макиавеллизм?
21. В чем суть возрожденческого титанизма? Назовите имена выдающихся титанов итальянского и северного Возрождения.

Библиографический список

1. 500 мастеров зарубежной классики: Архитектура, живопись, графика, скульптура, декоративное искусство: энциклопедия / под общ. ред. В. Д. Синюкова, М. И. Андреева. – М., СПб., 1995.
2. 500 шедевров: энциклопедия / под ред. Н. А. Борисовской, Е. С. Гордона. – М., 1997.
3. Арган Джулио Карло
4. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления / Л. М. Баткин. – М., 1978.
5. Бернен С. Мифологические и религиозные мотивы в европейской живописи. 1270–1700 / С. Бернен, Р. Бернен.
6. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: Канонические. – М., 1994.
7. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Ульяновск, 1997.
8. Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – СПб.: Мифрия, 1995.
9. Бонсанти Джорджо Караваджо: альбом / пер. с итал. – М., 1995.
10. Ваззари Д. Жизнеописание. – М., 1993.
11. Вейс, Герман
12. Вельфин Г. Классическое искусство итальянского Возрождения. СПб: Алтейя, 1999.
13. Вельфин Генрих. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения: пер. с нем. / Генрих Вельфин. – СПб., 1999.
14. Верже Ж. История средневекового университета / Ж. Верже // Вестник высшей школы. – 1991. – №7–10.
15. Виликинсон Филипп, Поллард Майкл. Великие зодчие. – М., 1998.
16. Власов В.Г.
17. Возрождение и Джордано Бруно // ВМУ. Сер. 7. Философия. – 2002. – № 1. – С. 3–20.
18. Гнедич П. П. Всемирная история искусств / П. П. Гнедич. – М., 1998.
19. Гомбрих Э. История искусства: пер. с англ. / Э. Гомбрих. – М., 1998.
20. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1–3 / под ред. Н. Сванидзе. – М.: Наука, 1999.

21. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М.: Иск-во, 1990.
22. Дживелегов А. К. Леонардо да Винчи / А. К. Дживелегов. – М.: Искусство, 1998.
23. Джотто: альбом / авт.-сост. И. Данлова. – М., 1970.
24. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное Возрождение; страны Западной Европы XVII и XVIII веков; Россия XVIII в. / Н. А. Дмитриева. – М., 1991.
25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерк. Вып. 2. Искусство Северного Возрождения / Н. А. Дмитриева. – М., 1994.
26. Дубашинский И. А. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания / И. А. Дубашинский. – М., 2000.
27. Зарубежная литература. Возрождение. Барокко. Классицизм. – М., 1998.
28. Иванов К. А. Многоликое средневековье / К. А. Иванов. – М., 1996.
29. Иероним Босх: альбом. – М., 1995.
30. Избранные жизнеописания наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих: пер. с итал. – М., 2001.
31. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса: пер. с нем. – М., 1993.
32. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. – М., 1993.
33. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии. – М., 1996.
34. История западноевропейской литературы Средних Веков и Возрождения: учебник для филолог. вузов / Алексеев М. П. и др. – М., 1999.
35. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. Т. 1: учебник для вузов в 2 тт. – М., 2001.
36. История искусств зарубежных стран 14–18 вв. – М., 1988.
37. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов. – М., 2000.
38. История итальянского искусства Т. 1. Античность; Средние века; Раннее Возрождение: пер. с итал. – М., 1996.
39. История культуры стран Западной Европы в Эпохе Возрождения: учебник для вузов / под ред. А. М. Брагиной. – М., 1999.
40. История средних веков. – М., 1997.
41. История средних веков: учебник в 2-х тт. / под ред. С. Д. Сказкина и др. – М., 1977.
42. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: энциклопедия. – М., 2000.
43. Каутский К. Происхождение христианства / К. Каутский. – М.: Политиздат, 1990.
44. Леонардо да Винчи. – М., 1998.
45. Леонардо да Винчи: альбом: пер. с итал. – М., 1995.
46. Лимбман М. Я. Дюрер / М. Я. Лимбман. – М., 1957.
47. Лимбман М. Я. Искусство Германии 15 и 16 вв. / М. Я. Лимбман. – М., 1964.
48. Литература эпохи Возрождения: курс лекций. – М., 1996.
49. Лозинский С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – М., 1986.
50. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М., 1978.
51. Львов С. Л. Альбрехт Дюрер / С. Л. Львов. – М., 1977.
52. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение Италии / Л. Д. Любимов. – М., 1996.
53. Марейниссен Р. Иероним Босх. Худ. наследие: альбом / Р. Марейниссен, П. Рейфелоре. – М., 1998.
54. Мень А. История религии: учебное пособие в 2-х кн. / А. Мень. – М., 1998. –Кн. 1. В поисках пути истины и жизни.
55. Муратов П. П. Образы Италии / П. П. Муратов. – М., 1994.

56. Опыт тысячелетия. Средние века и Эпоха Возрождения: Быт, нравы и идеалы: хрестоматия / сост. И. А. Дворецкая и др. – М., 1996.
57. Памофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве запада / Э. Памофский. – М.: Искусво, 1998.
58. Педрокко Ф. Тициан: альбом / Ф. Педрокко. – М., 1995.
59. Печников Б. А. «Рыцари церкви». Кто они? Очерки об истории и современной деятельности католических орденов / Б. А. Печников. – М., 1991.
60. Порьяз А. В. Мировая культура: Средневековье / А. В. Порьяз. – М., 2001.
61. Пророки Возрождения: пер. с фр. – М., 2001.
62. Райт С. Библия в искусстве / С. Райт. – Минск, 1997.
63. Рафаэль: альбом. – М., 1995.
64. Рафаэль и его время. – М., 1986.
65. Рафаэль: альбом / пер. с итал. – М., 1995.
66. Рафаэль: альбом. – М., 1995.
67. Религия в истории и культуре: учебник для вузов / под ред. М. П. Писманика. – М., 2000.
68. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада: пер. с англ. – М., 1998.
69. Ренессансные основания антропоцентризма. – СПб., 1993.
70. Роуг В. Университет как явление средневековой культуры / В. Роуг // Вестник высшей школы. – 1991. – № 7–8.
71. Руа Ж. Ж. История рыцарства / Ж. Ж. Руа. – М., 1996.
72. Санти Б. Ботичелли: альбом / Б. Санти.
73. Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения: в 2-х кн. – М., 1998.
74. Санти Б. Леонардо да Винчи: альбом / Б. Санти. – М., 1995.
75. Санти Б. Рафаэль: альбом / Б. Санти. – М., 1995.
76. Санти Б. Сервантес. Шекспир. Ж.–Ж. Руссо. И.–В. Гете. Карлейль: биограф. повествов. / сост., общ. ред. и послесл. Н. Ф. Болдырева. – Челябинск, 1998.
77. Сергеев К. А. Стили в искусстве: словарь. Т. 1. – СПб., 1998.
78. Творцы итальянского Возрождения: в 2 кн. – М., 1998.
79. Титаны Возрождения. – М., 1976.
80. Тициан: альбом / пер. с итал. – М., 1995.
81. Тришин А. Ф. Мировые религии и религиозные памятники / А. Ф. Тришин. – М., Брянск, 1997.
82. Уоллейс Р. Мир Леонардо. 1425–1519 / Р. Уоллейс. – М., 1997.
83. Хайзингер Л. Микеланджело: Очерк творчества / Л. Хайзингер. – М., 1998.
84. Христианство: энциклопедический словарь в 3 тт. / ред. кол. С. С. Аверинцев и др. – М., 1993
85. Четина Е. М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. Проблемы интерпретаций / Е. М. Четина. – М.: Наука, 1998.
86. Шайтанов И. О. Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения, и начала Нового Времени / И. О. Шайтанов. – М., 1991 .
87. Шюре Эдуард. Ян Гус. Лютер. Кальвин. Цвингли. Патриарх Никон: биографические повествования. – Челябинск , 1998.
88. Янг Дж. Христианство / Дж. Янг. – М: Фомр-пресс, 1999.
89. Ястребицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке / А. Л. Ястребицкая. – М., 1995.

**Тема 6. Древнерусская культура (IX–XVII вв.)
(2 часа)**

В истории Российского государства и культуры периоду с IX по XVII вв. принадлежит особое место. Именно в средние века определились в основном границы государства, были заложены этнокультурные основы будущих наций и национальных языков, сформировались православно-христианские общественные идеалы и базовые ценности, сложилась богатейшая культура. Объединение восточнославянских земель было подготовлено внутренними социально-экономическими процессами. Славянская в своей основе Киевская Русь вобрала балтские, финно-угорские племена, причем объединение Севера и Юга было ускорено участием в этом процессе варяжских дружин.

В рамках Древнерусского государства происходил генезис феодализма, специфика которого отразилась на формировании его основы – феодальной земельной собственности, социально-классовой структуре. Особенно значимым фактом развития явилось принятие в конце X в. христианства, превратившегося в форму господствовавшей в средневековом обществе идеологии, определявшей психологию и социальное поведение людей того времени.

Крещение Руси было важным этапом в развитии ее культуры, которая обрела совершенно новые черты. Наиболее значительным после принятия христианства стало византийское влияние, однако и оно вскоре было переосмыслено и переработано на основе самобытной культуры, истоки которой восходят к глубокой древности.

40-е гг. XIII – начало XIV вв. характеризуются глубоким демографическим кризисом, замедлением социально-экономического развития, что явилось следствием монголо-татарского нашествия 30-х гг. XIII в. За следующие два с половиной века русская культура прошла путь от страшного разорения, приостановившего ее развитие, к высочайшим достижениям конца XIV–XV вв. Многообразная по своим местным особенностям, она все более складывалась как единое целое.

В условиях Московского государства в основных чертах сформировался феномен России. Тогда же родилось и закрепилось само название страны.

Медленной поступью уходила в прошлое средневековая Русь. В XVII в. процесс генезиса капиталистических отношений был уже необратимым. Претерпело существенные изменения государственное устройство России – из сословно-представительной монархии она превращалась в абсолютистскую монархию. Наступил кризис и религиозной идеологии, и церковной организации. Общество стало более открытым. В течение середины второй половины XVI – первой трети XVII в. произошел поворот от культуры Древней Руси к культуре России Нового времени.

* * *

У древних славян сформировался культ земли, солнца, дождя, рек, источников, т. е. всего того, что было связано с производственной деятельностью земледельца. Языческий четырехсторонний идол у реки Збруча на Волыни дает картину мира предхристианского времени. На нем изображены три горизонтальных ряда человеческих фигур, что свидетельствует о существовании в представлениях того времени трех ярусов мира – верхнего, почти бесконечного неба с устремленными вверх мужскими и женскими богами; близкого зрителю среднего – земли и нижнего – подземного, боги которого держат на себе верхние ярусы вселенной. В верхнем мире могут быть опознаны Перун с саблей и конем, Дажьдбог, женские божества с рогом изобилия и коньком (Берегиня или Рожаница) и др. В славянском язычестве его «природность» усугублялась еще и тем, что в унаследованной индоевропейской трехфункциональности верховных богов явно преобладала не жреческая и не военная, а хозяйственно-природная (земледельческая) функция, что отличает славянское язычество от мифологии других западноевропейских народов.

К концу X в. наступил период, когда Древней Руси надо было серьезно определить свое положение в ряду других евразийских стран и народов.

Выбор пал на византийский вариант христианской веры. Причины такого шага носили как политический, так и эстетический характер. Присутствовавшие на

богослужении в Софии Константинопольской «славные и умные» мужи Владимира были очарованы церковной красотой и зрелищностью богослужения. Подобное мироощущение имело глубокие корни, ибо восточнославянское язычество было более близко восточному христианству, богатому ритуалами, наглядной изобразительной символикой, театральностью храмового действа, подчеркнутой эстетизированностью обрядовой стороны религии, ее праздничностью.

Принятие в 988 г. Русью христианства – восточной его ветви, открывало более широкие перспективы для развития контактов с Европой. Многие варварские обряды уходили в прошлое. Важным представляется утверждение нового мировоззрения, нового типа сознания. На смену жизнелюбивому, оптимистическому язычеству шла вера, которая требовала ограничений, строгого выполнения нравственных принципов. Смена духовных и нравственных приоритетов на Руси происходила без иностранного вмешательства. Это было ее внутреннее дело, и она сама сделала свой выбор. Христианство утвердилось на Руси к XII в. Оно создавало широкую основу для объединения древнерусского общества, формирования единого народа на основе общих принципов. По своему происхождению русское православие представляет взаимодействие трех сил: греческой веры, принесенной монахами и священниками Византии, славянского язычества и русского народного характера.

Но все же русское православие есть нечто иное, чем православие византийское. Условия жизни русского народа определили своеобразное толкование сущности религии. Сложился православно-языческий синкретизм с его системой праздников, обрядов, мировоззренческих образов, ставший укладом жизни, бытовой нормой. Все работы, связанные с земледельческой практикой (севом, сенокосом, жатвой), были обставлены множеством магико-подражательных и предохранительных обрядов, различными обрядово-ритуальными жертвоприношениями, молениями, богослужениями, крестными ходами. Все события жизненного цикла человека – рождение, крестины, венчание, свадьба, погребальные и поминальные обычаи – также сопровождались соответствующей обрядностью, имевшей практический смысл и магическую направленность.

Православие выступило этическим регулятором средневекового общества – основой его духовной жизни, общественных идеалов и культурных ценностей. Для религиозной этики характерно вычленение смертных грехов или страстей, борьба с которыми составляла основу праведной жизни. Это – чревоугодие, блуд, алчность, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость – грехи, символизирующие отпадение человека от Бога.

Русское православие ориентировало человека на покорность и смирение, духовное преображение, стимулировало стремление к самосовершенствованию, приближению к христианским идеалам. Это способствовало распространению такого неизвестного западному христианскому миру феномена, как духовность.

На формирование отношения к собственности в русском религиозном сознании большое влияние оказал монашеский идеал. В нем собственность, имущество, все материальные богатства делаются благом лишь тогда, когда становятся общим достоянием и по-братски распределяются между всеми. Прикрепление их к одному человеку и эгоистическое владение благами есть не что иное, как проявление демонизма. Совместная трудовая деятельность, коллективное владение каким-либо имуществом подразумевали в своем идеале соборность, понимаемую не как механическое объединение людей во имя исполнения какой-либо задачи или добровольное объединение для общих действий, а как органическое единение, братство во Христе. Соборность не умаляет свободу личности, связанной с другими свободными личностями не принудительно и не в силу необходимости, а узами любви, т. е. соборность – это само пребывание в общении и любви. Соборность не равнозначна коллективизму, в известном смысле она противоположна ему, ибо в нем человек перестает быть высшей ценностью. Русское православное сознание видело в бедности не просто социальное состояние, но нечто подобное высшему призванию, высшей свободе, почитало бедность, а богатство представляло, напротив, нравственно

сомнительным. Бедность сама по себе уже как бы предполагала добродетельность, а богатство – порок. Совершенно обратное мы видим во многих протестантских исповеданиях, считавших материальное благополучие и процветание свидетельством угодности Богу, бедность же воспринимавших как заслуженную кару за грехи.

В православии мы наблюдаем совершенно иной, чем в западном христианстве, подход к оценке физического и умственно труда. Высшим признавался труд молитвенный, созерцательный, то «умное делание», которое предполагает высшее из всех возможных творчеств – творчество самого себя в сотрудничестве с Богом. К нему кроме монахов призван каждый христианин вне зависимости от социального и имущественного положения. Для православного сознания невозможно принять тот «рационалистический» дух, который религиозно санкционирует буржуазную предприимчивость, поощряет стремление к обогащению, дает возможность с гордостью глядеть на свой процветающий бизнес, на «честно нажитые деньги» как на доказательство «избранности» и «спасенности».

Подобным было отношение русского религиозного сознания к проблеме вознаграждения за труд. Русскому человеку было свойственно стесняться просить адекватную плату за свой труд, он боялся тем самым проявить гордыню и жадность.

Такие принципы совершенно чужды западному менталитету, воспитанному на поисках строгой адекватности между затраченным трудом и его вознаграждением.

С отличным от западного подхода к разным видам и формам труда связан и характерный для православного русского пути подвиг социального опрощения. Любовь к абсолютной бедности, приближающееся к юродству, социальное уничтожение всегда были отличительной чертой русской святости. Идеал социального опрощения переворачивал всю социальную пирамиду, опровергал мирское представление о социальной иерархии, престижности и почете. Он формировал убеждение, что существует иная, высшая иерархия, верхние ступени которой занимают духовно наиболее совершенные люди. И это значительно важнее всех мирских и преходящих ценностей, богатства, почета и славы.

Православие влияло и на общественно-политическую организацию, не вмешиваясь непосредственно в дела светской власти. Власть «настоящего» православного царя объявлялась силой, соединяющей земной и небесный порядок, гарантом возможного будущего «спасения после смерти». Если в западной религиозной среде верования толкали человека к активной экономической деятельности (ее успех помогал убедиться в своей «избранности», в грядущем индивидуальном спасении), то в русском континууме перед человеком открывался не экономический, а политический путь «спасения», причем с сильной коллективной составляющей. На Западе воплощением смысла жизни стали оценки рынка, богатство, в то время как в России сближение сущего и должного было реализовано в форме коллективного движения к лучшему будущему, в идеалах социальной справедливости. Этатизм, приоритет государственного начала, также характерная черта общественного сознания русских. Интересы государства воспринимались как интересы лично каждого. Личность никогда не представляла самоценности, она всегда растворялась в государстве, общине. Идеалом оставались вера и соборность (по типу религиозной общины), а не знание и последовательный индивидуализм. Таким образом, православие сформировало основные черты общественного сознания русского народа, всю систему его базовых ценностей.

Магистральным направлением в развитии культуры можно считать процесс этнокультурного синтеза – восприятия и переработки на русской основе различных этнических традиций. Это касается и собственно этнических процессов – сложения древнерусской народности, и процессов социальных – сложения государства и права, и материальной культуры. Усвоение или преодоление различных этнокультурных импульсов, их «отбор» были тесно связаны с задачами становления государственной идеологии.

После падения Константинополя в 1453 г. Москва стала средоточием православия. В начале XVI в. оформилась идея о Москве как «третьем Риме». Первые проблески свободомыслия и социального протеста принимали форму богословских ересей, высший пик которых приходится на XIV – XVI вв. (жидовствующие, стригольники, ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого). Они разрушили традиционные стереотипы мышления, внося в него элементы секуляризации и просвещения.

Важное место в становлении нового характера мировоззрения людей Древней Руси имел спор между иосифлянами и нестяжателями. Главным идеологом нестяжательства был духовный наследник Сергия Радонежского Нил Сорский. Его учение проповедовало восстановление идеала общинной жизни в монастырях, включавшее в себя принципы равенства, обязательного труда и самоотречения во имя спасения души. Однако победило иосифлянство, в идеологии которого получили последовательное воплощение тенденции к стяжанию, обогащению, с одной стороны, и трезвый политический расчет, ориентация на «собрание Руси» – с другой. Их лидером был игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, в миру Иосиф Санин. В обстановке усиливающейся секуляризации и европеизации страны Иосиф Волоцкий был едва ли не единственным церковным идеологом конца XV – начала XVI в., который бесспорно встал на позиции светской централизации, разработал теорию, обосновывающую право московских князей на абсолютное «самодержавство». Благодаря этому политическая линия Иосифа Волоцкого приобрела прогрессивное значение и куда более соответствовала новому положению объединяющегося государства, чем консервативное направление заволжских старцев. Начатое Иосифом идеологическое возвышение самодержавной власти стало нормой русской политической мысли в XVI – XVII вв.

XVII столетие в русской истории и культуре проходит в страшном напряжении и беспокойстве, пререканиях и спорах. Одно событие сменяется другим, по смыслу и значению противоположным первому: воцарение династии Романовых и появление первых самозванцев, прославление образа Святой Руси и раскол в православной церкви, традиции домостроя и открытие Славяно-греко-латинской академии. Меняются традиционные представления о человеке, церкви, государе. Заканчивается век знаменитыми стрелецкими бунтами. Особенность культурного процесса XVII в. состояла в том, что Русь не пережила ни Ренессанса, ни Реформации, а только элементы ренессансного и реформационного характера. Начался мучительный и сложный поиск собственного пути, способа перехода к новому историческому времени.

В художественной культуре Древней Руси с IX по XVII в. происходили значительные изменения. Из Византии на Русь пришла и крестово-купольная система храма. Ярким примером служит София Киевская. С началом феодальной раздробленности (20-е гг. XII в.) в архитектуре бурно развивался придворно-княжеский жанр. Повсеместно на княжеских дворах строятся более компактные («кубические») храмы, увенчанные (обязательно) одной главой. Стремление возвестить о могуществе княжества сопровождалось своего рода архитектурным соперничеством между Черниговом, Владимиром, Новгородом, Полоцком и др. Несмотря на византийский художественный канон в архитектуре проявляются местные национальные черты: лаконизм форм в Новгороде, резьба по камню на стенах храма во Владимире и т. п. Искусство иконописи своими корнями также восходит к мастерству византийских мастеров. Но постепенно складываются собственные школы иконописи – ярославская, новгородская, псковская, московская. Бурный расцвет древнерусской иконописи связан с XIV–XVII столетиями и именами таких выдающихся иконописцев как Феофан Грек, Андрей Рублев, Прохор с Городца, Дионисий, Симон Ушаков.

В XVII в. под воздействием социально-политических и культурных изменений значительные трансформации произошли в искусстве. В иконописи появляется

живописность фона, телесность образов, портретное сходство изображаемых на иконе лиц, складывается новый переходный жанр – парсуна, который знаменует начало светской живописи. В архитектуре складываются традиции «дивного русского узорочья» и «нарышкинского барокко».

Самобытным, чрезвычайно ярким и красочным было декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Опираясь на древнеславянские традиции – резьба по дереву и кости, скань, зернь, чернь в ювелирном искусстве и т. д. – древнерусское ремесло расцветает в период московского царства и представлено уникальными шедеврами мастеров Оружейной палаты.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Язычество – (от церковно-славянского *языцы* – иноземные народы) – обозначение нехристианских, в широком смысле – политеистических религий, боги которых олицетворяли стихии природы.

Кормчие книги – сборники церковных и светских законов на Руси (XIII в.).

Минеи – христианские богослужебные книги, содержащие тексты церковных служб годового круга.

Русская правда – свод древнерусского феодального права, созданный в период правления Ярослава Мудрого и его сыновей.

Агиография – жизнеописание святых.

Алтарь – жертвенник. В христианских православных храмах престолы для совершения таинства.

Апокрифы – (от греч. – тайный, сокровенный) – произведения раннехристианской литературы, не включенные церковью в канон.

Апостол – богослужебная книга православной церкви, содержащая «Деяния» и «Послания» апостолов. «Апостол» является первой русской печатной датированной книгой, вышедшей из типографии И. Федорова в 1564 г.

«Великие Четьи Минеи» – свод церковной литературы, составленный в 1554 г. митрополитом Макарием, состоящий из 12 томов, более 27 тысяч страниц. В него вошли сочинения, предназначавшиеся для «душеполезного» чтения, их состав был подобран и утвержден церковью и должен был регламентировать годовой «круг чтения» на каждый день.

Жидовствующие – название сторонников новгородско-московской ереси, обвиненных в приверженности к иудаизму. Появилась в конце XV – начале XVI вв. в Новгороде и Москве. Отрицала авторитет церкви, церковные обряды, многие догматы православия. Иван III в борьбе с боярством и богатством церкви использовал учение для укрепления самодержавия, а потом подверг гонениям.

Иосифляне – представители церковно-политического течения в конце XV – XVI вв., выражавшие интересы воинствующей церкви. Название получили по имени Иосифа Волоцкого – основателя Иосифо-Волоколамского монастыря. Экономической основой влияния иосифлян являлась крупное монастырское землевладение. На церковном соборе 1503 г. выступили против проекта ликвидации монастырского землевладения, который выдвинули нестяжатели и Иван III. Однако необходимость поддержки со стороны церкви вынудила царя пойти на уступки иосифлянам. С этого времени они стали проповедовать теорию божественного происхождения царской власти. Иосифлянин Филофей сформулировал теорию «Москва – Третий Рим», сыгравшую важную роль в формировании официальной идеологии русского самодержавия.

Лавра – название крупных и важных по своему значению православных мужских монастырей в России, непосредственно подчиняющихся патриарху, а с 1721 г. – Синоду. (Киево-Печерская – с 1598 г., Троице-Сергиева – с 1744 г., Александро-Невская – с 1797 г., Почаевско-Успенская – с 1833 г.).

«Москва – Третий Рим» – политическая теория XV – XVI вв., обосновавшая всемирно-историческое значение столицы Русского государства Москвы как политического и церковного центра. Теория «Москва – Третий Рим» утверждала, что исторической преемницей Римской и Византийской империй является Московская Русь. Доктрина была идеологически разработана монахом Филофеем в письмах к Василию III.

Нестяжатели – религиозно-политическое течение конца XV – начала XVI веков, возглавляемое Нилом Сорским. Требовали преобразования церкви, отказа от церковных богатств и земель, выступали за самоусовершенствование, аскетизм, личный труд монахов. Полемика с иосифлянами завершилась осуждением нестяжателей на церковном соборе 1531 г.

Стригольники – название ереси в Новгороде Великом и Пскове в XIV в. Стригольниками называли непосвященных церковников, имевших на голове особую стрижку. По своим убеждениям они не могли вести службу в церкви так, как предписывала церковная иерархия, которую они игнорировали.

Жития святых – биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Являются письменными памятниками культуры (например, жития Бориса и Глеба, Владимира I, Ольги, Феодосия Печерского и др.). Включены митрополитом Макарием в «Великие Четыи Минеи».

Домострой – интереснейший памятник культуры России, «Книга рекомая Домострой», созданная в XVI веке, – руководство по самому широкому кругу вопросов домоводства. Состоит из трех частей. Первая из них посвящена нравственным основам семейной жизни, остальные части – хозяйственным и житейским вопросам. Главная мысль книги – ничто не дается человеку даром, а только в результате тяжелого труда. Автором «Домостроя» считают Сильвестра, духовника Ивана IV.

«Сказание о великих князьях Владимирских» – литературно-публицистическое и историческое сочинение, созданное в начале XVI в., которое преследовало цель укрепить авторитет верховной власти. Если в «Повести временных лет» летописец объяснял появление княжеской династии призыванием варягов, то в «Сказании...» происхождение царской династии велось от римского императора Августа.

«Царственная книга» – иллюстрированная всемирная история в 11-ти томах, составленная в середине XVI века под руководством А. Ф. Адашева.

«Книга степенная царского родословия» – самое официальное историческое произведение XVI века. Это систематическое изложение русской истории в виде жизнеописаний великих князей и митрополитов – от Владимира I до Ивана Грозного (прославление правящей династии, обоснование божественного происхождения самодержавной власти, преемственности и непрерывности власти киевских и московских князей, деяния митрополитов). Составлена протопопом Благовещенского собора Московского Кремля Андреем (в последствии – митрополит Афанасий).

Троицкая летопись – первый общерусский летописный свод (1408 г.)

Успенский собор (1475–1479 гг.) – главный храм централизованного Московского государства. В нем венчали на царство, оглашали государственные акты, избирались митрополиты и патриархи. Собор служил усыпальницей московских патриархов и митрополитов. Первоначально был заложен на самой высокой точке кремлевского холма русскими мастерами Кривцовым и Мышкиным, но стены рухнули. В мае 1474 г. для завершения строительства из Италии Иван III пригласил талантливого итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Расписан в 1481 г. московскими мастерами под руководством Дионисия.

Благовещенский собор (1484–1489 гг.) – семейная церковь московских князей, один из старейших храмов на подклете. Строившие храм псковские мастера украсили барабаны его глав выложенными из кирпича бегунцами и поребриками.

Церковь Ризположения (1484–1485 гг.) – домовый храм русских митрополитов и патриархов. Построена псковскими мастерами. Свое название получила в честь одежды (ризы) Богоматери, считавшейся чудотворной и способной охранять город от врагов.

Архангельский собор (1505–1508 гг.) – семейная усыпальница русских царей. Построен итальянским архитектором Алевизом Фрязиным, получившим прозвище Новый, по канонам традиционного русского каменного зодчества, но внешнее убранство несет в себе итальянские черты.

Шатровый стиль – архитектурный стиль, сложившийся в XVI в. Шатровые храмы не имеют внутри столбов, вся масса здания держится на фундаменте. Первым памятником каменного шатрового зодчества стала церковь Вознесения в подмосковном селе Коломенском (1532 г.).

Апсида – полуцилиндрический выступ в восточной части храма, в котором размещается алтарь.

Ассист – золотое сияние на одеждах святых на иконах.

Книжность – письменная культура, форма культурного творчества, выполнявшая миссию христианского просвещения Руси.

Соборность – единодушное участие верующих в жизни мирской и церковной, коллективное житнетворчество и коллективное спасение.

«Большой наряд» царя – комплект монарших регалий, в которых царь предстает перед народом в торжественных случаях.

Гульбище – галерея вокруг храма.

Деисус – группа икон с изображением Христа-вседержителя в центре, Богоматери и Иоанна крестителя по сторонам.

Держава – золотой шар, увенчанный крестом, символом монаршей власти.

Детинец – укрепленный центр города, кремль.

Житийная икона – икона с изображением святого в центре и сцен его жизни в квадратных клеймах, расположенных по краям иконной доски.

Закомара – полукруглое завершение стены церковного здания.

Зернь – вид ювелирной техники: украшение покрывается многочисленными миниатюрными серебряными шариками.

Знаменщик – опытный живописец, который работал в артели иконописцев, знаменил икону, т. е. делал набросок ее композиции.

Икона – запечатленный в красках образ божества, изображения святых, библейских (евангельских) фрагментов священного писания. Икона является объектом религиозного почитания.

Иконографический канон – определенные правила изображения святых в иконописи.

Иконостас – алтарная преграда в виде высокой стены, уставленной иконами.

Левкас – грунт для иконы.

Неф – часть внутреннего пространства храма, заключенная между рядами колонн и стенами.

Панагия – нагрудная икона с изображением Богоматери, отличительный знак архиерея.

Плинфа – большой плоский кирпич, получивший распространение в архитектуре Византии и Руси в XI–XII вв.

Придел – добавочный, боковой алтарь в храме.

Притвор – западная часть храма, отделенная от средней его части глухой стеной.

Свод – в каменном зодчестве: форма перекрытия в виде криволинейной плоскости, опирающейся на опоры – стены и столбы.

Скань – вид ювелирной техники: изделие покрывается ажурным орнаментом из тонкой скрученной вдвое проволоки.

Скипетр – золотой жезл, украшенный драгоценными камнями, символ монаршей власти.

Смальта – кубики цветного стекла, используемые как материал для мозаики.

Фреска – вид монументальной, настенной живописи, выполненной водяными красками по сырой штукатурке.

Чернь – вид ювелирной техники: на изделие наносится рисунок черного цвета, материалом для которого служат сплав серы и сернистого серебра.

Эмаль – вид ювелирной техники: изделие покрывается изображениями, выполненными цветным расплавленным стеклом.

Юродивый – религиозный подвижник.

План семинара

1. Языческая культура древних славян.
2. Устная языковая культура, книжность и литература Древней Руси.
3. Система образования и научные знания.
4. Эволюция русского зодчества X – XVI вв. Московский Кремль.
5. Развитие иконописи: А. Рублев, Ф. Грек, Дионисий, С. Ушаков.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте понятие «языческая культура». Какую роль играло язычество в передаче культурных традиций?
2. Каковы особенности древнерусского былинного эпоса? Какие черты национального характера и быта он отражает?
3. В чем значение «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» для русской культуры?
4. Расскажите об истории развития письменности в Древней Руси.
5. Охарактеризуйте древнерусскую систему образования.
6. Каковы были научные знания древнего русича?
7. Назовите ремесла Древней Руси.
8. Какие приемы использовали древнерусские мастера декоративно-прикладного искусства?
9. Охарактеризуйте достижения научного знания периода Московского царства.
10. Какие виды школы существовали на Руси в допетровское время?
11. Какова динамика развития каменного зодчества в XIV – XVII вв.?
12. Расскажите об этапах архитектурной застройки Кремля. Назовите зодчих, работавших в Кремле.
13. Правильно ли считать иконопись А. Рублева, Ф. Грека и Дионисия «золотым веком» русской живописи?
14. Чем отличается живопись XVII в. от предыдущей эпохи?
15. Почему церковная реформа имела столь серьезные социокультурные последствия?
16. Каково влияние раскола на русскую культуру?
17. Каковы особенности русской архитектуры XVII в.?

Библиографический список

1. «Премудрость созда себе дом» (образ Софии Премудрости в архитектуре и живописи Древней Руси) // Православная беседа. – 2001. – № 1. – С. 37–41
2. Брюсова В. Г. Андрей Рублев / В. Г. Брюсова. – М.: Изобразительное искусство, 1995. – 304 с.
3. Бусева-Давыдова И. «Врученный талант, или житие» государева изографа Симона Ушакова (XVII в.) / И. Бусева-Давыдова // Родина. – 1999. – № 9. – С.113–118.

4. Василенко К. Деревянная скульптура и живопись на дереве XV–XVII веков / К. Василенко // Юный художник. – 1998. – № 9/12. – С. 10–14
5. Власов В. Г. Славянская азбука и славянские просветители / В. Г. Власов. – М., 1989.
6. Волошина Т. А. Языческая мифология славян / Т. А. Волошина, С. Н. Астапов. – М., 1996.
7. Волошинов А. Троица Рублева Андрея: геометрия и философия / А. Волошинов // Человек. – 1997. – № 6. – С. 52–74.
8. Голейзовский Н. Дионисий // Родина. – 1999. – № 6. – С. 78–83.
9. Государственный Русский музей. Коллекции живописи, скульптуры, графики, декоративно – прикладного искусства 12–20 веков.
10. Гудзий Н. К. История древнерусской литературы / Н. К. Гудзий. – М., 1960.
11. Данилова И. В одном мгновенье видеть вечность (картина в XVI–XVII вв.) // Юный художник. – 1996. – № 8. – С. 20–24.
12. Даниэль С. М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи. – СПб.: Азбука, 2000. – 367 с.
13. Даркевич В. П. Единство и многообразие древнерусской культуры (к. X – XIII вв.) / В. П. Даркевич // Вопросы истории. – 1997. – № 4. – С. 36–52.
14. Дионисий: Иконы и фрески Древней Руси / сост. В. Н. Лазарева, И. Е. Данилова. – М.: ТЕЗА, 2000. – 112 с.
15. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельниковой. – М.: Логос, 1999. – 606 с.
16. Дудочкин Б. Андрей (Рублев) и Даниил / Б. Дудочкин // Родина. – 1999. – № 5. – С. 98–102.
17. Духовная культура средневековой Руси: Материалы к курсу «Культура Древней Руси»: пособие для студентов вузов. – М.: АО «Аспект-прогресс», 1994. – 367 с.
18. Егоров В. Россия. Православие. Культура (иконопись) / В. Егоров // Юный художник. – 2001. – № 2. – С. 21–26.
19. Зезина М. Р. История русской культуры / М. Р. Зезина. – М., 1990.
20. Из истории русской культуры. – М.: Язык русской культуры, 2000 – Т. 1. Древняя Русь. – 2000 – 756 с.
21. Иконы Древней Руси 11–16 веков – Early Russian Icon 11–16th centuries: альбом. – СПб.: Художник России, 1993. – 256 с.
22. Ильина Т. В. История искусств: Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – М., 2000.
23. История иконописи: 6–20 века / Л. Евсеева, Н. Комацеко, М. Красилин и др. – М.: АРТ – БМБ, 2002 – 288 с.
24. История русской литературы XI–XIX века: учебное пособие для вузов / под ред. В. И. Коровина. – М., 2001.
25. Калмыкова С. Георгиевский зал (Чудеса острова Кремль) / С. Калмыкова // Юный художник. – 2000. – № 7. – С. 6–8.
26. Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы / Ф. С. Капица. – М., 2001.
27. Каравашкин В. Философия прекрасного в Древней Руси / В. Каравашкин // Человек. – 1995. – № 5. – С. 61–88.
28. Козлова Ю. Великие образцы прошлого (древнерусская живопись) / Ю. Козлова // Юный художник. – 1996. – № 1. – С. 8–11.
29. Коринфский А. А. Народная Русь / А. А. Коринфский. – Смоленск, 1995.
30. Коринфский А. А. Народная Русь: круглый стол сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа / А. А. Коринфский. – Смоленск: Русич, 1995. – 656 с.
31. Кресальский Н. И. Архитектура древнерусского государства 10–13 вв. / Н. И. Кресальский. – Киев, 1980.
32. Культура древних славян и Русь / ред. кол. Ю. С. Кукушкин и др. – М., 1999.
33. Кусков В. В. История древнерусской литературы / В. В. Кусков. – М., 1988.

34. Лазарев В. Н. Русская живопись от истоков до начала 16 века / В. Н. Лазарев. – 3-е изд. – М.: Искусство, 2000 – 539 с.
35. Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник / под ред. В. В. Кускова. – М., 1994.
36. Лихачев Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. – М., 2000.
37. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси / Л. Д. Любимов. – 3-е изд. испр. – М.: Просвещение, 1996. – 318с.
38. Малиновский А. Кремль / А. Малиновский // Наше наследие – 1995. – №35/36. – С. 60–68.
39. Медынцева А. Предшественники Андрея Рублева (Древняя Русь) / А. Медынцева // Родина. – 1996. – № 4. – С. 80–84.
40. Михайлова И. Как судили в Древней Руси (обычай) / И. Михайлова // Родина. – 1999. – № 9. – С. 34–37.
41. Никитин А. Загадки «Слова...» / А. Никитин // Знание – сила. – 2000. – № 11. – С. 71–78.
42. Пастухов З. И. Шедевры русского зодчества / З. И. Пастухов. – Смоленск, 2000.
43. Пиккио Р. Древнерусская литература / Р. Пиккио. – М., 2000.
44. Пименова Е. Происхождение христианских храмов // Юный художник. – 2000. – № 1. – С. 18–21.
45. Полякова О. Иконография Иисуса Христа // Мир музея. – 2000. – № 1. – С. 16–21.
46. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура: учебное пособие для вузов / Л. А. Рапацкая. – М., 1998.
47. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М., 1994.
48. Самойлова Т. Архангел Михаил (иконопись) / Т. Самойлова // Юный художник. – 1999. – № 1. – С. 16–19.
49. Селезнева И. Дворцовые золотая и серебряная палата в первой половине XVII века / И. Селезнева // Вопросы истории. – 1999. – № 10. – С. 138–142.
50. Семенова М. Быт верования древних славян / М. Семенова. – СПб., 2001.
51. Сергеев Ю. Секреты иконописного письма // Юный художник. – 2000. – № 1. – С. 23–26.
52. Скржинская Е. Русь, Италия и Византия в Средневековье / Е. Скржинская. – СПб., 2000.
53. Удальцова З. В. Культура Византии / З. В. Удальцова. – М., 1989.
54. Щербинина О. «Среди двора стоит престол...» (Русь христианская, Русь языческая, фольклор) / О. Щербинина // Родина. – 1997. – № 2. – С. 83–85.
55. Экономцев Иоанн (игумен). Православие, Византия, Россия: сборник статей. – М., 1992.
56. Энциклопедия русской живописи. Русская живопись 14–20 вв. / под ред. Г. В. Калашниковой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 351 с.
57. Янин В. Древнейшая славянская книга / В. Янин // Наука и жизнь. – 2001. – № 2. – С. 7–9.

Тема 7. Европейская культура Нового Времени (XVII–XIX вв.) (2 часа)

В XVII в. зарождается культура нового времени. Это новый образец культуры – рационалистический. Появляется особая сфера его применения – наука – и новый тип ученого, свободного в своей профессиональной деятельности от церковных догматов. Формируется новая рациональная ментальность эпохи, меняется не только субъект познания – гуманист, реформатор, но и объект познания и методы, с которыми уверенный в себе субъект обращается к миру. Главным тезисом для ученого становится: доверяй собственному разуму, укрепленному личной верой. Сама природа понимается как книга, в которой можно прочесть ее собственные законы.

Прослеживаются следующие особенности европейской культуры: духовные ориентиры христианства, традиции автономной городской коммуны, индустриальная модель развития западного общества, сообщества свободных собственников как компонент будущего гражданского общества. При этом культура XVII в. – это культура абсолютизма из-за преобладания этого типа политического устройства в европейских странах того периода.

Ренессансный гуманизм был элитарным. Гуманизм XVII в. универсальный. Он адресуется каждому человеку, провозглашая право каждого на жизнь, благосостояние, свободу. Наука и искусство разделяются как сферы деятельности человека.

В XVII в. наблюдается подъем в экономике, начинается эпоха промышленных переворотов. Меняется социальная структура общества. Большую роль в изменении социокультурной картины сыграли ранние буржуазные революции (Нидерланды, Англия).

Было сделано много новых научных открытий. Труды английского ученого И. Ньютона (1643–1727 гг.) изменили представления его современников о Вселенной. Английский философ Дж. Локк (1632–1709 гг.) сформулировал новый политико-правовой идеал этого времени – человек – индипендент – труженик – собственник.

Все это нашло отражение в искусстве. Основные стили этого периода в искусстве – барокко, классицизм. На смену сдержанности Ренессанса приходит искусство, построенное на контрастах, тяготеющее к грандиозности, перегруженности декоративными мотивами. Характерна ансамблевость как синтез архитектуры и скульптуры в сочетаний с развитием парковой культуры. В классическом искусстве действует правило трех единств – времени, места и действия.

Век Просвещения хронологически приходится на конец XVII – начало XVIII вв. Его главными очагами были Англия, Франция, Германия, Италия.

Родина Просвещения – Англия. К концу XVIII в. по уровню экономического развития она опережала другие страны Европы. Просвещение в этой стране не вело к неверию и атеизму, а попыталось создать религию разума, которая стала бы средством защиты истинного христианства от нетерпимости и фанатизма. Англия была страной, где впервые стали складываться традиции буржуазного парламентаризма. Здесь важную общественную функцию выполняла периодическая печать: посредством ее стало формироваться общественное мнение. Для Франции этот период был «веком Вольтера», а в Германии его называют «веком Канта». В целом для просветителей были характерны вера в безграничные возможности разума, борьба с общественным неравенством, надежда на «магическую силу воспитания», неприятие ужасов разлагавшегося феодального строя.

XVIII в. называют «веком разума» – научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходит за пределы университетов и лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона. Сходясь во взглядах на роль просвещения человека, равенство всех людей от природы, просветители расходились в понимании природы государства и государственного устройства. Вольтер (1694–1778 гг.) был сторонником «просвещенного абсолютизма», реформ сверху; Дж. Локк в Англии и Ш. Монтескье во Франции выступали за конституционную монархию. Французский писатель и философ Ж.-Ж. Руссо (1712–1778 гг.) выступил как сторонник республики. В своем сочинении «Об общественном договоре» он обосновал право народов на свержение абсолютизма.

Просветителям был свойствен оптимизм во взглядах на природу и человеческое общество. Лишь немногие видели недостатки зарождавшегося капиталистического строя. Противоречивость прогресса буржуазной цивилизации отмечал Ж.-Ж. Руссо. Обличителями современных ему общественных порядков выступали английские писатели Дж. Свифт (1667–1745 гг.), Г. Филдинг (1707–1754 гг.).

Среди немецких просветителей выделяют И. Канта, Г. Лессинга, Г. Гердера, Ф. Шиллера, И. Гете. В своих произведениях они создавали нового героя – «гражданина мира», носителя чистого разума, которому чужда слепая приверженность узкому миру. Разные области познания, деятельности и творчества, развивающиеся по собственным законам каждая, в конце концов, образуют некое целое – культуру, именно в ней человек реализует себя – такова точка зрения просветителей. Меняется отношение к природе. Природа становится мерилем всех проявлений человеческого бытия. Между природой и личностью – мир человеческого действия в творчестве.

В XVIII в. литература, музыка, театр достигают художественной зрелости. Им свойственны наблюдательность, анализ тончайших переживаний человека, воспроизведение нюансов чувств и настроений. Центром художественной жизни Западной Европы становится Франция, где происходит эволюция от рококо к искусству гражданской направленности. Развиваются эстетика, искусствознание. Появляются частные коллекции, салоны. Светская культура вытесняет религиозную.

Культура XVII – XVIII вв. – это музыка Баха, Моцарта, Глюка, Гайдна, романы Прево, Филдинга, Смоллета, Стерна, «Кандид» Вольтера, «Страдания молодого Вертера» Гете, молодой Гойя в Испании, Рубенс, Веласкес, Рембрандт, Пуссен, Эль Греко, Халс.

В XIX в. в Западной Европе происходят серьезные изменения во всех сферах жизни: политике, хозяйственном укладе, науке, технике, идеологии, искусстве. XIX в. вошел в историю как период создания во многом нового типа цивилизации и культуры. Победа буржуазии в ходе ряда европейских революций XIX в. стимулировала стремительное развитие промышленного производства, быстрое развитие науки: рост железнодорожной сети, создание ряда двигателей, появление автомобилей и аэроплана, развитие электро-энергетики, появление телеграфа, телефона и радио, изобретение телевидения. Много научных открытий было сделано в области фундаментальных наук: физике, химии, биологии, медицине. В философии сложился целый ряд интересных и важных направлений: позитивизм, неокантианство, марксизм, «философия жизни», психоанализ.

XIX в. ознаменовался радикальными переменами в сфере художественной культуры. Начало этих перемен связано с переходом от Просвещения к романтизму. Романтизм провозгласил приоритет чувства, переживания, вдохновения, фантазии. Представители романтической философии – Фихте, Шиллинг, Шопенгауэр и Кьеркегор. В литературе представителями романтизма были – Байрон, Шелли, Китч, Гете, Лэм, Ли Хенд, в музыке – Шопен, Штраус, Лист, Мендельсон, Вагнер, в живописи – Делакруа, Жерико, Констебл.

Во второй половине XIX в., на смену романтизму пришли другие направления. В литературе это символизм, реализм, натурализм и критический реализм. Крупнейшими писателями-реалистами в европейской литературе были Анатолий Франс, Ромен Роллан, Генрих Ибсен, Ги де Мопассан, Генрих Манн, Томас Манн, Джон Голсуорси, Бернард Шоу. В конце столетия в архитектуре зарождается стиль модерн, в живописи – импрессионизм. Его представителями являлись – Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камилль Писсарро, Альфред Сислей. К представителям постимпрессионизма относят таких художников, как Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Академизм – направление в искусстве, следовавшее укоренившимся традициям, культивировало далекие от жизни сюжеты, отвлеченные нормы красоты.

Ампир – художественный стиль в архитектуре и прикладном искусстве начала XIX в., завершивший развитие классицизма; характеризуется использованием массивных форм

и богатым декором (военные эмблемы, орнамент), ориентацией на художественное наследие Древнего Рима и военной патетикой.

Барокко – одно из главных стилевых направлений XVI–XVIII вв. характеризуется декоративной пышностью, динамичностью образов, аффектацией, стремлением к совмещению реальности и иллюзии. Литературу барокко отличает пристрастие к гиперболам, сложному метафоризму и аллегории. В живописи барокко ощущается состояние напряжения, экзальтации, повышенного драматизма. Скульптуре свойственна патетичность и мимика. Основными признаками барокко в архитектуре были подчеркнутая монументальность, представительность, преобладание сложных криволинейных форм при определении планов и фасадов сооружений. Использование стилевых особенностей барокко способствовало взаимодействию различных видов и жанров искусства, а также развитию новых: оперы и балета.

Бельканто – вокальный стиль, получивший развитие в Итальянском оперном искусстве, отличавшийся певучестью, легкостью, красотой звучания, изяществом, виртуозностью вокальных украшений.

Веризм – реалистическое направление в итальянской литературе, опере, изобразительном искусстве конца XIX в., близкое к натурализму, характеризующееся интересом к быту бедняков, вниманием к переживаниям героев, острыми драматическими коллизиями.

Галантный век – так называют XVII в. в западноевропейской культуре.

Естественно-научная революция – всеобъемлющий скачок в развитии естественных наук, произошедший в XVII в.

Импрессионизм – художественное направление второй половины XIX в., возникшее во Франции и получившее наиболее яркое воплощение в изобразительном искусстве, художественной литературе, музыке, скульптуре. Признаками импрессионистского стиля являются: изображение мгновенных, как бы случайных ситуаций, фрагментарность композиции, неожиданные ракурсы и точки зрения, свежесть и непосредственность восприятия. Импрессионисты стремились передать красоту мимолетных состояний природы, подвижность и изменчивость человеческой жизни. Свои пейзажные работы художники-импрессионисты писали на открытом воздухе (пленэре), передавая с помощью чистой светлой живописи ощущение всепроникающей воздушной стихии и сверкающего солнечного света.

Индивидуализм – тип мировоззрения, в основе которого лежит противопоставление отдельного индивидуума обществу, начиная от принципов свободного развития личности вплоть до эгоизма.

Классицизм – стиль в литературе и искусстве XVII – начала XIX вв., обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. В классицизме сформировалась нормативная эстетика, требовавшая от искусства соблюдения определенных законов и правил. Для классицизма характерны прославление монарха, культивирование героизма, патриотизма. Художественные образы классицизма отличались логичностью, упорядоченностью и гармоничностью выражения. Для архитектуры были типичны четкость, геометрическая правильность объемов, регулярность планировки, приверженность ордерному стилю (архитекторы Ф. Мансар, А. Ленотр). В живописи ведущим стало логическое развертывание сюжета, ясная уравновешенная композиция, линейно-объемное построение, подчиненная роль цвета творчество Н. Пуссена, К. Лоррена). В литературе и драматургии (яркие представители – П. Корнель, Ж. Расин, Ж. Б. Мольер) господствовало правило трех единств, иерархия жанров.

Колониализм – политическое, экономическое и духовное порабощение метрополиями стран, как правило, менее развитых в социально-экономическом отношении.

Либерализм – идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в XVII–XVIII вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических и экономических свобод.

Марксизм – философское, экономическое и политическое учение созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом, согласно которому общество есть организм, в структуре которого производительные силы определяют производственные отношения, формы собственности. Последние, в свою очередь, обуславливают классовую структуру общества, политику, государство, право, мораль, философию, религию, искусство.

Модернизация – изменение, усовершенствование в соответствии с современными требованиями, вкусами.

Натурализм – художественное направление, сложившиеся в западноевропейской культуре в последней трети XIX в. Природа искусства объяснялась натуралистами посредством представлений, заимствованных у естествознания. Естественное природное начало абсолютизировалось. Представители натурализма стремились к отображению внешнего правдоподобия деталей, протокольному описанию и изображению единичных явлений. Они рассматривали человека как пассивный результат неотвратимого воздействия наследственности и материальной среды.

Ницшеанство (по имени немецкого философа Ф. Ницше) – учение, характеризующееся агрессивным индивидуализмом. Жизнь истолковывается Ницше как воля к власти, а смысл культуры видится в формировании носителя этой воли к власти – сверхчеловека. Прообразом сверхчеловека в прошедшей истории является узкая каста господ – врожденных аристократов, природных «жизнелюбов», которым присущ истинно художественный вкус. Ницше считал, что сверхчеловек – это идеал, к которому стремится человечество, более того, этот идеал занимает место Бога.

Опера-буффа – оперный жанр, итальянская разновидность комической оперы на бытовой сюжет.

Опера-серия – жанр итальянской оперы XVIII в. на героико-мифологические и легендарно-исторические сюжеты.

Оптимизм – мироощущение, проникнутое жизнерадостностью, бодростью, верой в будущее, склонность видеть во всем хорошее, вера в исторический прогресс.

Позитивизм – философское направление, исходящие из того, что подлинное знание – совокупный результат специальных наук; наука, согласно позитивизму, имеет первостепенное значение.

Полифония – как музыкальная категория, означает равноправное многоголосие. Как вид многоголосия полифония получила сильное развитие в XVIII в., в эпоху Баха и Генделя.

Постимпрессионизм – условное обозначение группы художественных течений в живописи Западной Европы рубежа XIX–XX вв. Яркими представителями были Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн.

Правило трех единств – канон в литературном и драматургическом классицизме, предполагающий развитие сюжета в единстве времени, места и образа действия.

Прагматизм – следование узкопрактическим интересам, соображениям пользы, выгоды во всяком деле, в повседневном поведении.

Промышленный переворот – процесс коренного перевооружения промышленности, основанный на господстве фабрично-заводского производства, а также революционных изменениях в области энергетики, транспорта, науки и техники, произошедших в XIX в. в Западной Европе, завершился в 1830-е гг.

Просвещение – прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму. Особенности культуры Просвещения являлись господство рационализма, секуляризация общественной жизни, антифеодалная направленность, либерализм, исторический оптимизм, толерантность, четко выраженная просветительская направленность общественных преобразований.

Пуритане – последователи кальвинизма в Англии в XVI–XVII вв., выступавшие за углубление Реформации, сторонники строгого образа жизни и строгих нравов.

Рационализм – философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей.

Реализм – (критический реализм XIX в.) – направление и художественный метод культуры XIX в., согласно которому задачей искусства составляет всеобъемлющая жизненная правда. Критическому реализму свойственно глубинное постижение жизни, широкий охват действительности и художественное осмысление всех ее противоречий, психологизм в постижении сложного внутреннего мира человека, драматическое развитие сюжетных событий, проявление индивидуального через типические черты характера.

Рококо – стилевое направление в искусстве Европы первой половины XVIII в. Возникновение и развитие рококо связано с кризисом абсолютизма, отсюда – уход в мир фантазии, театрализации, игры, мифологических и пасторальных сюжетов, эротизм. Характерными чертами произведений стиля рококо являются грациозный, прихотливый орнаментальный ритм, изощренность формы, декоративность живописи и скульптуры.

Романтизм – идейно-художественное направление в культуре Западной Европы и США конца XVIII – первой пол. XIX вв., в основе которого лежал творческий метод, провозгласивший своим главным принципом абсолютную и безграничную свободу личности. Сутью романтического мировосприятия является признание драматического неразрешимого противоречия между неизменной действительностью и высоким идеалом. Произведения романтиков наполнены чувствами восторга и разочарования, воодушевления и отчаяния. Представители романтизма в своих творческих поисках часто обращались к народной культуре (сказки Гофмана, песни Шуберта), поэтизировали эпоху средневекового рыцарства. Для них характерна тяга к авантюризму, приключениям и, в то же время, обращение к теме трагического одиночества.

Секуляризация – процесс обмирщения культуры, усиление в ней светского начала, отход от религиозного мировоззрения.

Сентиментализм – течение в европейском искусстве и литературе XVIII-го – начале XIX вв. Последователи этого направления считали чувство основой «человеческой природы».

Символизм – направление в искусстве последней трети XIX – начала XX вв., сосредоточенное на художественном выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей.

Скептицизм – философская позиция, характеризующиеся сомнением в каких-либо надежных критериях истины. В XVIII в. синоним свободомыслия, критики религии и философии догм.

Сциентизм – абсолютизация роли науки в системе культуры, в духовной жизни общества.

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, чужой национальной культуре, невмешательство в социокультурный мир «других», стремление найти точки соприкосновения и сотрудничества.

Урбанизация – повышение роли городов в развитии общества, резкое увеличение концентрации городского населения, широкое распространение стереотипов городского образа жизни. Процессы урбанизации стали наиболее отчетливо проявляться в XIX в. в Европе и Северной Америке.

Утилитаризм – принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, возможности служить средством для достижения какой-либо цели. В этике утилитаризм является направлением, считающим пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков.

Утопия – изображение идеального общественного строя, лишенное научного обоснования; обозначение всех сочинений, содержащих нереальные планы социальных преобразований (восходит к названию книги Томаса Мора «Утопия»).

Феерия – жанр театральных постановок; представления с фантастическим сюжетом, красочными костюмами и декорациями, постановочными пиротехническими эффектами. Возник в Италии в XVII в.

Феминизм – в широком смысле – стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества; в узком смысле – женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнивание их в правах с мужчинами.

Эклектика – механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов. В архитектуре и изобразительном искусстве – сочетание разнородных стилевых элементов.

Эмансипация – освобождение от зависимости, подчиненности, угнетение, предрассудков; отмена ограничений, уравнивание в правах.

Энциклопедия – научное или научно-популярное справочное издание, содержащее систематизированный свод знаний. Впервые энциклопедия была создана во Франции коллективом ученых-просветителей во главе с Дени Дидро (20 томов).

План семинара

1. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие культуры.
2. Проблема человека в философии и литературе Нового времени.
3. Развитие науки и техники в Западной Европе в Новое время.
4. Основные художественные стили в искусстве: классицизм, барокко, рококо, романтизм, реализм, импрессионизм.
5. Музыкальная культура Западной Европы XVIII – XIX вв.

Контрольные вопросы

1. Какую роль в мировом культурном процессе сыграли первые буржуазные революции в Европе?
2. Перечислите основные черты мировоззрения эпохи абсолютизма.
3. Охарактеризуйте особенности итальянского барокко.
4. Охарактеризуйте стиль классицизма и его образцы во французской культуре.
5. Проследите преемственность традиций Возрождения и Просвещения.
6. Назовите основных деятелей эпохи Просвещения.
7. В чем сущность теории «общественного договора» Руссо?
8. Какие цели ставили перед собой энциклопедисты?
9. Какие изменения произошли в искусстве и литературе в эпоху Просвещения?
10. Какую роль в развитии европейской культуры XIX в. сыграли буржуазные революции?
11. Чем характеризуется новый тип цивилизации в Европе XIX в.?
12. Какие достижения техники повлияли на культуру XIX в.?
13. Перечислите основные течения в философии.
14. Охарактеризуйте перемены, происшедшие в сфере художественной культуры.
15. Перечислите основные стили в искусстве.
16. Проследите эволюцию темы человека и его отношения к миру в литературе XIX в.
17. Что такое романтизм в искусстве, и какие черты для него характерны?
18. В чем сущность реализма, как направления в искусстве?
19. Охарактеризуйте импрессионизм.
20. Назовите основных представителей импрессионизма и постимпрессионизма.

Библиографический список

1. 166 биографий знаменитых композиторов: зарубежные композиторы, русские композиторы /автор-составитель Л. В. Михеева. – СПб., 2001.
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства в 2 т. / под ред. М. В. Дажина. – М., 1996. – Т. 2. Высокое Возрождение. Барокко. Искусство 18 в. Искусство 19 – нач. 20 в.
3. Бетховен, Мейерберг, Глинка, Даргомыжский, Серов: Биографические повествования. – Челябинск, 1998.
4. Вебер М. Наука как призвание и как профессия / М. Вебер // Мир через культуру. Вып. 2. – М.: МГТУ, 1995.
5. Век просвещения. – М., 1979.
6. Величие здравого смысла. Человек эпохи просвещения. – М., 1992.
7. Виргинский В. С. Очерки истории науки и техники 16–19 вв. / В. С. Виргинский. – М., 1984.
8. Галантный век. История нравов. – М., 1994.
9. Гуревич Е. Л. История зарубежной музыки. Популярные лекции / Е. Л. Гуревич. – М., 1999.
10. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М., 1993. – Вып. 3. Страны Западной Европы XIX в., Россия XIX в.
11. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Т. 2. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Искусство Западной Европы. Англия. Франция / под ред. В. Бутромеева. – М., 1996.
12. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Искусство Западной Европы. Италия. Испания / под ред. В. Бутромеева. – М., 1996.
13. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Искусство Западной Европы. Германия. Нидерланды / под ред. В. Бутромеева. – М., 1996.
14. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. – М., 1993.
15. Искусство Италии: Живопись. Скульптура. Архитектура 10–20 в. – М., 2001.
16. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. / Т. Ливанова. – М., 1982.
17. Искусство Италии: Живопись. Скульптура. Архитектура 10–20 в. – М., 2001.
18. Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки (1870–1917) / Л. Е. Кертман. – М., 1987.
19. Леонардо Дж. Н. Мир Гейнсборо 1727–1788 / Дж. Н. Леонардо. – М., 1998.
20. Научный прогресс: когнитивные и социокультурные аспекты. – М., 1993.
21. Ортега-и-Гассет. Хосе. Веласкес. Гойя. – М.: Республика, 1997.
22. Петров М. К. Человек и культура в научно-технической революции / М. К. Петров // Вопросы философии. – 1990. – № 5.
23. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена / Дж. Ревалд. – М., 1996.
24. Ревальд Дж. История импрессионизма / Дж. Ревалд. – М., 1995.
25. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевропейском искусстве. – М., 1966.
26. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы / Д. В. Сарабьянов. – М., 1989.
27. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1992.
28. Сто великих композиторов / автор-составитель Д. К. Салкин. – М., 2000.

29. Уэджвуд К. Мир Рубенса 1577–1640 / К. Уэджвуд. – М., 1998.
30. Хайдегер М. Вопрос о технике / М. Хайдегер // Время и бытие. – М., 1993.
31. Хилл Ян Баррас. Импрессионизм. Новые пути в искусстве. – М., 1998.
32. Шикель Р. Мир Гойи 1747–1828 / Р. Шикель. – М., 1998.
33. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – М., 1993.
34. Эскина Н. Барокко / Н. Эскина // Музыкальная жизнь. – 1991. – № 1–2.

Тема 8. Русская культура Нового Времени (XVII–XIX вв.) (2 часа)

К особенностям культурного процесса нового времени в России конца XVII – начала XVIII вв. относят:

- обмирщение культуры и быстрое развитие рационализма;
- утверждение нового взгляда на человеческую личность и тенденция демократизации культуры;
- преодоление национальной замкнутости, локальности культурного процесса;
- параллельное существование нескольких стилевых направлений в художественной культуре;
- преемственность лучших национальных традиций.

Петровские реформы в области культуры положили начало нового этапа в культурном процессе. Произошел решительный сдвиг от средневековья к новому времени и европеизация всех областей жизни. Одновременно с оформлением абсолютизма в государственном устройстве идет распространение идей рационализма, просветительских теорий «естественного права», «общественного договора», «общего блага». Создается светская школа, распространяется книжное дело. С учреждением Российской Академии наук развивается научное знание. Среди представителей общественной мысли выделяются Ф. Прокопович, И. Т. Посошков, В. Н. Татищев. Особое место в русской науке занимает М. В. Ломоносов.

Культура XVIII в. характеризуется сочетанием нового и традиционного. Политика просвещенного абсолютизма в России коснулась образования, науки, просвещения. Большую роль в этом процессе сыграли русские просветители Н. И. Новиков, А. Н. Радищев. В XVIII в. происходит становление новой русской литературы. В искусстве нового времени идет быстрая смена стилей: барокко, рококо, классицизм. Развиваются архитектура, градостроительство, садово-парковое искусство. Происходит становление портретной и исторической живописи, музыки и театра.

Начиная с первой половины XIX в. культура России в ряде отраслей достигла мирового уровня. XIX в. – это этапное завершение развития русской культуры девяти веков, синтезирующий, соборно-собирательный характер русской культуры, без которого она теряет свою почву и судьбу. XIX век называют российским Ренессансом. Культура XIX века полифонична, объединена русской идеей с ее нацеленностью на будущее, верой в особую миссию русского народа. Особый путь русской культуры состоит в сохранении ее самостоятельности при попытках «поглощений» и пересадки других культур. Идет постепенное разрушение сословно-дворянской культуры. Купечество, разночинцы, крестьянство начинают играть все более активную роль в социокультурных процессах России. Особую место в русской культуре XIX-го в. занимает интеллигенция.

Большое влияние на культурное развитие России оказали такие исторические события, как Отечественная война 1812 г., реформы Александра I, отмена крепостного права, западноевропейские революции, движение декабристов.

Культурный XIX в. – это Пушкин, Чаадаев, Гоголь, Герцен, Хомяков, Аксаков, Сперанский, Уваров, Ушинский, Михайловский, Чернышевский, Лавров, Достоевский, Толстой, Леонтьев, Соловьев. Развивается книгоиздательское дело, журналистика.

XIX в. – «золотой век» русской литературы, прошедшей путь от романтизма к реализму. Первая треть XIX в. характеризуется господством классицизма в архитектуре, живописи, скульптуре. Во второй трети XIX в. классицизм себя исчерпал. Архитектура стала на путь эклектики – использования стиля различных эпох и народов. В скульптуре укреплялись реалистические начала. Русская живопись XIX в. прошла путь от академизма к художникам-передвижникам с их тяготением к реализму (Н. И. Крамской, Н. И. Репин, И. Левитан, Н. Ге и др.)

На рубеже XIX–XX столетий в России наступил период религиозно-философского ренессанса. «Серебряный век» русской художественной культуры – это «салонное» искусство и стиль модерн с обилием группировок художников, множеством эстетических платформ («Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет»).

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Десакрализация – выход за рамки сакрального, освещенного традицией понимания мира, ценностей, форм культурного творчества.

Нарышкинское (московское) барокко – условное (по фамилии бояр Нарышкиных) название русского архитектурного стиля второй половины XVII – начала XVIII в.

Парсуна – наименование русской портретной живописи, сохраняющей приемы иконописи.

Церковный раскол – духовное содержание исторических событий второй половины XVII в., в ходе которых состоялось обновление некоторых догматов и обрядов в православии и следствием которых было отпадение значительной части русского общества (старообрядцев) от официальной церкви.

Академия наук – научное учреждение, предназначавшееся для концентрации научной деятельности. В России основана в 1724 г. и совмещала научную работу с образовательными функциями.

Просветители – отдельные образованные представители общества, которые вели широкую просветительскую деятельность вне зависимости от социального положения или профессии.

Цензура – государственная функция по надзору и контролю за печатной продукцией, которая осуществлялась специальным учреждением и в соответствии со специальным государственным законом.

Западники – сторонники развития России по пути западной Европы. В первой половине XIX в. выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, буржуазные реформы. Отрицали революционный путь развития. Во главе – Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, К. Д. Кавелин и др. Отвергали взгляды славянофилов, считавших, что Россия развивается самобытным путем.

Славянофилы – либеральное направление общественной мысли 1840-1850-х гг. В противоположность западникам выступали за особый, отличный от европейского, самобытный путь развития России, основанный на крестьянской общине, единстве народа, православия и самодержавия. Требовали отмены крепостного права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья И. С. и К. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, Ю.Ю. Самарин и др.

Теория официальной народности – составная часть охранительной политики правления Николая I, основой которой являлась формула, выдвинутая министром просвещения С. С. Уваровым в 1834 г.: «православие, самодержавие, народность».

План семинара

1. Реформы Петра I в области культуры. Особенности эпохи Просвещения в России.
2. Система образования и развитие науки и техники в России в XVIII – XIX вв.
3. Место отечественной литературы XVIII – XIX вв. в культуре России.
4. Художественные стили в русском искусстве XVIII – XIX вв. Портретная и историческая живопись этого времени.
5. Русская музыка XVIII – XIX вв. Ее вклад в сокровищницу мировой музыкальной культуры

Контрольные вопросы

1. Как петровские реформы повлияли на темы и направление развития русской культуры? Какие новые черты она приобрела в XVIII в.?
2. Как изменилась система образования в XVIII в.?
3. Какова роль М. В. Ломоносова в развитии отечественной науки и культуры?
4. Назовите видных представителей русской литературы. Каковы основные направления их творчества?
5. Что нового было внесено в русскую архитектуру, систему градостроения? Назовите архитекторов и выдающиеся памятники, определите их стиль.
6. Назовите известные вам садово-парковые ансамбли XVIII в. С чем связано их возникновение?
7. Охарактеризуйте особенности творчества крупных русских художников – портретистов XVIII в.
8. Назовите крупных русских ученых, укажите их вклад в науку.
9. В чем состояло значение русской классической культуры XIX в.?
10. Как отразились особенности русского национального менталитета XIX в. в литературе?
11. Покажите связь общественно-политических процессов в русском обществе с творчеством видных деятелей искусства (живопись, театр, музыка).
12. В чем выразились демократические тенденции в культуре России в XIX в.?
13. Каково значение деятельности различных кругов русской интеллигенции для развития культуры в стране?
14. Почему период конца XIX в. – начала 1920-х гг. назван «серебряным веком русской культуры»? Каковы его особенности?
15. Покажите проявления стиля «модерн» в различных областях художественной культуры России конца XIX – начала XX вв.
16. Назовите видных представителей «русского религиозного ренессанса» рубежа XIX – XX вв. Каковы основные направления их идейных исканий?
17. Что вам известно о культурной жизни Симбирска в XIX в.?

Библиографический список

1. Евангулова О. С. Портретная живопись в России второй половины 18 века / О. С. Евангулова, А. А. Корев. – М., 1994.
2. Забелин И. Е. Статьи по истории и типологии русской культуры / И. Е. Забелин. – М., 2000. – Т. 3. 17 – начало 18 в.; Т.4. 18 – начало 19 в.
3. Козьяк Г. К. Ф. Б. Растрелли / Г. К. Козьяк. – Л., 1976.

4. Красников Н. Г. Русское православие, государство и культура / Н. Г. Красников. – М., 1989.
5. Кючарианц Д. А. Антонио Ринальди / Д. А. Кючарианц. – Л., 1984.
6. Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник / под ред. В. В. Кускова. – М., 1994.
7. Маркова Н. К. Пейзаж в русской живописи от классицизма до символизма / Н. К. Маркова. – М., 1999.
8. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. / П. Н. Милюков. – М., 1993.
9. Новые черты в русской литературе и искусстве (17 – нач. 18 в.) / под ред. А. Н. Робинсона. – М., 1976.
10. Овсянников Ю. М. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси / Ю. М. Овсянников. – СПб., 2000.
11. Развлекательная культура России 18 – 19 в.: очерки истории и теории / ред.- сост. Е. В. Дуков. – СПб., 2001.
12. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура: учебное пособие для вузов / Л. А. Рапацкая. – М., 1998.
13. Русский классицизм второй половины 18–19 в.: сборник статей / отв. ред. Г. Г. Поспелов. – М., 1994.
14. Санкт-Петербург как символ новой культуры. Особенности русского градостроения.
15. Энциклопедия русской живописи. Русская живопись 14–20 вв. / под ред. Г. В. Калашниковой. – М., 1999.

Тема 9. Европа и Россия в XX в. (2 часа)

Промышленный и технологический прогресс стал ключевым понятием XX в. Он развивался невиданными темпами, и его успехи стали главным фактором преодоления нищеты, голода, болезней и других бед человечества. Люди научились управлять силами природы, заменили лошадь трактором, свечу – электрической лампочкой, человеческий разум — электронной машиной. В цивилизованной части земного шара возникла индустрия развлечений и колоссальная промышленность, обслуживающая только средства массовой информации, возникла также система социального обеспечения, которая должна была гарантировать человеку безопасное существование «от колыбели до могилы». Люди с оптимизмом смотрели в будущее, надеясь, что богатство и комфорт в итоге принесут каждому безграничное счастье. Однако эти надежды не оправдались. Индустриальный век не сумел выполнить свои великие обещания.

Войны XX в. отличались невиданными масштабами уничтожения, которые стали возможны в результате достижений науки и техники. Технические предпосылки этого нового характера войн были созданы еще в XIX в.: так, в 1867 г. шведский ученый и инженер А. Нобель изобрел динамит, эксперименты с планером немецкого инженера О. Лилиенталя и аэроплан русского конструктора А. Ф. Можайского заложили основы современной авиации; изобретение в 1883 г. станкового пулемета «Максим» положило начало автоматизации огнестрельного оружия. Научно-технический прогресс вышел из-под контроля своего творца — человека — и превратился в самоцель. Наука дала людям средства, которые они использовали для создания оружия массового поражения: химического, ракетно-термоядерного и бактериологического оружия, способного в принципе уничтожить род человеческий.

Возник целый клубок взаимосвязанных, так называемых «глобальных проблем», угрожающих жизни человечества на Земле. Так, нарушение экологического равновесия в природе, вызванное хозяйственной деятельностью человека, ведет к истощению

природных ресурсов и невиданному разрушению среды обитания человека. В развивающихся странах чрезвычайно актуальны демографическая и продовольственная проблемы, а в развитых и относительно богатых странах Запада люди страдают от тяжелых последствий технического прогресса и неумеренной урбанизации. Бешеный, безумный темп жизни ведет к росту числа нервных и психических заболеваний. Упадок морально-этических устоев общества ведет к таким уродливым явлениям, как рост преступности, алкоголизм, наркомания, терроризм.

XX в. вошел в мировую историю человечества как век страшных потрясений – социалистических революций, пытавшихся реализовать социально-утопические идеи о равенстве и справедливости. XX в. был также веком чудовищных тоталитарных диктатур Гитлера и Сталина, оказавшихся самыми кровавыми тиранами за всю историю человечества. Нельзя не согласиться с немецким философом-экзистенциалистом К. Ясперсом, утверждавшим, что XX столетие преподнесло миру не только атомную бомбу и бактериологическое оружие, но еще и чудовище преступной государственности – невиданное прежде политико-юридическое воплощение абсолютного зла. Однако самое страшное влияние они оказали на человеческую личность, сделав все для ее нивелировки. Идеальный тип сталинского общества – это люди, лишённые личностных качеств, «усредненные индивиды», главный девиз жизни которых заключен в словах «не высовывайся», ибо они понимают, что гарантия их безопасности – в их ничтожности.

В культуре XX века возникли различные точки зрения, прогнозы на будущее. Пессимисты предрекают упадок и гибель культуры и цивилизации; оптимисты лелеют надежду, что человечество, преодолев все кризисы и опасности, выйдет на новый уровень своего существования. Эту надежду ученые и философы связывают с возрождением нравственного начала, гуманистической этики. Так, А. Швейцер, величайший гуманист XX в., выдвинул и обосновал принцип благоговения перед жизнью как важнейшее этическое начало, которым должна быть одухотворена вся современная культура и цивилизация. По Швейцеру, если в государстве и в отношениях между государствами будет господствовать новая мораль, люди смогут достигнуть внутреннего мира и взаимопонимания.

Техническая революция породила глубокие изменения в массовом сознании людей. Бактериологические исследования Луи Пастера и Роберта Коха, сенсационное открытие В. Рентгеном невидимых лучей, способных пронизывать предметы, открытие радиоактивности, означали обнаружение неизвестных доселе физических процессов и открывали дорогу в мир микрочастиц. Квантовая теория немецкого физика Макса Планка (1900) и теория относительности Альберта Эйнштейна (1905, 1916) нанесли сокрушительный удар по концепции механистической картины мира и заставили ученых отказаться от общепринятых стереотипов мышления.

Этот переворот в научном мышлении происходил нелегко. Особенно трудно было понять и принять новый взгляд на пространство и время, которые Эйнштейн лишил абсолютной неизменной сущности. Отход от очевидного и обращение к абстракции превратились в тенденцию, которая распространилась не только на естественные, но и на гуманитарные науки и, наконец, нашла свое отражение в искусстве.

Развитие философской мысли в XX в. шло сложными путями. Сциентизм (от лат. scientia – наука) и технизм послужили во второй половине нашего века основой для создания различных концепций индустриального, постиндустриального и информационного обществ. Развитие философии подчиняется также и собственным имманентным законам, требующим постоянного критического переосмысления существующих теорий. Уже в 20-е гг. происходит становление трех главнейших течений современной западной философии – неопозитивизма, экзистенциализма и неотомизма.

Для неопозитивизма характерен повышенный интерес к математической логике, которая представлялась как «истинное мышление», и к «опытным наукам», поддающимся проверке (верификации). Решающая роль в развитии неопозитивизма

принадлежит работам австрийских философов Рудольфа Карнапа (1891–1970) и Людвиг Витгенштейна (1889–1951). Неотомизм представляет собой официальную философскую доктрину католической церкви, основанную на возрожденном и приспособленном к современным условиям учении средневекового схоласта Фомы Аквинского. Крупнейшими фигурами в распространении и разработке доктрины неотомизма были французские религиозные философы Жак Маритен (1882–1973) и Этьен Анри Жильсон (1884–1978) и такие неортодоксальные религиозные мыслители, как Габриэль Оноре Марсель (1889–1973) и Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955). Наиболее влиятельным направлением философии в 30–60-е гг. был экзистенциализм. Само название этого направления включает в себе программу: заменить классическую «философию сущностей» (*essentia*) философией человеческого существования (*existentia*). Логика экзистенциализма сводится к следующему. Человек находится во враждебном ему мире, куда он заброшен не по своей воле и где его жизнь в качестве члена общества не является подлинным человеческим существованием. Во внешнем мире человек не находит никаких устойчивых ориентиров. (Мартин Хайдеггер (1889–1976), Карл Ясперс (1883–1969)). Уже в 1941 г. центр экзистенциалистского движения переместился в оккупированную Гитлером Францию. Нация была унижена и оскорблена, поэтому даже при отсутствии надежд на будущее достоинство нации должно было быть защищено и выражено в поведении рядового француза. Именно это социально-психологическое настроение оскорбленных французов и было выражено французским экзистенциализмом сначала в литературных жанрах – эссе и драмах, – а затем и в философских сочинениях Альбера Камю (1913 – 1960; «Миф о Сизифе») и Жана Поля Сартра (1905–1980; «Бытие и ничто»).

Со второй половины XX в. «неоклассическим» течениям пришлось потесниться, уступив часть своего влияния феноменологии, протестантской религиозной философии, а также вновь прагматизму. В 60-е гг. произошла новая перегруппировка сил - на авансцену выдвинулась франкфуртская социальная философия, преемница экзистенциалистских и неогегельянских традиций, и структурализм, сыгравший аналогичную роль в отношении неопозитивизма. Новые попытки философской мысли обрести единство и осуществить синтез связаны с тем, что герменевтика Х. Г. Гадамера и феноменология Э. Финка становятся методом чуть ли не всех современных философских течений.

Для искусства XX в. в целом характерна его тесная и глубокая связь с философией и психологией. Многие литературные произведения можно понять, только если найден ключ к их метафизическому или глубинно психологическому подтексту. Нельзя представить себе серьезное исследование творчества Джеймса Джойса (1882–1941), создавшего первое произведение «потока сознания», без обращения к психоанализу Зигмунда Фрейда (1856–1939) или к «аналитической психологии» Карла Густава Юнга (1875–1961). Невозможно понять творчество Эрнеста Миллера Хэмингуэя (1899–1961), Альбера Камю или Уильяма Фолкнера (1897–1962) без соотнесения их замыслов с атмосферой «философии жизни» Марселя, а Сартра или Симоны де Бовуар – без учета глубокой связи воззрений этих писателей с экзистенциалистской философией Ясперса и Хайдеггера и с феноменологией Э. Гуссерля. Томас Манн (1875–1955), стоявший у истоков «интеллектуального романа» XX века, был одним из первых, кто осознал процесс «конвергенции» художественной литературы и философии.

В литературе XX в. произошло переосмысление взглядов на войну. Литература «потерянного поколения», разрушенного первой мировой войной, несмотря на то, что ему удалось избежать ее гранат (Э. М. Ремарк), показала бессмысленность и бесчеловечность происходящего на войне убийства человека человеком и постепенное прозрение людей, освобождающихся от ложного патриотизма и национализма (Р. Олдингтон, Э. Хемингуэй). Эту линию в литературе о войне продолжили немецкие

писатели («группа 47»). Наиболее известный из них Генрих Бёлль создал повесть «Где ты был, Адам?» и множество рассказов о бедствиях, которые принесла война людям.

В Советском Союзе первой честной книгой о войне была повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», которая повлияла на всю последующую литературу о войне (В. Быков, Г. Бакланов, В. Кондратьев, В. Воробьев). Василий Гроссман одним из первых изобразил противоречия внутри войска освободителя как не менее сильные, чем конфликт с врагом. Народу, самоотверженно борющемуся с внешним врагом, противостоит страшная система внутри государства, виновная в бессмысленной гибели миллионов невинных людей.

Литература, в чем-то опередила другие сферы искусства, и, может быть, в более доступной форме начала говорить о преступлениях тоталитарных режимов, гитлеровского и сталинского, и их губительности для душ человеческих. Михаил Булгаков изображает в своих рассказах в гротескно-сатирической форме повседневную жизнь первых послереволюционных лет, когда уже явно выступают черты будущего тоталитарного режима. В «Собачем сердце» он в лице Швондера и Шарикова показывает будущих хозяев Советской России. Основная тема романа «Мастер и Маргарита» – конфликт художника с обществом, в котором царит удушающая атмосфера, где подавляются таланты и процветают бездарности. Абсурдным и убогим предстает мир в «Чевенгуре» и «Котловане» Андрея Платонова, странные герои которого, обладающие «вымороченным» сознанием, вступают в чертоги нарождающегося «Царства сознания», не будучи способны понять ни мира, ни себя в нем.

XX век дал России гениальных поэтов, судьба которых была, однако, трагичной. Это Анна Ахматова, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Осип Мандельштам. Ни насилие, ни репрессии не смогли заставить их молчать. Александр Солженицын вошел в русскую литературу и вообще в историю России как писатель и человек, который нанес поистине сокрушительный удар по тоталитарному режиму, казавшемуся в те годы нерушимым. Его «Архипелаг ГУЛАГ» — это летопись советской каторги, «энциклопедия» лагерного мира.

Новым жанром в литературе XX в. стала антиутопия – предупреждение человечеству о грозящей ему антропологической катастрофе. Роман Евгения Замятина «Мы» погружает нас в будущее общество, в котором царит всеобщее «счастье», где решены все материальные проблемы путем упразднения свободы и самой человеческой индивидуальности (у людей не имена, а номера). Роман «Мы» породил мощную традицию – «О дивный, новый мир» _О. Хаксли, «Приглашение на казнь» В. Набокова, «45 градусов по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Ферма зверей» и «1984 год» Дж. Оруэлла.

Философские идеи А. Шопенгауэра, А. Бергсона и Э. Гуссерля, провозглашавшие художественное творчество новым способом мировосприятия, сыграли значительную роль в формировании идейных основ искусства модернизма. Феноменологическая теория Э. Гуссерля (1859–1938), получившая широкое распространение в Германии в начале XX в., оказала влияние на формирование экспрессионизма – чрезвычайно широкого направления в немецкой культуре первой трети века, охватившего живопись, театр, кино, литературу.

Художники-экспрессионисты видели свое призвание в том, чтобы выразить на полотне не внешний мир, а свое к нему отношение. Созданное в 1905 г. в Дрездене объединение художников «Мост» во главе с Эрнстом Кирхнером созывало в свои ряды тех, «кто непосредственно и неподдельно передает то, что его побуждает к творчеству».

Близко к экспрессионизму стоит группа французских художников, представителей фовизма, выбиравших звучные, яркие, чистые цвета и соединявших их в неожиданных сочетаниях. Наибольшая известность среди фовистов выпала на долю французского живописца Анри Матисса (1869–1954).

В результате поисков новых изобразительных средств в искусстве начала XX в. возникли последовательно несколько направлений, общим для которых был отказ от

принципа отражения реальной действительности. Хронологически первым модернистским направлением был кубизм. Произведения художников-кубистов были впервые представлены на выставке в Париже в 1908 г. Кубисты объявили художника творцом новой действительности. Они отказались от традиционного изображения перспективы и исходили в своем творчестве из того, что все предметы и явления, включая человека, могут быть изображены в виде суммы геометрических фигур. Кубизм доказал возможность беспредметной живописи (Жорж Брак, Пабло Пикассо, Пит Мондриан, Фернан Леже).

Футуризм как направление модернистского искусства появился в Италии в 1909 г. Распространение футуристских манифестов сопровождалось громкими скандалами. Как и кубисты, футуристы считали, что произведение искусства не должно отражать действительность. Объектом искусства, по их мнению, должен быть не предметный мир, а движение, вносимое художником в материю путем синтеза времени, места, формы, цвета и тона. В живописи футуристов нет статичных форм. Художники пытаются изобразить одновременно отдельные фазы движения.

Кубизм, фовизм, экспрессионизм, футуризм – содержали такие художественные принципы, которые вели к полному отказу от предметного искусства. Почва для появления абстрактного искусства была подготовлена. В 1910 г. в Мюнхене русский по происхождению художник В. В. Кандинский (1866–1944) написал первую абстрактную акварель, в которой не было не только предмета, но даже намек на него. Кандинский был также первым крупным теоретиком абстрактного искусства.

Почти одновременно идеи абстрактного искусства находят своих приверженцев в Москве, Париже, Цюрихе, Флоренции и Амстердаме. Расцвет абстрактной живописи связан с именами таких известных художников, как Кандинский, Марк, Пауль Клее, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Казимир Малевич, Франц Купка, Робер Делоне, Пит Мондриан, Фрэнсис Пикабия. Однако творческие возможности абстракционизма далеко не исчерпаны и поныне.

Наиболее адекватно современного человека, одержимого слепой и яростной жадной жизни, замученного кошмарами и страхами и не знающего ни милости, ни надежды, отражает сюрреализм. Сюрреалистическое искусство основывается на отказе от разума и традиционной логики, на вере в высшую реальность (франц. *supra-hsme* – «сверхреальность») некоторых форм ассоциаций, на всемогуществе грез и снов, на свободной игре мысли. В картинах Сальватора Дали («Пылающий жираф») и Макса Эрнста, Ива Танги и Поля Дельво перед зрителем предстает искаженный фантастический мир кошмарных снов, безумных видений и галлюцинаций. Воздействие большинства сюрреалистических картин основано на контрасте между традиционной натуралистической манерой письма и противоестественными комбинациями и искажениями изображаемых предметов. Сюрреалисты рассматривают художественное творчество как своего рода убежище для личности, испытывающей отвращение к действительности. Картины сюрреалистов представляют собой воплощение абсурдности и трагизма нашего века. Современное искусство поражает многообразием различных школ и направлений. В этой гуще школ и течений трудно выделить какие-то характерные черты или доминирующий стиль. Для этого необходима дистанция во времени.

Особая роль в современном искусстве, да и во всей культуре XX в. принадлежит архитектуре. Во времена всеобщего смятения и хаоса, острых кризисов и потрясений архитектура говорит на редкость ясным и понятным языком. В 1923 г. немецкий архитектор Вальтер Гропиус (1883–1969) сформулировал свой девиз: «Искусство и техника – новое единство». Смысл этого девиза заключался в следующем: если искусство не хочет погибнуть, оно не может оставить без внимания тот факт, что машинный способ производства основательным образом изменил отношение человека к окружающему его миру. Этот девиз стал главным принципом «Баухауза» – высшей художественно-промышленной школы, созданной Гропиусом в 1924 г. Новое учебное

заведение должно было выпускать художников широкого профиля — мастеров живописи, рисунка и скульптуры, владеющих теоретическими основами искусства и технологией современного производства. Деятельность Баухауза была заметной вехой на пути развития и распространения функционализма, который стал самым мощным и влиятельным направлением архитектуры XX в.

В те же годы в России среди молодого поколения архитекторов разрабатывается новый подход к архитектуре, суть которого состоит в том, что архитектурная форма обосновывается с позиций ее функциональной целесообразности. При проектировании сооружения тщательно анализируется его функциональное содержание, и результаты анализа фиксируются в объемно-пространственной структуре. Форма становится производной от функции. Простота и лаконизм геометрических форм, лишенных деталей, до суровости откровенное обнажение конструкции, функциональное расчленение здания на части — таковы особенности нового направления в архитектуре, которое получает название конструктивизма. Русские архитекторы-конструктивисты — братья Веснины, М. Гинзбург, И. Голосов, И. Леонидов, К. Мельников, Ладовский — осуществили, к сожалению, лишь незначительную часть своих гениальных проектов. Созданные ими здания, в основном, клубы, необычайно оригинальные по своему решению, сохранили свою свежесть до сих пор и служат образцом для многочисленных подражаний, в том числе и за рубежом.

Французский архитектор Ле Корбюзье (1887–1965) в своих архитектурных концепциях большое место уделял проблеме города в целом. Градостроительство провозглашается ключом к решению проблем архитектуры и изменения образа жизни людей. Появляется ряд предложений по радикальному изменению структуры города. Наиболее интересным был проект современного города на 3 млн. жителей, разработанный Ле Корбюзье в 1922 г., в котором он воплотил идею города-сада. Разработанный Гропиусом новый тип планировки обеспечил изоляцию жилищ от уличного движения и давал всем квартирам максимум солнечного света и воздуха. Озеленение пространств между домами создавало условия для отдыха (Даммершток близ Карлсруэ, Сименсштадт под Берлином, Ромерсштадт вблизи Франкфурта-на-Майне, Вейсенхоф в Штутгарте и др.).

После второй мировой войны функционализм распространился по всему миру, чему способствовал стремительный прогресс техники. Появились новые строительные материалы, широкое распространение получили большепролетные пространственные конструкции. Происходит вторжение инженеров-конструкторов в архитектуру (П. Нерви и др.). Под влиянием Людвиг Мис ван дер Роэ (1886—1969) и его школы устанавливается так называемый «интернациональный стиль». Высотные здания из железобетона и стекла в форме кубов и параллелепипедов строятся в большом количестве в городах Америки и других стран мира.

Против функционализма и его лидеров неоднократно выступал крупный американский архитектор Франк Ллойд Райт (1869–1959). Он восставал против монотонных домов-коробок и считал, что «ящики на ходулях» — это не архитектура. Райт выдвинул идею «органичной архитектуры» («стиль прерий»), главным принципом которой была связь архитектуры с природой.

За последние годы возникло множество различных архитектурных течений (необрутализм, структурализм, неоэкспрессионизм и др.), но функционализм с его ясной логикой, с простотой и ясностью архитектурных форм не сошел с архитектурной сцены.

XX век был не только веком рождения новой архитектуры. Развитие техники сделало возможным появление нового вида искусства — кинематографа. Его изобретение было результатом творческого поиска инженеров, ученых и изобретателей Франции, США, России, Англии, Германии на протяжении конца 80-х — начала 90-х гг. XIX в., и дата, с которой принято отсчитывать историю кино — 28 декабря 1895 г. — носит весьма условный характер. В этот день братья Луи и Огюст Люмьеры провели в одном из

парижских кафе публичную демонстрацию нескольких фильмов, снятых на сконструированном ими аппарате. Вскоре стало ясно, что кино обладает значительными преимуществами перед театром, музеем, картинной галереей, концертным залом. Кино могло достигать самых отдаленных уголков любой страны, а его относительная дешевизна делала его доступным широким массам. Немое кино не требовало перевода и легко находило дорогу к зрителям других стран.

С появлением в конце 20-х гг. интеллектуального кино, которое было связано прежде всего с творчеством Сергея Эйзенштейна (1898–1948), стало очевидно, что киноэкран обладает не меньшими интеллектуальными возможностями, чем искусство слова. Дальнейшее развитие киноискусства показало, что перед ним открываются пути, которых не знает литература. Андрей Тарковский справедливо заметил, что «кино как инструмент обладает даже большими возможностями, чем проза». Одним из самых значительных явлений в истории кино и культуры вообще было искусство итальянского неореализма. Подлинным манифестом нового итальянского кино стал фильм «Рим — открытый город» режиссера Роберто Росселини (1906–1977), сумевшего убедительно передать дух борьбы, которую вели жители древнего города против гитлеровцев. Первые послевоенные годы были периодом расцвета неореалистического кино. Впервые с экрана смотрела на зрителей сама жизнь, повседневная жизнь послевоенной Италии.

Появившиеся в 1954 г. фильмы Федерико Феллини (1920–1993) «Дорога» и Лучино Висконти (1906–1976) «Чувство» означали отход от неореалистических принципов. В основе фильма «Дорога» лежат, как писал сам Феллини, проблемы человечности и морали. Картина проникнута философией одиночества, разобщенности, отсутствия взаимопонимания между людьми.

В дальнейшем развитии киноискусства трудно выделить какие-либо течения или направления. Современное кино — это искусство отдельных выдающихся режиссеров, каждый из которых создает свои шедевры: Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Лучино Висконти, Анджей Вайда, Ингмар Бергман, Стенли Крамер, Акиро Курасава, Робер Брессон, Андрей Тарковский.

Взаимопонимание людей различных культур, истоки взаимовлияния и взаимопроникновения культур — явления, получившие особое развитие именно в XX в. Если до первой мировой войны авангардистское искусство еще носило национальную окраску и можно было говорить об итальянском футуризме, испанском и французском кубизме и немецком экспрессионизме, то после второй мировой войны народы, отличающиеся друг от друга национальной и расовой принадлежностью, вероисповеданием и социальной структурой общества, находят единый язык в искусстве. Интеграционные процессы в культуре не означают, однако, что исчезают различия между культурами, их своеобразие и самобытность.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Абстракционизм — (абстрактное искусство) — направление в изобразительном искусстве XX в., сторонники которого отказывались от воспроизведения форм действительности; их произведение представляют собой сочетание геометрических форм, пятен и линий.

Авангардизм — термин, который объединял различные течения в искусстве XX века, отошедшие от реалистической традиции. Искусства авангарда элитарно по своей природе, т. к. не ориентируется на общедоступность и понятность, отказывается от любых правил, норм и канонов. А всегда стремился в наиболее острой и оригинальной форме выразить новые эстетические идеи, ему свойственны крайний нигилизм, мистификация, эпатаж.

Аккультурация – процесс приспособления и взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично культуры другого народа.

Андеграунд – оппозиционное официальной политике и искусству движение в западноевропейской и отечественной культуре 2-ой половины XX в. Понятие, обобщающее ряд явлений авангардного искусства, рок-культуры, которые являлись по своей сути протестом против ценностей и норм официальной культуры (самиздат, неофициальные выставки и концерты). В советском обществе наиболее ярко оно проявилось в молодежной музыкальной культуре, направленной против идеологического и административного воздействия государства на культурный процесс, против монополистической художественной системы.

Ар-брют – искусство, созданное непрофессиональными авторами, не связанными с художественной средой – детьми, душевнобольными или преступниками.

Ассамбляж – включение в произведение искусства трехмерных нехудожественных материалов и найденных объектов, берущее свое начало в технике коллажа.

Боди-арт – использование человеческого тела как исходного материала для искусства.

Герменевтика – наука, изучающая различные способы, интерпретации текстов, их понимания. В качестве текстов могут быть истолкованы различные системы знаков, а также художественные произведения.

Дадаизм – искусство, лишенное смысла; «антиискусство». Типичное произведение дадаизма – «редимейд» – представляет собой тривиальный предмет, изъятый из среды естественного бытования и выставленный как объект искусства (Арп, Дюшан, Пикабия).

Девальвация ценностей – снижение уровня нравственных ценностей в обществе.

Декаденство (декаданс) – обозначение течений в философии и культуре конца XIX – начала XX вв., характеризующихся культом красоты угасания, как самодовлеющей ценности, сопровождающемся нередко эстетизацией порока, переживаниями отвращения к жизни. Для декаденса характерны пессимизм и упаднические настроения.

Инсталляция – определенный вид искусства, в котором отдельные элементы, размещенные внутри заданного пространства, образуют единое произведение. Инсталляции создаются «на местности» и не могут быть воспроизведены в другом пространстве: окружающая обстановка является равноправной частью работы.

Информационная культура – качественная характеристика жизнедеятельности человека, прежде всего в области получения, передачи, хранения и использования информации, где приоритетным являются общечеловеческие духовные ценности.

Информационное общество – современный этап общественного развития, характеризующее переходом от индустриальных технологий производства к информационным, компьютерным. В рамках этого этапа происходит постоянное, принявшее взрывной характер повышение значимости информации о всех сферах жизни общества.

Коллаж – изобразительная художественная техника, в которой кусочки бумаги, ткани и другие небольшие предметы закрепляются на плоской поверхности.

Кинетическое искусство – искусство, включающее реальное или иллюзорное движение (распахивающиеся от ветра мобильные объекты, моторизованные скульптуры). Термин применяется также по отношению к произведениям, использующим световые эффекты для создания иллюзии движения.

Конструктивизм – художественный стиль, обратившийся к имитации форм и методов современного технологического процесса.

Кубизм – художественный стиль, абстрактное и геометрическое искусство которого передает однако, объекты. Они лишь «расплющены» на холсте так, что разные грани одного и того же предмета показаны с разных точек зрения. Кубизм воспроизводил объекты в категориях двумерной плоскости (Пабло Пикассо, Фернан Леже).

Ленд-арт – форма искусства, использующая естественные природные ландшафты или отдельные элементы природы, как артефакты искусства. Так как «искусство земли» недолговечно и подвержено естественной эрозии, то в качестве средства документации оно прибегает к фотографии.

Маргинальная культура – конгломерат культурных ценностей, традиций и других элементов образа жизни маргинализованных слоев общества.

Маргинальность – пограничное, промежуточное положение групп людей или индивидов, поставленных в силу обстоятельств (переезд в другую страну или местность, из города в деревню, кардинальная смена деятельности), балансирование личности на грани двух культур, но полностью не воспринявшей ни одну из них.

Модернизм – общее обозначение явлений искусства и литературы XX века, отошедших от традиций внешнего подобия и утверждающих новых подход к изображению бытия (фовизм, футуризм, экспрессионизм, кубизм, авангард, абстракционизм, сюрреализм, примитивизм и т. д.). Его основная черта – построение образа по принципу разветвленной ассоциативности, свободного соответствия выразительности формы характеру запечатлеваемых настроений, переживаний, мироощущений.

Неореализм – направление в итальянском искусстве (литература, кино, театр, живопись, графика) середины 1940 – 1950 гг. представители которого стремились к правдивому отражению действительности во всей остроте ее противоречий.

Ноосфера – новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития.

Оп-арт – искусство построенное на эффектах обмана зрения. Художник как бы играет со зрителем, заставляя свои произведения мерцать и пульсировать. Хотя само произведение остается статичным, формы и цвета подобраны так, чтобы создать оптическую иллюзию движения.

Перформанс – разыгранные перед аудиторией театрализованные действия, в которых в качестве скульптурного элемента используется человеческое тело.

Постмодернизм – понятие, означающее новый, последний на сегодняшний день этап, в цепи закономерно сменяющихся друг друга направлений культуры, общее направление западной культуры, сформировавшееся в 70-е гг. XX в. Характерными чертами постмодернизма являются: ориентация культуры и на «массу», и на «элиту» общества; существенное влияние искусства на нехудожественные сферы человеческой деятельности (на политику, религию, информатику и т. д.); стилевой плюрализм; широкое цитирование в своих произведениях шедевров предыдущих эпох; использование приема игры при создании произведений искусства. В художественном творчестве постмодернизма происходит сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цитирование. На первый план выдвигаются такие виды искусства как кино, народные промыслы, дизайн, компьютерная графика, искусство рекламы.

Сюрреализм – авангардистское направление в художественной культуре, провозгласившее изображение сферы бессознательного главной целью искусства, тесно связанные с психоанализом З. Фрейда и К. Юнга. В литературе определяющим стал принцип «автоматического письма», т.е. скоростной записи первых пришедших в голову слов и обрывков речи ключевым понятием становится «грезы» и «сны». Выдающимися поэтами сюрреализма являются А. Бретон; Л. Аргон; П. Элюар. Очень ярко, эффектно сюрреализм проявил себя в живописи, графике, дизайне, кино. Сложные композиции сюрреалистических картин сочетали в себе «хаос» автоматического выплескивания подсознания с фотографически точным воссозданием реальных деталей и предметов. В этой связи особую популярность получило творчество известного испанского художника Сальвадора Дали. Кроме него можно назвать таких художников, как Дельва, Магритт, Бонюэль и др.

Технократизм – направление в общественно-политической мысли и социально-психологическая установка, которая исходит из предпосылки, что общество регулируется принципами технико-организационной рациональности.

Тоталитаризм – политический режим, при котором вся власть сосредоточена в руках определенной группы людей, осуществляющей полный контроль над всеми сферами жизни общества при фактической ликвидации конституционных прав и свобод, опирающийся на репрессии и в отношении оппозиции и инакомыслящих.

Фовизм – художественное направление, основные особенности которого заключались в ярком колорите, использовании пронзительно чистых и резко контрастных цветов, чувствительной выразительности произведений, открывающих фантастический, полный радости мир красок и ощущений (Матисс, Вламинк, Дерен).

Фрейдизм – учение австрийского психиатра З. Фрейда, сводящее поведение людей и общественную жизнь к формам проявления бессознательного в человеке. Глубинный слой человеческой психики по мысли Фрейда функционирует на основе природных инстинктов, «первичных влечений». Весь процесс развития культуры, с точки зрения Фрейда – это способ обуздания человеческой агрессивности и деструктивности, связанный с действиями природных инстинктов.

Футуризм – одно из направлений авангарда, основанное в Италии Ф. Маринетти. Футуристы стремились полностью освободиться от бремени прошлого. Они были увлечены машинной технологией, новыми средствами и передвижение и связи. Для предания своим произведениям динамичности они использовали угловатые формы и резкие контуры. Отличительной чертой их творчества было стремление передать движение и скорость (Балла; Боччони; Карра; Северини).

Хепенинг – представления для публики, включающее в себя элементы изобразительного искусства, театральной постановки и танца, часто предполагающее взаимодействие с аудиторией.

Экзистенциализм – философия существования, направление в современной философии, культурологии; постигая себя, как экзистенцию, человек обретает свободу, которая есть выбор самого себя.

Экспрессионизм – художники-экспрессионисты стремились запечатлеть внутренние движения души, а не явление внешнего мира. Их живописи свойственны страстность, напряженность, трагическое мироощущение и глубокий личностный подход. Пламенеющий колорит, далекий от реальных природных цветов и нервный мазок наполняют полотна экспрессионистов трепещущей жизненной энергией (Бекман, Мунк, Нольде, Руо).

План семинара

1. Наука и техника как важнейший элемент социокультурного развития мира в XX в.
2. Своеобразие искусства модернизма в Европе. Русский авангард.
3. Феномен советской культуры. Реализм и социалистический реализм в литературе и искусстве советского периода.
4. Кино в зеркале массовой и элитарной культуры XX в.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные тенденции развития культуры XX в.
2. Каково влияние НТР на развитие культуры?
3. Что такое урбанизация?
4. Какие новые направления в науке появились в XX в.?
5. Какова роль и значение научно-технической интеллигенции на современном этапе?
6. Каковы экологические последствия НТР?

7. Каковы особенности градостроения в XX в.?
8. В чем проявился модернизм в архитектуре Западной Европы?
9. Какие новые художественные и технологические приемы получили распространение в архитектуре XX в.?
10. Каковы тенденции развития современной молодежной музыкальной культуры?
11. Каковы основные тенденции развития отечественной культуры в советское время ?
12. В чем выразилось влияние командно-административной системы на культуру?
13. Как отразился «воинствующий атеизм» на нравственности народа в изучаемый период?
14. Какова роль литературы и искусства в годы борьбы с фашизмом?
15. В чем противоречивость «демократизации» развития культуры в советской стране в 50-60-гг.?
16. Какие открытия советских ученых в области науки и техники имели мировое значение?
17. Каково значение волн русской эмиграции для отечественной культуры?
18. Опасно ли для общества и личности инакомыслие?
19. Каково значение расширения культурных связей с зарубежными странами?

Библиографический список

1. Гольдзамт Э. А. Градостроительная культура европейских стран / Э. А. Гольдзамт, О. А. Швидковский. – М., 1985.
2. Гутнов А. Э. Мир архитектуры / А. Э. Гутнов, В. Л. Гладычев. – М., 1970.
3. Друскин М. С. О западноевропейской музыке XX в. / М. С. Друскин. – М., 1990.
4. Европейский человек наедине с собой: очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самопознания. / Л. Н. Башкин. – М.: РГТУ, 2000.
5. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. – М., 1993.
6. Козлов А. С. Рок музыка: истоки и развитие / А. С. Козлов. – М., 1990.
7. Коллнер Д. Л. Становление джаза / Д. Л. Коллнер. – М., 1983.
8. Луначарский Л. В. В мире джаза / Л. В. Луначарский. – М., 1971.
9. Линч К. Образ города / К. Линч. – М., 1982.
10. Митрофанов Н. М. В мире науки и техники / Н. М. Митрофанов. – М., 1993.
11. Наука, техника, культура: проблемы гуманизации и социальной ответственности // Вопросы философии. – 1989. – № 11.
12. Научный прогресс: Когнитивные и социокультурные аспекты. – М., 1993.
13. Первый век кино: энциклопедия. – М., 1996
14. Ракилов А. И. Философия компьютерной революции / А. И. Ракилов. – М., 1990 .
15. Рок-энциклопедия / авт. - сост. С. М. Котальски.. – М., 1997.
16. Саркитов Н. Д. Рок-музыка: сущность, история, проблемы / Н. Д. Саркитов. – М., 1989.
17. Современная городская культура и человек. – М., 1993.
18. Федоров Е. В. Рок в нескольких лицах / Е. Федоров. – М., 1989.
19. Хантер Д. Битлз. Авторизованная биография / Д. Хантер. – М., 1990.