

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Г. Г. Коломиец, И. В. Колесникова, Я. В. Парусимова

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Учебное пособие

Рекомендовано к изданию ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 47.03.01 Философия, 51.03.01 Культурология

2-е издание, переработанное и дополненное

Оренбург

2021

УДК 7.03:7.01(075.8)
ББК 85.1я73+87.8я73
К 61

Рецензент – доктор философских наук, профессор Ю. Ш. Стрелец

Коломиец, Г. Г.
К 61 **Мировая культура и искусство: учебное пособие/ Г. Г. Коломиец, И. В. Колесникова, Я. В. Парусимова; Оренбургский гос. ун-т. – 2-е изд. перераб. и дополн. – Оренбург : ОГУ, 2021. – 400 с. ил. ISBN**

Учебное пособие включает теоретический материал для изучения основных этапов развития истории мировой культуры и искусства. Лаконичное и в то же время содержательное изложение тем подходит для самостоятельного усвоения обучающимися. Каждый раздел сопровождается иллюстрациями, создавая «картинное» представление о мировой художественной культуре в историческом ракурсе и дополняя теоретическое знание. В конце пособия содержатся задания различного уровня сложности для закрепления учебного материала.

Учебное пособие может быть использовано обучающимися при изучении дисциплин «Мировая культура и искусство», «Мировая художественная культура», «Культурология», «История искусств».

УДК 7.03:7.01(075.8)
ББК 85.1я73+87.8я73

ISBN

© Коломиец Г.Г.,
Колесникова И.В.,
Парусимова Я. В. 2021
© ОГУ, 2021

Содержание

Введение.....	4
1 Культура и искусство как понятия и феномены человеческой деятельности.	5
2 Становление культуры в первобытную эпоху	19
3 Культура и искусство древних цивилизаций. Междуречье	33
4 Культура и искусство Древнего Египта.....	51
5 Классические культуры Востока. Индия.....	73
6 Культура и искусство Китая	98
7 Античная культура и искусство. Древняя Греция и Древний Рим	119
8 Культура и искусство Европейского Средневековья.....	154
9 Культура и искусство Византии	169
10 Культура и искусство Древней и Средневековой Руси	188
11 Культура и искусство эпохи Возрождения	215
12 Культура и искусство Нового времени.....	243
13 Культура и искусство Западной Европы XIX века.....	263
14 Русская культура и искусство XVIII-XIX вв.	282
15 Пути искусства XX века	306
16 Контрольные тестовые задания для самопроверки знаний	359
17 Творческие задания.....	385
18 Методические указания для обучающихся	392
Список рекомендуемой литературы.....	394
Список использованной литературы.....	395

Введение

Учебное пособие предназначено для освоения студентами основ мировой культуры и искусства. Задачами курса являются: понимание культурных и художественных явлений и процессов на основе древних традиций и особенностей мировоззрения, общей мировоззренческой направленности в культурах; ознакомление с мифологией и религиозными течениями, основными экономическими закономерностями в той или иной культуре; общее представление о состоянии научного знания, образования на конкретном историческом этапе; основными направлениями искусства и выдающимися образцами искусства.

Учебное пособие следует основным историческим этапам развития мировой культуры и искусства. В курсе ознакомительным образом прослеживаются цивилизационные процессы, основные черты культуры, ее стержень: мировоззрение (религиозно-философские представления), научные достижения, искусство, выделяя художественную культуру преимущественно. Учебное пособие открывается первой темой, раскрывающей понятие культуры, цивилизации, художественной культуры, искусства. Особенностью данного учебного пособия является то, что каждая тема сопровождается иллюстрациями, что облегчает усвоение большого и сложного материала.

Учебное пособие охватывает большое цивилизационно-культурное пространство от древности до современности, рекомендуется студентам очной и особенно заочной форм обучения для изучения дисциплин «Мировая культура и искусство», «Мировая художественная культура», «Культурология». Оно обращено также ко всем тем, кто интересуется историей и теорией мировой культуры и искусства.

1 Культура и искусство как понятия и феномены человеческой деятельности.

Понятие «культура» родилось в Древнем Риме как противоположное понятие природе – «натура» (натура-культура). Понятие «культура» обозначало «обработанное», «возделанное», «искусственное» в противоположность естественному, первозданному, природному. Со временем понятие «культура» стало вбирать в себя широкий круг предметов и явлений, то есть всё, что делалось (культивировалось) человеком и носило сверх(над)природный характер. И сам человек, включенный в систему культуры, познавал мир, искусственно преобразовывал его, человек образовывался и воспитывался. Человек, творимый культурой, или «досотворенный» посредством культуры, является одновременно творцом культуры.

Итак, есть космос, несотворенный человеком, есть мир без человека и есть мир, созданный человеком. В культуру входит всё, что создано руками, умом человека, т.е. деятельность человека, все ценности – материальные и духовные, который сотворил человек. Есть природа, естественный мир – и есть человеческая деятельность, когда человек взаимодействует с природой, создаёт искусственные формы для своего человеческого существования.

Культура – это вторая природа, искусственная среда, созданная человеком, которую человек наслаивает на природу и проносит через века и совершенствует свой мир. Культура – совокупность, система материальных и духовных ценностей. А что такое ценность?

Ценность – это то, что значимо, свято, важно для человека.

Есть понятие общечеловеческих ценностей, прошедших через века – истина, добро, красота, свобода, жизнь, здоровье, любовь, труд, который кормит человека. Есть ценности жизни и ценности культуры: духовные, материальные, социально-политические, религиозные, нравственные,

эстетические, научные

В то же время ценность – личностное свойство каждого человека, ценности надо пережить, прожить, только тогда человек душой примет какие-либо ценности. У каждого человека своя иерархия ценностей.

Например, ответьте себе, какие три самые важные ценности вы назовёте, те, которые для вас как святыни, те, ради которых стоит жить?

По словам учёного, философа В. С. Стёпина, человек – продукт космической эволюции, он существует во взаимодействии с природой. Жизнедеятельность обеспечивается не только приспособлением к окружающей среде, но и во взаимодействии с окружающей природной средой.

У человека не одно тело, а как бы два тела: одно биологическое, а другое «неорганическое тело» цивилизации, то что составляет человеческую историю, когда человек, улучшая жизнь, изобретает, совершенствует орудия труда, производство, творчески преобразовывает свой мир. Например, человеку не хватает руки, он не только берет палку, он изобрел удобные орудия труда, экскаватор – это тоже «продленная рука» человека.

Человек – активное, деятельное существо. Деятельность предполагает надбиологические формы активности, охватывающие и духовную, и практическую стороны жизни. Деятельность человека – это совокупность, ансамбль, система всех проявлений качеств человека, где свободно, сознательно, избирательно и целенаправленно осуществляется активность, являющаяся способом бытия человека (М. С. Каган). Деятельность характеризуется целеполаганием, мотивацией, смыслом и ценностями (схема 1).

Наряду с биологическим кодом человеческого существования (инстинкт самосохранения, питание, половой инстинкт), переходящим из поколения в поколение и регулирующим взаимодействие организма с окружающей средой, у человека есть социокод, фиксирующий программы социального поведения, общения и деятельности (В. С. Стёпин).

Деятельность, общение, поведение закрепляют отношение к тому, что можно и нельзя делать, определяют причастность индивида к долгу, ответственности и выполнение обязанностей.

Природа ↔ Человек ↔ Культура

Я - Мы - Социум

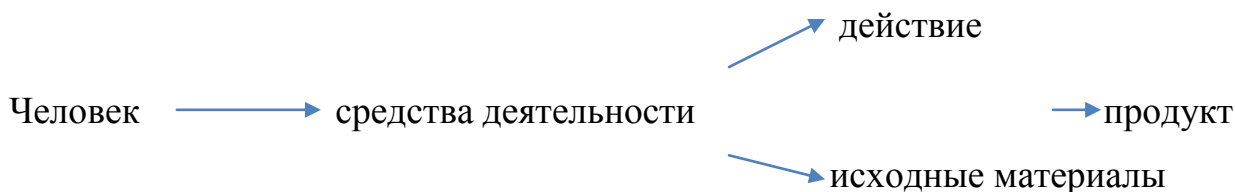

Схема 1 – Человек – деятельностное существо

Если биокоды передаются наследственным генетическим кодом, то надбиологические социокоды составляют культурные традиции.

Отмечают три этапа развития понятия культуры:

1. Культура как все созданное человеком (соотношение: культура-натура). *Оппозиция: культура-натура*. Культура как «вторая природа», все, созданное человеком.

2. Культура как способ регуляции деятельности (соотношение: культура-деятельность). *Соотношение культуры и деятельности* означает следующее: все, что создано человеком, является результатом его деятельности, тогда культура рассматривается как способ регуляции деятельности.

3. *Культура – система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения, общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её проявлениях (В. С. Стёпин).*

Эти программы представлены многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, верований, ценностей.

Исторически накапливался и развивался социальный опыт. Культура хранит и транслирует этот опыт, передаёт из поколения в поколение (здесь культура в функции традиции, социальная память).

Культура генерирует новые программы деятельности, культура и наука, культура и искусство, искусство как художественное творчество, культура как творчество.

Основание культуры – мировоззренческие универсалии:

- наиболее общие для любой деятельности отношения к объектам: время, движение, пространство, количество, качество, форма и содержание;
- человек как субъект деятельности: человек, личность, общество, добро и зло и т.д.

Стержень культуры:

1. религия, мировоззренческие ценности, взгляды на мир;
2. наука;
3. искусство.

Важным является вопрос о соотношении культуры и цивилизации.

Цивилизация имеет три основных значения:

1. Цивилизация – совокупность достижений человечества в смысле технико-цивилизационных инноваций (т.е. машины, электричество, атомная энергия и т.д.), а также цивилизационные достижения, обеспечивающие регуляцию социальных связей и отношений (т.е. письменность, юриспруденция, политика, права человека и т.д.). Цивилизация понимается здесь как системное развитие и расширение «второй природы», обеспечивающей выживание человека в природе. Понятие цивилизации и культуры как второй природы сливаются, совпадают, не различаются.

2. «Под цивилизацией понимаются технологические и технические изобретения, а под культурой – базисные ценности и состояния духовного

мира человека». Цивилизация и культура противоположны, противопоставляются (О. Шпенглер).

3. Цивилизация – особый тип общества, возникающий на определенной ступени исторического развития, когда происходит переход от первобытного состояния к первым сельским и городским цивилизациям древности. В этом смысле *цивилизация – это «целостный социальный организм, предполагающий определенный тип культуры»* (В. С. Степин). Цивилизация понимается широко, вбирает в себя культуру. Цивилизация и культура не противопоставляются друг другу. (А. Тойнби выделил 21 цивилизацию во всей истории, соответственно разделив их на традиционные и техногенные).

Современный мир живёт в условиях бурного цивилизационного развития, обусловленного новой промышленной революцией с выходом на роботизацию, в условиях глобализации. Сложилось несколько понятий глобализации. Однако можно считать, что *глобализация – это многовековой естественноисторический процесс, который побуждает людей к стремлению достигать некоего единства, к образованию мирового сообщества, процесс объективный и независимый от отдельных личностей или сообществ.*

Глобализация характеризует процессы планетарного масштаба, затрагивающие интересы всего человечества. Это осмысление пришло с глобальными проблемами, которые перед человечеством поставили, с одной стороны, природа, а с другой – техногенная человеческая деятельность и сложная система тесно взаимодействующих коммуникативных связей.

Существует множество культур (типов культуры). Изучая различные культуры, мы открываем достижения человеческой деятельности.

Сложившаяся в истории та или иная культура закреплена в символических знаках, формах, которые передаются из поколения в поколение в готовом виде и выступают как общезначимые образцы, складывается традиция. Через культуру человек может приобщиться к

творческим достижениям множества гениев. Но это приобщение осуществляется только тогда, когда человек не просто созерцает культурные символы, а оживляет их культурные смыслы в своей душе, когда они становятся стимулом для нового творчества. Культура живёт не сама по себе, а через творческую активность вдохновлённого ею человека. Культура движется через традиции, обогащённая новациями. Поэтому не только человек творит культуру, но и культура творит человека.

Культура начинается с древнего мира, с запретов, нравственных ограничений, двух табу: табу на ограничения полового инстинкта и табу на пищу (ограничения в питании), воспитывающие сдержанность. Исторически складывалось мировоззрение человека, сначала это была мифология – сказания о жизни богов и людей. Миф – архетип культуры. Архетип (миф) может воспроизводиться в культе, песнопении и действует сейчас, как и ранее.

В разных культурах складывались разные взгляды на мир, на происхождение и эволюцию человека, поэтому учёные по-разному объясняют появление высокой духовной культуры первых цивилизаций, происхождение какого-либо типа культуры, откуда и куда все движется.

Сложились разные подходы к изучению истории культуры, среди них:

1. Циклический подход связан с наблюдением, что все в природе имеет свой цикл повторения: день-ночь, времена года. Такие смены они стремятся найти и в общественных явлениях. Культура человечества должна иметь свой восход и закат, расцвет, деградацию, рождение и смерть. Духовная культура в целом есть процесс деградации. Сторонники – О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский.

2. Креационный подход (creation – сотворение) на основе привлечения современных научных знаний пытается доказать божественное сотворение человеческого общества и противопоставляет его эволюционной теории, которая основана на естественном видовом развитии. Креационный подход связан с эсхатологическим подходом (эсхатология – учение о конечных

судьбах мира и человека): обществу присуща руководимая Богом история и человеческий мир развивается по Божьему плану, в котором есть конец исторической жизни – Страшный Суд. Он даёт начало вечной жизни для воскрешённых праведников. Первое пришествие Иисуса Христа считается началом периода истории под знаком конца. Второе пришествие Христа будет ознаменовано концом временной истории человечества и началом вневременного развития – вечности.

3. Метаисторический подход. Метаистория – совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые погружены в другие потоки времени и виды пространства. Эти потусторонние процессы, связанные с историческим процессом (и во многом определяющие его) не совпадают с ним, раскрываются специфическим метаисторическим методом познания. Люди, которые владеют им имеют врождённые свойства, помощь провиденческих сил, запас исторических сведений. Метаисторическое познание состоит из 3 стадий: озарение, созерцание, осмысление. Вклад в раскрытие такого видения жизни сделали Платон, А. Данте, И. В. Гёте, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв, Н. К. Рерих и др. Этот подход противостоит технократическому.

4. Технократический подход связан со взглядом на историю с точки зрения развития техники. Взлёты в развитии человеческой культуры объясняются техническими революциями; общество проходит этапы доиндустриального, индустриального, постиндустриального периодов развития. Сторонники этого подхода А. Тоффлер, Д. К. Гелбрейт. Технократический подход открывает новые грани освещения культуры в связи с информационной революцией, развитием сети Интернет как единой информационной системы для всего человечества и её связи с явлением ноосферы, информационного поля Земли, общепланетарного сознания.

5. Пассионарный подход (теория Л. Н. Гумилёва), согласно которому главным в истории является этнос, история – это смена этносов. Для культуры каждого этноса характерно рождение, расцвет и гибель. Появление

нового этноса и путь его развития связаны с толчком извне (макромутацией), вызывающий пассионарный признак в этнических группах. Пассионарный импульс (заразительность, страсть) выше инстинкта самосохранения человека. Благодаря пассионарности у этноса интенсивно развивается культура, появляются гении, полководцы. Это энергия космического происхождения, которая попадает на определённое географическое пространство Земли. Такой подход объясняет причины внезапного появления и расцвета этноса (примерно 200 человек племени монголов завоевало мир, среди пассионариев Наполеон Бонапарт, другие гении). Теория Л. Н. Гумилёва выросла из научных разработок (К. Э. Циолковский, Н. Ф. Фёдоров, В. И. Вернадский).

6. Формационный, общественно-экономический подход (от слова «формация», лат. formation – образование) рассматривает исторически определенные типы общества, находящиеся на определенной ступени исторического развития. Материально-экономическое движение истории человечества (К. Маркс и Ф. Энгельс) объясняется сменой социально-политических систем изменением способа производства, необходимостью совершенствования производительных сил, приводящих к изменению производственных отношений. Человек понимается как производитель, созидатель, как «совокупность всех общественных отношений». Движущей силой истории человечества является экономика и, как следствие, «революционные практики» классовой борьбы, появившейся по причине возникновения частной собственности на средства производства. Каждой формации свойственен тип культуры, который развивается, эволюционирует (первобытность-рабовладение-средневековье-капитализм-социализм). Этот подход рассматривает поступательное развитие культуры и сознания человечества, наличие единой логики внутри исторического процесса, утверждает идею прогресса.

7. Цивилизационный подход рассматривает историю как смену цивилизаций. Для каждой характерны стадии рождения, расцвета, упадка.

Представители цивилизационного подхода доказывают, что нет общей закономерности развития культуры человечества. Закономерность характерна только для развития культуры внутри отдельных цивилизаций. Сторонники этого подхода – К. Ясперс, Дж. Тойнби. А. Тойнби выделил 21 цивилизацию во всей истории, соответственно разделив их на традиционные и техногенные.

8. Глобалистский эволюционно-цивилизационный подход с пониманием культуры как системы исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности и цивилизации как целостного социального организма, предполагающего определённый тип культуры (В. С. Стёпин). В. С. Стёпин в истории человечества рассмотрел по-своему два типа цивилизационного развития – традиционалистский и техногенный. Их различие он определил через особенности культурно-генетического кода. Выявление в этих кодах общего системообразующего ядра объединяет цивилизации и культуры одного типа и отграничивает их от цивилизаций и культур другого типа. В качестве такого рода объединяюще-разграничивающего ядра выступают мировоззренческие универсалии культуры, базовые жизненные смыслы и ценности каждого из типов культурно-цивилизационного развития. Такими универсалиями являются «человек», «природа», «деятельность», «традиции и новации», «личность», «образование», «власть» и др. Со смыслами этих базовых универсалий, их пониманием и переживанием скоррелированы смыслы других ценностей культуры – веры, свободы, справедливости, ответственности и т.д. Понимание ценностно-смыслового ядра, представленного базовыми универсалиями, радикально различно для традиционалистского и техногенного типа развития. Концепция типов цивилизационного развития не отбрасывает позитивное содержание стандартного цивилизационного подхода (Н. Данилевский, А. Тойнби и др.), а включает его в свой состав. Вместе с тем, она может быть согласована и с рядом ключевых положений марксистской формационной

концепции. Альтернативные подходы (цивилизационный и формационный или креационный и техногенный) предстают как дополнительные версии одной и той же сложной системной реальности, акцентируя разные аспекты этой реальности. В XXI веке становится очевидным переходный период к новому типу цивилизационно-культурного развития, которое побуждает гуманитарное знание искать и утверждать новые антропо-социо-экологические принципы в человеческой деятельности, возможности развития мировой культуры.

К этому следует добавить роль интуитивного бессознательного начала в человеке, способствующего становлению и развитию мировой культуры. Так, в современном понимании культуры философ А. В. Смирнов указывает на важность «коллективного когнитивного бессознательного». Предикат «когнитивное» указывает на способы переработки информации, когда сигналы «на входе», получаемые от внешнего мира, обрабатываются таким образом, что на «выходе» мы имеем осмысленные феномены субъективной реальности, иначе говоря, феномены сознания. Процесс переработки информации опирается на интуиции. Эти интуиции носят массовый характер, транслируются в рамках культуры благодаря известным механизмам передачи и усвоения культурных навыков и привычек. Составляя общее достояние носителей данной культуры, они, обосновывая предикаты «бессознательное» и «коллективное», обеспечивают коммуникацию и интересубъективность. «Коллективно когнитивное бессознательное» потенциально составляет универсальную способность человека как родового существа и обеспечивает передачу всечеловеческих ценностей.

Каждый из подходов имеет право быть. Мы будем ориентироваться на современный взгляд, синтезирующий разные подходы, на то, что ценностью культуры является деятельность человека и всечеловеческие ценности – истины, добра, красоты, ценности жизни и ценности культуры – степень развития культуры определяется уровнем её отношения к человеческому

достоинству и возможностям, условиям для творческой деятельности человека.

Каждый из подходов имеет право быть. Мы будем ориентироваться на эволюционно-цивилизационный подход с пониманием культуры как системы исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности и цивилизации как целостного социального организма, предполагающего определённый тип культуры (В. С. Степин). Из того, что ценностью культуры является деятельность человека, общечеловеческие ценности (истина, добро, красота). Степень развития культуры определяется уровнем её отношения к достоинству человека и возможностям, условиям для творческой деятельности человека.

С понятием культуры тесно связано понятие этноса, ментальности. Культура предполагает исторически выработанные способы взаимодействия людей друг с другом, комплекс традиций, сеть специальных институтов, сложившиеся формы социальной жизни.

Этнос (Л. Н. Гумилёв) – естественно сложившийся коллектив людей на основе оригинального стереотипа поведения, существующий как энергетическая система (структура), противопоставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя из ощущения комплиментарности.

Этногенез – весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери пассионарности.

Ментальность как образ мышления, духовного настроения специфический строй (мышления) эмоций человека, группы людей – то общее, что рождается из природных данных этноса.

Менталитет – это глубинные структуры культуры, укоренённые в сознании и поведении многих людей, а потому – при всей своей исторической изменчивости – в своих началах стабильные и поэтому объединяющие в себе различные исторические эпохи в развитии национальной культуры (этноса). Ментальность в отличие от общественных

настроений, устойчива, включает ценностные ориентации, но не исчерпывается ими, поскольку характеризует собой глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания.

Ценности осознаваемы, ментальность восходит к бессознательным глубинам психики. Ментальность выражает жизненные и практические установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения, свойственные обществу и культурной традиции.

Ментальность (лат. – ум) – образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы; относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создаёт картину мира и скрепляет единство культурной традиции или сообщества.

Ментальность характеризует специфические уровни индивидуального и коллективного сознания, специфический тип мышления. Ментальность – то общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о жизненном мире. Менталитет выражает привычки, пристрастия, коллективные эмоциональные шаблоны.

Что отличает человека (*homo sapiens*) нашего вида (кроманьонец) от более древних человекоподобных гоминидов?

Особенность мозга, мыслительных процессов, сила воображения и фантазии, которые вызывают необходимость творческой деятельности. Человек творческий создаёт что-то новое, продуктивное силою своего воображения, фантазии.

Благодаря творческой силе человек осваивает мир и научно-практически, и художественно. С помощью науки и усовершенствования техники, производящей материальные предметы, человек улучшает своё жизненное существование, т.е. делает его более удобным, полезным. И в тоже время человеку необходимо для души и духа созидание вещей непрактических, неутилитарных (без целей, пользы, полезного использования), а для удовлетворения души, духа, духовности, эмоций.

У человека есть способность к художественному творчеству, художественной деятельности. Художественность, художественное творчество предполагает способность мыслить художественными образами и претворять художественные образы (возникающие в сознании) на практике, в художественном творчестве, создавать произведения искусства.

Искусство трактуется как правило в двух смыслах:

1. высокая степень мастерства, искусность в любой сфере деятельности;
2. художественное творчество в целом – живопись, музыка, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное, графика и т.д. Здесь же искусство как чувственное выражение сверхчувственного.

Понятие искусства прошло долгий и сложный путь от значения в Античности умения делать вещи по правилам, мастерство, технэ до понимания творческой деятельности человека, художественного творчества. Искусство долгие века трактовалось как подражание природе: сама Природа Художница, а человек учится у природы, подражает гармонии мироздания, божественной красоте. В Средние века латинское «ars» означало разделение искусства на «свободные», т.е. науки и «механические», т.е. связанные с физическим трудом. В эпоху Возрождения и Новое время искусство как художественное творчество всё больше отделялось от ремесла. Распространялись «пластические искусства» (характеризующиеся «рисунком»), «изящные искусства» (воздействующие красотой), «музыкальные» (от вдохновения греческих Муз), «поэтические» (метафорические, словесные), «рассудочные» (область науки), «благородные» (вечные, непревзойденные), «образные» и др. С распространением промышленной революции и капитализма в XIX веке из утвердившихся семи «изящных искусств» стало разрастаться поле искусства, включая сферы промышленности, дизайна, массовой информационной коммуникации и т.д. Современное понимание искусства достаточно

широкое, мы будем иметь в виду художественное творчество, где **искусство** является способом духовно-практического освоения действительности силой воображения, фантазии. В искусстве важна творческая свобода.

Видов искусства в современном мире много. Например, профессор А. С. Мигунов предложил следующую классификацию:

1. классика художественного творчества всех эпох и традиционное искусство в народной культуре (создание художественного образа);
2. современное концептуальное (важен не художественный образ, а идея, концепт, воплощённые в перформансах, хеппенингах, акционизме);
3. виртуальное (компьютерные технологии);
4. маргинальное (детское или не профессиональное, любительское).

Сложилось современное понятие «научного искусства», когда художник творит с помощью современных научных технологий, требующих инженерного знания.

Художественная культура – это духовно-материальная ценность, созданная человеком в сфере искусства, художественного творчества.

Мировая культура изучает исторические, мировоззренческие, духовные, материальные и художественные ценности (искусство).

Что является предметом дисциплины Мировой культуры и искусства? – Исторически сложившиеся цивилизации с определённым типом культуры.

Что изучает мировая художественная культура? – Духовные и материальные ценности в области художественного творчества, искусства, выражающие человеческий духовный мир, его мировоззрение.

Художественная культура символична, когда человеческое восприятие мира, переплавляясь в сознании мастеров и гениев, запечатлено в знаковых, символических формах. Эти художественные формы требуют от реципиентов эмоционального созвучия, разумных расшифровок, интерпретаций.

В поле зрения учебного пособия «Мировая культура и искусство»:

1. Цивилизации в исторической ретроспективе.
2. Формирование культурных традиций.
3. Формы человеческой жизнедеятельности. Мировоззренческие основания, универсалии разных цивилизаций, достижения в науке и технике.
4. Искусство – как художественная творческая деятельность, в которой осваивается, прогнозируется культура и цивилизация.

Вопросы

1. Как трансформировалось содержание понятия «культура»?
2. Как соотносятся культура и цивилизация?
3. Какие существуют подходы в изучении истории культуры?
4. Когда появились самые ранние формы культуры?
5. Что включает в себя понятие «деятельность»?
6. Что такое художественная деятельность, искусство?
7. Назовите виды искусства. Чем они характеризуются?
8. Что есть ценности в культуре?
9. Определите понятия «ценность».
10. Что значит: культура как смысловой мир человека?

2 Становление культуры в первобытную эпоху

Обратимся к истокам мировой культуры и искусства. Поскольку мировая культура и создание художественных ценностей связано с человеческим творчеством, то кратко осветим периодизацию первобытного общества.

Вехи антропогенеза:

1. Австралопитеки (первые люди, древнейшие, примитивные человекообразные приматы, промежуточный вид от животных к человеку; в пустыне Чада найдены останки человекообразного существа - Тумаи (Toumai), жившего 7 млн. лет назад, а в Эфиопии обнаружены останки австралопитека Люси, возраст которых 4 млн. лет.
2. Homo habilis (человек умелый, 2,2 млн. – 1,6 млн. лет назад), появление первых каменных орудий, огня.
3. Homo erectus (человек прямоходящий, 1 млн. – 500 тыс. лет назад).
4. Неандертальцы (Homo sapiens, 300-400 тыс. лет назад).
5. Кроманьонцы (поздний палеолит, 40 тыс. лет назад).

Прямой последовательности от древних гоминидов до современного человека не было.

Наиболее древний предок человека (южная обезьяна) – австралопитек, живший 4,5 млн. лет назад – был обнаружен археологами в XX в. Его называли «человек умелый». Еще один вид «человека умелого» (обезьяночеловек) – питекантроп, живший 1 млн. лет назад, был найден в Африке. 250 тыс. лет назад жил неандерталец (homo sapiens) – «человек разумный», останки которого были обнаружены на юге Европы, в Азии, Африке. Неандертальцы расселились по Европе и Ближнему Востоку. Примерно 150 тыс. лет назад в Европе был тёплый климат, а 80 тыс. лет назад древнему человеку приходилось выживать в условиях льда и мороза, для чего строили жилища, грелись в них у костра.

У древнего человека появилась индустрия камня – копья с наконечниками, скребки. Обжигая берёзовые ветки, он научился использовать дёготь, смолу. Используя шкуру, носил меховую одежду. Члены первобытного человеческого стада (общественный строй) хоронили своих умерших.

40-35 тыс. лет назад с началом последнего периода оледенения

появился кроманьонец (*homo sapiens sapiens*) – «человек дважды разумный». Он появился внезапно в Европе, юго-восточной Азии, Африке, затем в Австралии и Америке. С эпохой кроманьонца связано возникновение искусства и религий древних людей. Это период верхнего или позднего палеолита. Кроманьонцы были первыми в мире художниками. 30-40 тыс. лет назад расписывали стены пещер, украшали рисунками одежду и предметы быта.

Искусство древнейших мастеров разделялось на три группы:

1. небольшие предметы украшали рисунками, резьбой;
2. настенная живопись (цветная или монохромная) и гравюры;
3. фигурки человека (обычно женские) или животных из глины, камня или дерева.

Считается, что 35-40 тыс. лет назад в период появления кроманьонца произошёл «большой культурный взрыв», когда появляются предметы не утилитарного характера, не для полезного применения – художественное творчество – бусы, статуэтки, рисунки, гравировка на кости. У человека стали развиваться память и фантазия.

Искусство было синкретично, т. е. тесно связано с верованиями, магией, религией и охотничьими обрядами. Имело место окрашивание тела, лица для обрядов.

В исторической науке существуют два пути изучения первобытной культуры:

1. первобытная культура разделяется по социальному признаку на эпохи – первобытное человеческое стадо, родовой строй и высшую демократию;
2. разделение, основанное на различиях материалов и технике изготовления орудий труда.

Согласно второму подходу, выделяют следующие исторические эпохи и географические центры:

- палеолит – древнекаменный век, Восточная Африка, 40-10 тыс. до н. э.;

- мезолит – среднекаменный век, Европа, 12-8 тыс. до н. э.;

- неолит – новокаменный век, Ближний Восток, 8-3 тыс. до н. э.

За первобытной эпохой следуют древние цивилизации (с 3 тыс. до н. э.) с высоким уровнем развития культуры:

- эпоха (век) бронзы (3-2 тыс. до н. э.)

- век железа (1 тыс. до н.э.).

Хронология датируется весьма приблизительно.

В верхнем палеолите появилась художественная деятельность и начала формироваться художественная культура. Первобытная культура представляла собой изначальную синкретическую целостность, составляющими компонентами которой были орудия труда, предметы быта, верования, традиции и обычаи, наскальные рисунки и скульптурные изображения.

Художественное творчество конца палеолита (иногда называют предискусством) имело магическое, символическое значение, выросло из символического отношения к миру. Одной из первых форм художественного творчество было создание *натурального макета* – примитивной скульптурной формы, собранной из глины, земли, шкуры, частей тела животного (см. рис. 1). Натуральный макет использовался в ритуальных целях.

В самых ранних рисунках верхнего палеолита преобладают изображения животных (см. рис. 2 - 3). Изображения человека, сцены охоты, обрядовые сцены появляются только в эпоху мезолита. Живопись палеолита очень реалистична, полихромна, передает объемы, но в ней отсутствует композиционный строй, сюжет. Рисунки разрознены, расположены беспорядочно.

Свое осознание мира человек стремился осуществить с помощью мифа (греч. «мифос» – предание, повествование). В мифологическом

мировоззрении – очеловечивание окружающей среды, одушевление космоса. Возможно возникновение художественной культуры, в определённом смысле есть ответ человека на потребность в равновесии и гармонии с миром.

Неолит характеризуется переходом от присвоения готовых продуктов природы к производству, появлением скотоводства и земледелия, усовершенствованием орудий труда. В мезолите и неолите стала развиваться сильная рационалистическая тенденция, порождённая наблюдениями за природой. Наскальная живопись становится связным текстом, это уже не отдельные объекты, а действия, композиции, многофигурные сцены.

Изображения наскальных рисунков становятся более условными, схематичными, возрастает роль обобщения, абстрактного мышления (см. рис. 4).

В художественной практике – украшение предметов быта. Большое распространение получили геометрические фигуры, спиралевидные линии, орнаменты, красочное сочетание цветов. В художественной жизни неолита особое место занимала обработка глины.

В эпоху неолита в 4-3 тыс. до н. э. появляются *мегалиты* – сооружения из крупных камней (см. рис. 5). Это могли быть либо одиночные вертикально установленные глыбы – *менгиры*, либо группа таких глыб, установленных в виде нескольких концентрических кругов – *кромлехи* (самый знаменитый из них – Стоунхендж в Великобритании). Также *дольмены* – погребальные или ритуальные сооружения из нескольких вертикальных глыб, перекрытых горизонтальной.

К древним формам религии относятся:

1. *анимизм* (лат. *anima* – душа) – одушевление сил и явлений природы, окружающего мира;
2. *тотемизм* (инд. *totem* – род) – вера в таинственную связь между человеческим родом и животным, растением, птицей, которые считались предками и покровителями данного рода;
3. *фетишизм* – наделение магической силой неодушевлённых

предметов. Амулеты придавали энергетическую силу, духовную и уверенность. Духи разделялись на благих и вредных. Дух – это мир невидимого, но существующего в различных формах живого и неживого.

Важную роль в верованиях древних людей играет культ мёртвых. Культ захоронения встречается уже у неандертальцев (60-40 тыс. лет назад). Умерших хоронили в неглубокой яме, придавливали камнем. Существовал страх перед умершим. Считалось, что духи мёртвых могли навредить или помочь. Поэтому существовали способы общения с духами природы через специальные обряды, которые составляли две большие группы: мантику и магию.

Мантика – это всевозможные виды гаданий, *магия* – воздействие на мир духов при помощи специальных ритуалов и заклинаний. Обрядами руководил колдун, шаман, жрец. Эти люди вырабатывали магические формулы, знали силу слова, звука, язык природы.

Надо отметить, что в искусстве палеолита еще не встречались изображения людей, кроме женских фигур из камня, кости и глины. Очевидно, что человек еще не осознавал своего индивидуального «Я», воспринимал себя как часть природы. Природа же ассоциировалась с женским созидательным началом.

В разных частях света были найдены женские фигурки, вырезанные из кости или камня с плохо прорисованными чертами лица, но с хорошо выраженными символами плодородия – округлой грудью и широкими бедрами. Их называют «Палеолитическими Венерами» (см. рис. 6). Первоначально культура древних людей имела признаки матриархата.

В конце 11 тыс. до н.э. началось отступление ледников, началась современная геологическая эпоха. Крупные животные в результате похолодания вымерзли, охотиться на мелкую дичь труднее. Человек искал новые формы хозяйствования.

Эпоху с 8 тыс. до н.э. называют «неолитической революцией», которая продолжалась несколько тысяч лет. Развивалось земледелие, скотоводство,

следовательно, оседлая жизнь. Зарождались первые ремёсла. Такие как ткачество и керамика. Новые формы хозяйствования, возникшие на Ближнем Востоке, распространились в Индию, Южную Европу, Среднюю Азию, Дальний Восток, Северную Африку, Америку.

Искусство и верования играли важную роль. Искусство эпохи неолита говорит о развитии абстрактного мышления художников. Древний художник стремился рассказать об охоте, войне, праздниках, ритуалах. Преобладает схематизм изображения: вода – волнистая линия, небо – круг, земля – квадрат. В первобытной культуре можно говорить об искусстве добывания огня, оформлении домашнего очага, оружейном искусстве. Эпоха каменного века заканчивается с началом обработки металлов – с середины 4 тыс. до н. э.

Человек стремился украсить дом, посуду, создавал гигантские статуи, рыл каналы и т. д.

Музыка тоже украшала жизнь первобытного человека, помогала в быту, охоте. Она подчинена ритму. Соединение звуков и подчинение их ритму порождала музыкальную гармонию. Музыкальные инструменты начинаются с погремушки и барабана, затем флейта, свирель, струнные инструменты (см. рис. 7). Вся музыка привязывалась к определённым делам и действиям, носила прикладной характер, не теряя при этом главной своей задачи – формирование единого мироотношения.

Религия также не выделялась в особую форму духовной культуры человека. Она была его жизнью и неразрывно связана с другими формами сознания, и прежде всего, с мифами. Первобытной культуре присущ политеизм. Люди были каждодневно связаны с магией, обрядами, праздниками, молитвами и заклинаниями. Во всех древних религиях встречаются изображения богини-женщины как созидательницы, прародительницы рода (см. рис. 8).

Стройная система мироздания, представленная в древних религиях, воплощается в образе Мирового дерева, выступавшего символом единства мира – неба и земли, иногда неба, земли и подземного мира. Второй или

третий уровни управлялись верховными божествами. Часто на вершине (на рисунках) Мирового дерева изображали круг или крест (знаки неба-солнца).

Можем констатировать, что искусство, появившееся в эпоху палеолита, творцом которого стал кроманьонец старше многих форм человеческой жизнедеятельности. Оно появилось раньше, чем земледелие и обработка металлов, раньше, чем государство и частная собственность. Для человека современного вида искусство было всегда. Представления и поступки современных людей в некоторой мере являются продуктом знаний об очень далёком, запечатлённом в культуре.

Рисунок 1 – Монтеспанский медведь. 35-30 тыс. до н. э. Пещера Монтеспан, Франция

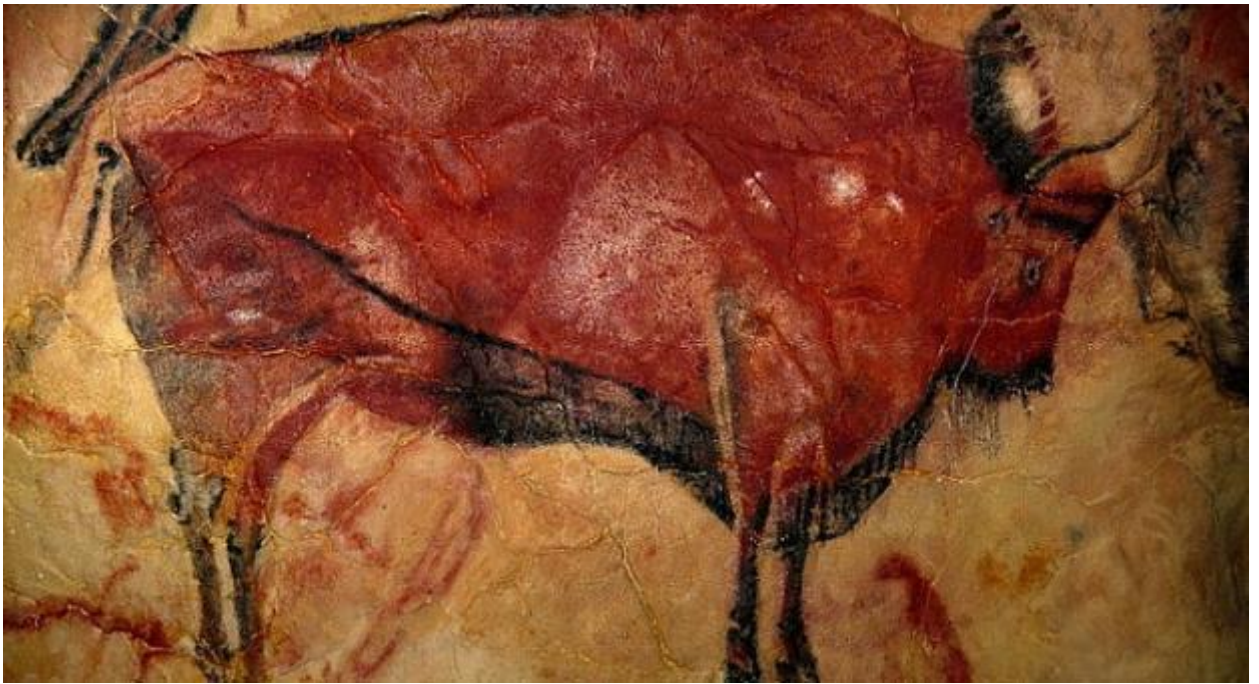

Рисунок 2 – Бизон. Наскальная живопись. Ок. 15-12 тыс. до н.э. Пещера Альтамира, Испания

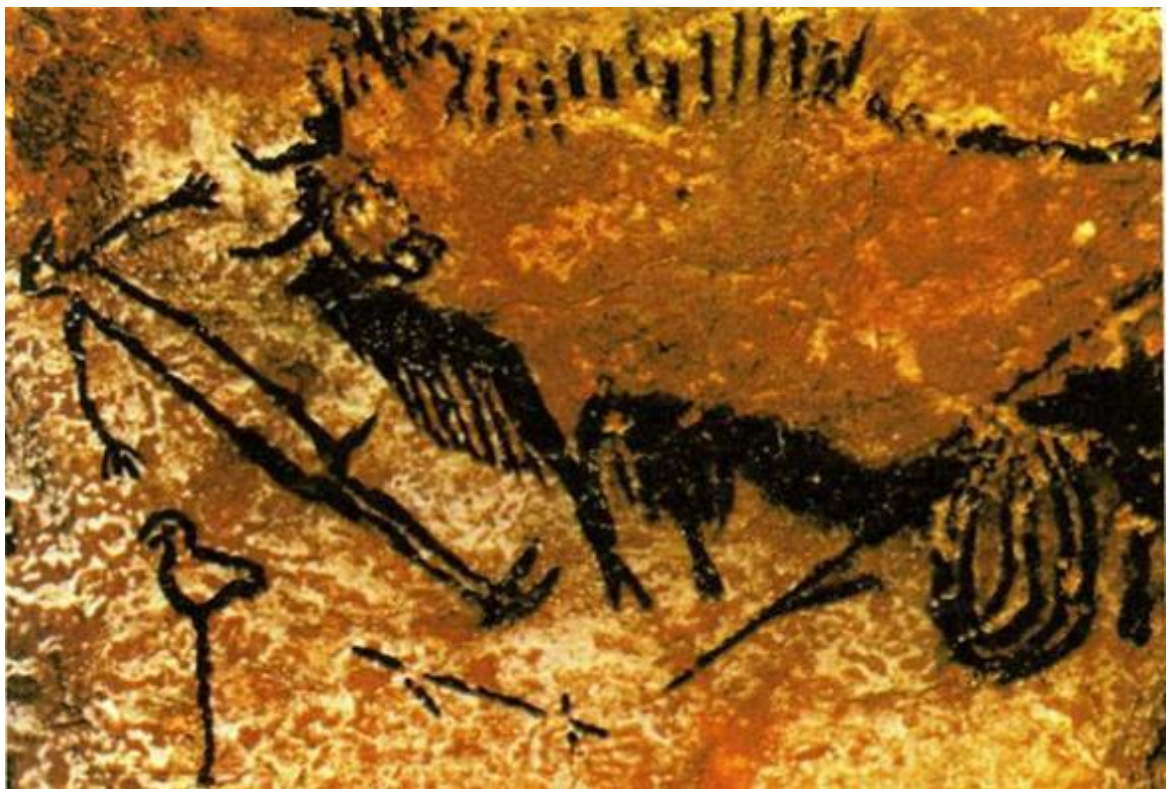
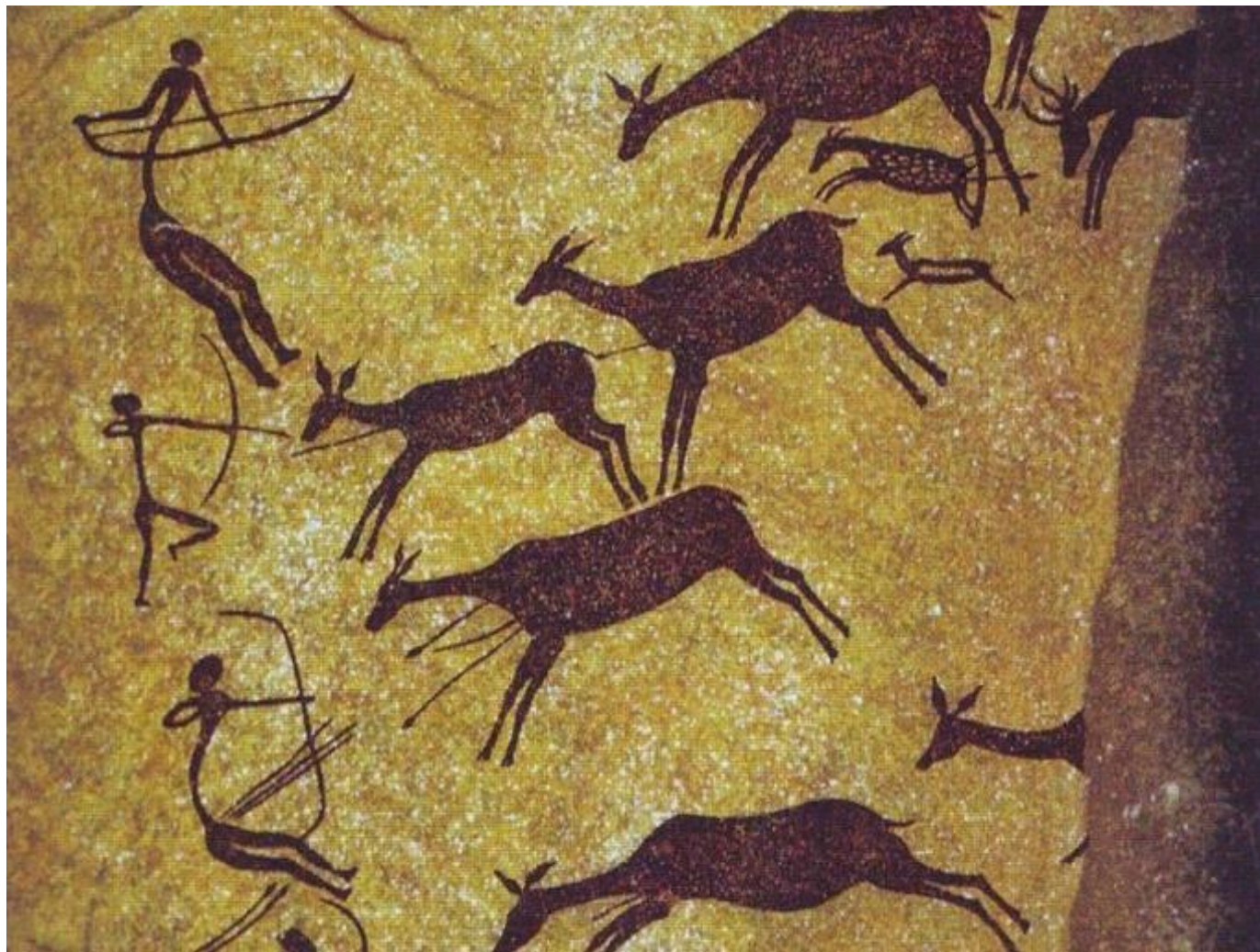

Рисунок 3 – Раненый бизон, нападающий на человека. Наскальная живопись. Ок. 15-10 тыс. до н.э. Пещера Ласко, Франция

*Рисунок 4 – Охота на оленей. Наскальная живопись. Ок. 9-8 тыс. до н.э.
Ущелье Вальторта, Испания*

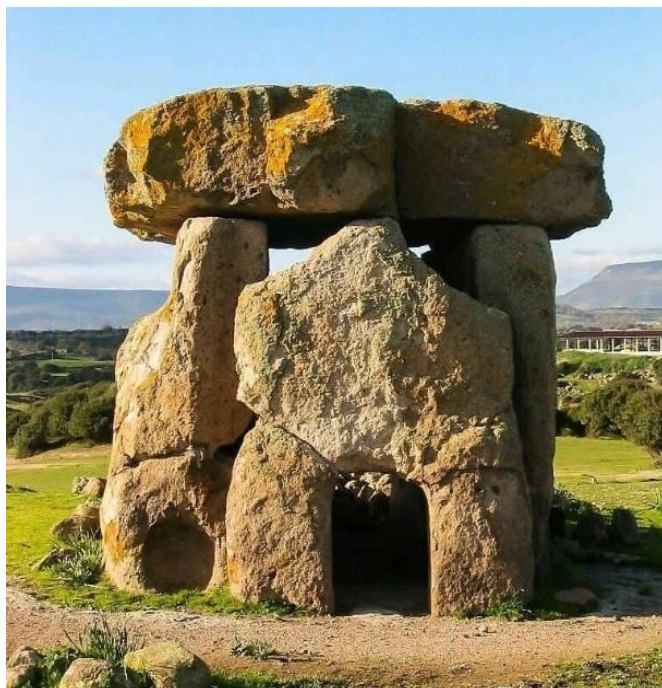

Рисунок 5 – Мегалитические сооружения

Рисунок 6 – Венера Виллендорфская. Ок. 25-24 тыс. до н.э. Музей естествознания, Вена, Австрия

Рисунок 7 – Флейта из кости птицы. Ок. 40 тыс. до н.э. Германия.

*Рисунок 8 – Богиня плодородия, кормящая козлов. Угарит. 14-13 вв. до н.э.
Лувр, Париж.*

Вопросы

1. Назовите основные этапы периодизация первобытного общества.
2. Какие теории происхождения человека Вам известны?
3. Назовите этапы антропогенеза.
4. Когда появились самые ранние формы культуры?
5. Какие формы художественного творчества были распространены в первобытную эпоху?
6. Назовите основные тенденции развития форм художественного творчества первобытного общества.
7. Чем отличаются технологии различных периодов каменного палеолита, мезолита, неолита?
8. Объясните синкретизм первобытной культуры; единство практической, религиозной и художественной деятельности.
9. Какую роль играли тотем и табу в становлении культурного сознания древнего человека?
10. Что представляют собой монументальные каменные сооружения мегалитической культуры: менгир, кромлех, дольмен?
11. Первый наскальный рисунок в виде контура руки с широко расставленными пальцами, обведённого в круг краской, датируется эпохой Ориньяк (31-28 тыс. до н.э.). Изобразите контур своей руки на листе бумаги, заключите контур в круг, проанализируйте и ответьте: на ваш взгляд, какой смысл мог вкладывать первобытный человек в изображённый рисунок?
12. Проанализируйте наскальную живопись в Альтамирской пещере в Испании, в пещерах Ласко, Нио, Фон-де-Гом во Франции, в Каповой пещере на Южном Урале. Найдите схожие черты и отличия в изобразительной манере, в сюжетах. Какой смысл имеют доисторические наскальные рисунки?
13. Что такое «палеолитические Венеры»? Назовите самые примечательные и древние из них.

14. Какие древние формы верований появились в первобытном обществе?

15. Что представляют собой памятники мегалитического искусства: менгир, кромлех и дольмен?

3 Культура и искусство древних цивилизаций. Междуречье

В VI тыс. до н. э. возникла самая древняя цивилизация на Ближнем Востоке, расположившаяся между реками Тигр и Евфрат (территория современного Ирака). Она называлась шумеро-аккадской цивилизацией или Месопотамией (греч. – Междуречье).

Первая научная экспедиция в Месопотамию была осуществлена во второй половине XVIII в. и описана единственным выжившим участником этой экспедиции датским учёным К. Нибуrom в книге «Путешествие по Аравии и соседним странам».

Первые поселения, обнаруженные в Месопотамии и датируемые серединой VII тыс. до н.э. появились в северной её части, покрытой степями – культура **Умм-Дабагия**. Люди занимались охотой, земледелием, разводили домашний скот. Поселения состояли из домов, стены комнат, окна, ниши которых были выкрашены в черные, красные, жёлтые и другие цвета. Среди предметов домашнего обихода найдено много керамики, раскрашенной яркой краской.

Примерно VI тыс. лет до н.э. на смену Умм-Дабагии пришли три новые культуры: хассунская, саммарская, халафская, просуществовавшие в течении 1000 лет.

На юге первые поселения появились только в V тыс. до н. э. и образовали **убейдскую** цивилизацию немного южнее современного Багдада. Важнейшей отличительной чертой убейдской культуры является керамика – изделия цвета бычьей кожи с черно-коричневым, фиолетовым или темно-зелёным орнаментом (см. рис. 9 - 10).

Нижнее течение реки Евфрат около III тыс. до н.э. освоили шумерские племена. Происхождение шумеров – полная загадка. В древних текстах говорится, что откуда-то с гор пришли шумеры, пришли мирно, их язык был не похож ни на один из древних. Они ассимилировались с местными племенами. Шумеры образовали цивилизацию, для которой характерна высокая культура земледелия, создание системы каналов для осушения болот и сохранения воды на период засухи.

Шумеры изобрели гончарный круг, плуг-сеялку, колесо, парусную лодку, плавку металлов и литье из меди и бронзы (сплав меди со свинцом, меди с оловом), ориентировали постройки на 4 стороны света. Они занимались математикой, астрономией, астрологией, медициной (авторы первых сборников рецептов). Шумеры составили лунный календарь и вычислили продолжительность солнечного года. В их календаре было 12 месяцев по 28 дней. Найдены сотни глиняных табличек, содержащих астрономические термины, таблицы, математические формулы.

В период развития шумерской цивилизации появляются первые школы, в которых учились мальчики из богатых семей. Учебный день длился долго, дисциплина была строгая, применялись телесные наказания.

Шумер был страной городов-государств, в крупных городах – свой правитель, он же жрец. Города обносились стеной, дома двухэтажные с внутренним двориком, садами. В центре города стоял храмовый комплекс, который включал храм главного бога, дворец царя и храмовое хозяйство. Основным строительным материалом, используемый шумерами – кирпич (глина с примесью камыша и соломы), дерево очень ценилось и использовалось редко.

Шумеры заложили основы храмовой архитектуры. Появился первый тип башни-храма в виде ступенчатой пирамиды – зиккурат, имевший культовое предназначение (см. рис. 11 - 12).

Известно, что шумеры имели древнейшую в мире письменность – клинопись (см. рис. 13). До нас дошёл «Эпос о Гильгамеше» – самое древнее из сохранившихся до наших дней литературное произведение, написанное клинописью. Английский учёный Джордж Смит в подвалах Британского музея нашёл ящики с клинописными табличками. Это и был «Эпос о Гильгамеше».

Поэма о Гильгамеше обнаруживает философские размышления. В ней философская проблема единства единичного и всеобщего, конечного и бесконечного, жизни и смерти была центральной темой размышления.

«Эпос о Гильгамеше».

Гильгамеш – властелин г. Урука с другом Энкиду совершали подвиги (освободили богиню из лап лесного чудовища, победили львов). Энкиду умер. Гильгамеш отправился на поиски Утнапиштима, единственного человека, которому боги подарили бессмертие. Утнапиштим рассказал Гильгамешу как стал бессмертным: во сне бог Эа предупредил, что за грехи люди погибнут от потопа и наказал построить корабль, чтобы спастись. Как только Утнапиштим построил корабль и погрузил семью и животных, обрушился ливень, прибыло много воды, люди погибли в потопе. 7 дней корабль носился по водам, наконец корабль пристал к горе. Сойдя на землю, Утнапиштим принёс жертву богам, запах мяса понравился богам и они наградили Утнапиштима бессмертием. Гильгамеш просит поведать тайну бессмертия. Утнапиштим объясняет, что трава бессмертия находится на дне моря. Гильгамеш достал траву бессмертия со дна моря, но, пока Гильгамеш купался, змея похитила и съела ее. Гильгамеш вернулся на родину и с тех пор предался размышлениям над тайной жизни и смерти.

Монументальной скульптуры не было, чаще встречаются небольшие культовые статуэтки – изображение людей в позе моления. У всех статуэток

подчёркнуто большие глаза (всевидящее око) и большие уши (мудрость) (см. рис. 14). Многочисленны барельефы с темами сражений, охоты.

Известно, что было развито музыкальное искусство: песни, легенды, плачи и т.д., использовались арфы, большие барабаны, гобои. В теории музыки господствовали числовые отношения, т.е. соотношения высоких и низких звуков определялись числами, это имело связь с астральным мировосприятием. Подобное уподобление музыки космической гармонии встречается у пифагорейцев в Древней Греции: единство «человек-мир-космос», небо звучит как гармоничный аккорд, соотношения звёзд и планет имеют числовые пропорции, так и в музыке действует число, создавая благозвучие или дисгармонию.

В мифологии шумеров было выражено следующее представление о мироздании: над круглой землёй – купол неба, а Вселенная – это небо-земля: Ан-Ки. Ан – небо, мужское начало, Ки – земля, женское начало. Под землёй – умершие. До появления Вселенной был бесконечный Океан. Боги вышли из хаоса, установили порядок – закон. Шумеро-аккадская, затем вавилонская цивилизации были первыми, установившими законы, у них впервые обнаружена правовая система. Главным был принцип «равное за равное», т.е. тяжесть наказания равна тяжести преступления. В Месопотамии считали, что законы имеют божественное происхождение, верили в объективный суд, в законы вне человеческой природы. Мы встречаем золотое правило этики: любое действие человека найдёт ответ, будет иметь последствия. Правопорядок являлся основой общественной жизни, правовая и культурная ценность обеспечивали духовное развитие человека. Правопорядок отождествлялся с божественными силами. Воля богов и правосудие составляли единство.

В конце III тыс. до н.э. Шумер был завоёван аккадским государством, а ко II тыс. до н.э. на землях шумеров возникла вавилонская держава.

Аккадцы соединились с шумерами в середине III тыс. до н.э. (2500 г. до н. э.). Шумеро-аккадские предания переняли древние евреи, они были

записаны в Библии. Территория от северных границ Шумера до восточных границ Египта была заселена семитскими племенами. Аккадцы и семитский народ усвоили шумерскую культуру, религию, письменность (клинопись).

Около 2400 г. до н. э. аккадец Саргон (см. рис. 17), покорил весь Аккад и Шумер, занял трон в Шумерском городе Киша и создал великую империю в Месопотамии (но ненадолго), а города-государства потеряли независимость.

К Месопотамии примыкал Ханаан – страна от Синайской пустыни до территории современной Южной Сирии – славившийся своими природными богатствами, развитой культурой. Расцвет Ханаана был в 2000-1500 гг. до н. э. Здесь изобрели свою систему письменности – алфавит из 29 знаков (см. рис. 17). Ханаан утратил свою независимость в период поздней бронзы (1550 -1150 гг. до н.э.), пал под натиском египтян и других народов (хетты, митаннийцы). У ханаанеян было много богов, которым поклонялись в храмах на вершине холмов, сохранились громадные каменные сооружения. Баал (Ваал) был главным богом дождя, вод, плодородия и войны (грозы). Его культовое священное животное – телец (см. рис. 15).

Вавилон.

В начале XVIII в. до н.э. царь Хаммурапи вступил на трон в Вавилоне – тогда небольшом государстве в центральной Месопотамии – и расширил границы, подчинив Шумер, Аккад и Ханаан. Он был мудрым правителем, наводил порядок, создал законодательную систему. Сохранены памятники шумерской цивилизации; они указывают на широкое распространение грамотности в обществе.

К этому периоду относится создание одного из самых древних памятников правовой культуры – кодекса царя Хаммурапи. Он представляет собой базальтовый столб, на который клинописным способом нанесён свод законов, регулирующий самые разнообразные стороны жизни: от хозяйственно-бытовых и семейных, до уголовных. Учеными обнаружены и более древние законодательные своды на территории Месопотамии:

«Реформы» Урукагины (около 2318 года до н. э.), законы Ур-Намму (около 2100 г. до н. э.), законы Липит-Иштара (1934-1924 гг. до н. э.), законы Эшнунны (около 1790 г. до н. э.). Но законы Хаммурапи (1750-е гг. до н. э.) представляют собой наиболее полный и систематизированный сборник, имеющий к тому же собственную юридическую терминологию. Ученые выделили в нём 282 статьи. В основе законодательной системы вавилонян лежит древний *принцип талиона* – «око за око», «равное за равное». Он включает в себе идею справедливости, миропорядка и равновесия сил. Вавилоняне верили в абсолютность и объективность этих законов, так как они даны богом. О чём свидетельствует рельеф, украшающий базальтовый столб с законами. На нём бог солнца Шамаш вручает свиток с законами царю (см. рис. 18). Кодекс Хаммурапи предшествовал библейским заповедям. В «Законах Моисея» и содержательно и по многим принципам (богоданности законов, установления миропорядка, возмездия) обнаруживается сходство с вавилонскими законами.

Сложности были в передаче письменности шумер и аккадско-семитского алфавитного письма. Писали на глиняных, алебастровых и вощёных дощечках. Литературные памятники – небольшие (из-за сложности словарной записи на дощечках), преимущественно в стихотворной форме. Характерно необычайное внимание к вопросам жизни и смерти. Очевидно, на табличке были схемы произведений, чтец по схемам читал вслух больше текста для окружающих, чем записано. Характерная черта литературы Востока – на заданный сюжет автор (чтец-оратор) излагал мастерскую интерпретацию. Тексты декларировались на площадях городов, в садах богатых вельмож, ритм создавался на основе логических ударений северосемитских языков. Чаще исполнялись различные варианты «Сказания о Гильгамеше».

До нашего времени дошли вавилонские философско-художественные произведения: «О мучениях невинного страдальца», «Диалог между

господином и рабом о смысле жизни», имеющие пессимистическое настроение: о бренности и бессмысленности жизни, о добре и зле.

Вавилонская религия оказала влияние на другие страны, она связана с обширными знаниями жрецов по астрономии, метрологии, математики. Вавилонские жрецы считались хранителями особой тайной мудрости (средневековая демонология основана на вавилонской, и это провоцировало охоту на ведьм).

В представлении вавилонян во главе богов – Энлиль или Мардук, миром управляла шумерская триада богов – Ану, Энлиль, Эа. Их окружал совет богов из числа 7 основных божеств (при трёх главных). Божества Солнце и Луна также очень почитались.

Храмовые постройки грандиозные, ступенчатые. Скульптуры монументальны, а образцы домашней культуры, наоборот, живые и выразительные (см. рис. 19 - 20). В храмах было много утвари из драгоценных металлов. Цари приносили пышные жертвоприношения жрецам.

Постепенно Вавилон становился центром Междуречья, а главным богом – Мардук. Вавилонская система образования готовила служителей храмов и писцов. В храмовых и частных школах учили писать, переводить тексты, знать математику, руководить хором и др. В Вавилоне появляются филологические науки, интерес к грамматике, словари по изучению шумерского языка. Были труды по зоологии, ботанике, минералам. Географы составили карту мира (конечно, неточную). Купцы знали морской путь в Индию, знали об Эфиопии (Куш), Испании (Тартесс). В хозяйстве использовали лошадей, верблюдов.

Постепенно Вавилон ослабевает и на первом месте оказывается Ассирийская (после Вавилона) держава, которая достигает своего могущества во время правления царя Саргона II (700-е гг. до н. э.). Столицей становится Ниневия. Искусство Ассирии не было тесно связано с религией и носило светский характер. Большое место занимало сооружение дворцов. Например, дворец Саргона II площадью 10 га, высотой 10 м включал 200

помещений. Росписи, барельефы на стенах: «охота на льва», «осада города» и др. Фигуры расположены разнообразно. Тематика ассирийского искусства ограничена военными, охотничьими и культовыми сценами. Идейное содержание – восхваление ассирийской державы. Закрепился канон в изображении правителей: могучий, физически крепкий в пышном убранстве – статичные фигуры и мелкие детали. В религии большое значение отводилось обрядам магического характера: боялись, ублажали богов жертвоприношениями. Боги сильны, человек – раб.

Значение культуры и искусства Месопотамии для последующих цивилизаций велико. Шумеры, аккадцы, позже вавилоняне и ассирийцы передали грекам, евреям и другим народам свои достижения науки, литературы, художественные стили, отчасти религиозные представления.

Рисунок 9 – Убейдская керамика. V в. до н. э.

Рисунок 10 – Керамика. Шумерская культура. Ок. 3 тыс. до н.э.

Рисунок 11 – Зиккурат в г. Ура. Ок. 3 тыс. до н.э. Современный Ирак

*Рисунок 12 – Зиккурат в г. Ура. Реконструкция. Ок. 3 тыс. до н.э.
Современный Ирак*

*Рисунок 13 – Клинопись на глиняной табличке. Шумерская культура. Ок.
XXV в. до н.э.*

Рисунок 14 – Культовые статуэтки. Шумерская культура. Ок. XXV в. до н.э.

*Рисунок 15 – Бронзовая статуэтка бога Баала. Угарит, XIV-XII вв. до н. э.
Лувр, Париж*

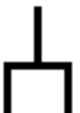
							
h	l	h	m	q	w	š	r
							
b	t	s	k	n	h	ś	f
							
,	,	d	g	d	g	t	z
							
d	y	t	š	z			

Рисунок 16 – Ханаанский алфавит. Ок. 2 тыс. до н.э.

*Рисунок 17 – Голова статуи царя Саргона. Ниневия. XXIII в. до н.э.
Национальный музей, Багдад, Ирак*

Рисунок 18 – Стелла с законами Хаммурапи. 1750-е гг. до н. э., Лувр, Париж

Рисунок 19 – Ворота богини Иштар. Реконструкция. Вавилон. Древняя Месопотамия. Ок. VI в. до н.э. Современный Ирак

Рисунок 20 – Легендарные висячие сады Семирамиды. Репродукция. Вавилон. Древняя Месопотамия. VII в. до н.э. Современный Ирак

Вопросы:

1. Какие культуры жили сменяя друг друга, на территории Месопотамии?
2. От какого алфавита произошли почти все алфавиты мира, включая славянскую азбуку?
3. Какие изобретения пришли к нам из Древнего Междуречья?

4. Основы каких естественных и точных наук были заложены в Древнем Междуречье?
5. Назовите основные достижения в области материальной, духовной и художественной культуры народов Месопотамии.
6. Как искусство Месопотамии связано с религией?
7. Расскажите о «законах Хаммурапи». Какое значение они имели для правовой культуры Древнего Востока?
8. Какой смысл заключается в древнем принципе талиона?

4 Культура и искусство Древнего Египта

После родового строя первым достигает могущества Египет. Египетская – древнейшая в мире цивилизация, ставшая великой державой.

Еще в VI-V тыс. до н. э. кочевые племена Северной Африки поселились в долине Нила и уже в IV тыс. до н. э. население долины Нила переходит от первобытности к цивилизации. Здесь строятся города, возводятся монументальные сооружения, развивается письменность – все признаки цивилизации. Исследования отмечают неожиданный культурный «взрыв», сильно отличающийся от африканских племён и других культур (хотя между ними есть связи). Уже самая ранняя древнегреческая цивилизация характеризуется совершенными системами ирригации (орошение) земель. Климат жаркий. Нил то разливается, заполняя местности, то сильно пересыхает. Поэтому строились плотины, очищалась пойма реки после разлива и т.д. Характерным было изготовление медных орудий, развитие скотоводства, возникновение социальной иерархии и судопроизводства. Главное место в культуре занимали религия и мифология:

заупокойные обряды и культ обожествления правителей, а вместе с ними и монументальные архитектурные памятники.

В развитии культуры Древнего Египта выделяют следующие стадии:

1. Раннее царство (3200-2800 гг. до н.э.).
2. Древнее царство (2800-2250 гг. до н.э.).
3. Среднее царство (2050-1700 гг. до н.э.).
4. Новое царство (1580-1100 гг. до н.э.).

Территория Древнего Египта примерно та же, что и сегодня: Верхний Египет – долина Нила и Нижний Египет – дельта Нила (на севере).

Первая династия фараонов (примерно 3200-3100 гг. до н.э.) объединила Верхний и Нижний Египет со столицей в Мемфисе.

Первая и вторая династия фараонов – Раннее царство.

Третья и четвертая – Древнее царство.

Тексты, хроники, летописи хранились в скрипториях («Домах жизни») при храмах, наносились на стены храмов и гробниц. Тексты были религиозные, медицинские, научные, литературные. Египетские иероглифы – фонетическое письмо.

Две особенности в развитии Древнего Египта:

1. слишком стремительный «взлёт» цивилизации (в округе африканские племена в Среднем Египте еще ходили в шкурах);
2. обожествление власти, обожествлённое поклонение и повиновение жрецам, фараону. Фараон воспринимался как наместник Бога на земле и как нигде обожествлялась власть. Почему?

3 версии:

3. жёсткая иерархия и централизация власти необходима, чтобы проводить сложные работы. Строительство храмов, пирамид, ирригационных систем, канав, канализаций, дорог для прохождения войск и т.д. требовало слаженной массовой работы;

4. жрецы и фараон владели тонкостями магии, зная астрономию, математику, науки, вычисляли приливы в реке Нил, владели психикой

людей. Царь-фараон сам совершал магические обряды, например, бросал в Нил приказ, чтобы начался разлив Нила после засухи – он знал, что уровень воды повышался, когда солнце восходит над звездой Сириус, и понижался, когда солнце приближается к созвездию Весов;

5. ещё одна гипотеза – внеземное, космическое происхождение власти, согласно которому Египтом управляли сверхчеловеческие космические существа.

Однако, следует заметить, что вся человеческая жизнь, деяния, культура Древнего Египта была подчинена и тесно связана с космосом, и с космосом связаны религиозно-мифологические представления египтян.

Социальная иерархия выстраивалась следующим образом:

- жрецы – мысль царства, они слышат веления Богов, наделены божественной силой;
- царь-фараон – и царь, и бог, и воля (издает приказы, вершит со жрецами обряды);
- богатые, знатные горожане;
- средний люд;
- рабы (их число увеличилось в период расцвета в Среднем царстве).

В периоды Раннего и Древнего царства происходит централизация власти, укрепляется культ фараона как наследника бога, владыки мира. Все египтяне равны перед богом. Положение человека в обществе определяло имя его родителей и титул. Мужчина и женщина равны перед законом, ценили семейный очаг. Женщина, выйдя замуж, уходила обычно в дом мужа и становилась хозяйкой.

Художественная культура тесно связана с религией и мифологией. Много египетских божеств, соответственно, много храмов, где им поклонялись. Главный бог – бог солнца Ра. Божества представлялись в виде животных, растений, предметов. Сначала бог Ра изображался в виде Сокола, а с III тыс. до н.э. Ра стал отождествляться с Атумом (бог весенней природы) – в виде человека с рогами быка.

Важной чертой мироощущения египтян было неприятие смерти. Они считали, что если природа возрождается ежегодно, Нил то разливается, то уходит в свои берега и т.д., значит и человек должен воскрешаться, бессмертная душа вновь соединяться с телом. Тело умершего сохраняли – бальзамировали, мумифицировали. В результате возник культ умерших. Из Древнего Египта выросла идея вечной жизни, которую потом развивало и христианство. Если смерть не прекращение человеческого существования, а переход в другой мир, то нужно обеспечить другое существование предметами. Считали, что человек имеет физическое тело, душу Ба и астральное тело (жизненную силу, энергию) Ка – призрачный двойник, ангел-хранитель, второе «Я». После смерти Ка вселяется в физическую оболочку мёртвого тела и душа успокаивается. Для Ка создавали скульптуры, похожие на умершего. Размеры соответствовали титулу. Жилищем Ка умершего человека должна быть гробница и вещи. Вместе с умершим в могилу помещались небольшие статуэтки – *ушебти* – которые должны были выполнять всю работу за него. В богатых захоронениях число ушебти соответствовало числу дней в году (см. рис. 31).

Пирамиды строились для фараонов, т.к. после смерти они соединялись с богами, становясь «великими богами».

Гробницы состояли из:

- саркофага с мумией;
- помещения в подземной части;
- надземной постройки в виде дома – *мастаба* – для утвари, скульптур.

К пирамидам примыкали также небольшие заупокойные храмы и гробницы родственников и придворных фараона.

Первая пирамида сооружена фараону Джосеру (III династия) в Саккаре. Она построена в виде шести, поставленных друг на друга и постепенно уменьшающихся в размерах, каменных мастаб (см. рис. 26 - 27).

Фараонам IV династии построили на плато в Гизе, самые известные три большие пирамиды: Хуфу (греч. Хеопс), Хафра (греч. Хефрен) и

Менкаура (греч. Микерин) (см. рис 28). Дорогу к пирамидам хранила скульптура сфинкса, высеченная из гранита. Это фигура льва с лицом фараона Хефрена. Гигантский сфинкс был воздвигнут в эпоху Древнего царства в III тыс. до н. э. К этому времени сложился изобразительный канон египетского стиля в искусстве. Он сохранялся на протяжении многих веков почти без изменений. Искусство было частью религиозного культа, заупокойного ритуала. Ведущую роль играла архитектура, а также живопись и скульптура. Художники и зодчие обеспечивали посмертное благополучие.

Религия Древнего Египта представлена множеством богов.

Главные боги:

- Ра – бог солнца, царь и отец всех богов;
- Осирис – бог смерти, олицетворяющий умирающую и воскресшую природу;
- Исида – покровительница плодородия и материнства;
- Маат – богиня порядка, гармония человеческих отношений (нравы).

На раннем этапе египетская мифология была зооморфна, только позднее боги обрели человеческие черты:

- Анубис – Бог подземного царства – с головой шакала;
- Тот – бог мудрости и письма – с головой павиана;
- Сомхет – богиня войны – с головой львицы;
- Гор – бог неба и солнца – с головой сокола и т.д. (см. рис. 21 - 24).

В хозяйственной жизни египтян большое место занимало скотоводство, поэтому обожествлялись домашние животные – бык, корова, баран, кошка. Апис – священный бык, бог плодородия чёрного цвета со светлыми пятнами. Животных содержали в храмах, бальзамировали после смерти и погребали с почестями на специальных кладбищах.

Из традиции посмертной скульптуры рождается портретное искусство Египта. В Древнем царстве изображение человека спокойно-бесстрастное. Передавались индивидуальные черты лица, но не психологические переживания. Фигура человека изображалась либо стоящей, либо сидящей в

напряженной вытянутой позе с прижатыми к телу руками и ногами. Левая нога могла быть выдвинута вперед, что символизировало шаг в бессмертие.

Было распространено фризовой расположение росписей. В рельефах и фресках принято было плоскостное контурное изображение фигур. Тело изображалось в прямой проекции, голова и ноги в профиль. Изображения людей раскрашены. Мужские фигуры красного цвета, женские – жёлтого. Волосы на голове черные, одежды белые. Глаза тщательно накрашены, использовали алебастр (белок), малахит и другие красители (см. рис. 30).

Египтяне не знали перспективы. Предметы и фигуры, расположенные дальше, изображались выше. А вот размер зависел от значимости объекта, его ценности. Чем значительнее предмет, тем он крупнее. Изображения фараона можно отличить, в первую очередь по большому размеру фигуры, а также по наличию царского головного убора и *картуша* – царского знака – заключенных в овал иероглифов с именами фараона. Рельефы раскрашивались натуральными красителями. Преобладали голубой, желтый, коричневый и зеленый цвета.

Письменность занимала особое место в культуре Древнего Египта. Письменность, как и искусство, была частью религиозного культа. Писцы – служители культа Тота – почитались как жрецы. Изначально было принято *пиктографическое* письмо, знаки-картинки, связанное с традицией наделять изображения предмета животворной силой, властью над самим предметом. Затем появилось *идеографическое* письмо, где рисунок обозначал слово. И, наконец, *алфавитно-слоговое* письмо. Оно появилось в Египте довольно рано, но ещё долгое время среди знаков-символов изображались и повторяющиеся, как бы иллюстрирующие их знаки-образы (картинки). Таким образом, иероглифы были частью рисунка, создавали с ним художественное единство.

Эпоха Древнего царства – период первого духовного подъёма египетской культуры. Искусство этого времени монументально, торжественно и величественно.

После кризисного состояния, вызванного войнами, распадом государства, голодом, наступает эпоха Среднего царства – вновь расцвет египетской культуры. Примерно в 2050 г. до н. э. произошло объединение Египта со столицей в Фивах. Стремись продолжить традиции Древнего царства.

В эпоху Среднего царства окончательно сложился египетский язык, сохранив в основном религиозно-культовое назначение.

Архитектура, а вместе с ней скульптура и живопись, по-прежнему занимала важное место в культуре, но строительство велось в меньших масштабах, скромнее, без прежнего величия. Фараоны Среднего царства отказались от пирамид, а строили архитектурные ансамбли: гробница и заупокойный храм с террасами, колоннами, иногда в скале. Известен храм Аменемхета III – «Лабиринт».

Третий этап расцвета – Новое царство (1580 г. до н. э.) начинается после изгнания гиксосов из Египта. Отличается распространением влияния Египта и взаимодействием с другими культурами (например, народов Ливии). Эпоха примечательна грандиозным строительством храмов, совершенствованием искусства рельефа, росписи, ювелирного дела. Эпоха роскоши, пышности, изысканной утонченности и изящества. Фивы – самый богатый и величественный город.

Самые знаменитые сооружения – храм царицы Хатшепсут, заупокойный комплекс Рамсеса II (см. рис. 28 - 29).

Строились также храмы, посвящённые разным богам, и прежде всего, Ра. Примерами могут служить храмы Амона-Ра в Луксоре и Карнаке. От Луксора до Карнака шла прямая двухкилометровая дорога со скульптурами сфинксов по обе стороны – аллея сфинксов. У входа в храм стояли *obelisks*, символизировавшие изображение солнечного луча. Позже многие из них были вывезены из Египта и сегодня украшают площади Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка. В самом Египте осталось всего пять обелисков. *Пилоны* – башнеобразные сооружения в форме усеченной пирамиды – обрамляли вход

в храм, образуя своеобразный портал. У пилонов обычно устанавливались гигантские скульптуры. В залах храма множество колонн папирусообразной, лотосообразной форм и статуй.

В эпоху Нового царства при сохранении канона всё же появляются всё более свободные формы изображения. Фигуры могут располагаться в анфас, в три четверти, причудливо сочетаться.

Законодательная система эпохи Нового царства была весьма развита. Правосудие призвано было защищать интересы всех жителей, каждый человек – сам себя адвокат. Суды – сельские, городские, верховные. Судьи выбирались из влиятельных горожан. Древнеегипетские законы – авторитет в Древнем мире. Персы перевели с египетского языка законы.

Особое значение в культуре Древнего Египта имело образование. Сыновья знатных египтян получали домашнее образование. Школы были при храмах для мальчиков с 7 лет, где они переписывали священные тексты. Духовные знания передавали «Книга мёртвых» (религиозные) и мифы. В школе преподавали историю, литературу, религию, географию, языки, земельное дело, строительное искусство, астрономию, математику, медицину, делопроизводство. Обучение было платным. Образованные юноши осваивали затем профессии писцов или чиновников.

Значительную роль в культуре Египта имела музыка. Самые популярные музыкальные инструменты – арфа и флейта. В ритуалах использовались *систр* (ударный музыкальный инструмент), *менант* (женский музыкальный инструмент, имитирующий шелест папируса), *тамбурин* (древний барабан)

Важное место в истории Нового царства – период правления Эхнатона (Аменхотеп IV) и его супруги Нефертити. Эхнатон пытался провести религиозную реформу, суть которой в поклонении одному богу. Эхнатон ввел культ бога солнечного диска – Атона. Провозгласил его покровителем не только египтян, но и других народов.

Эхнатон построил новую столицу – Ахетатон («Горизонт Атона») – в районе современного г. Амарна, в связи с чем искусство и весь период культуры называют амарнским. В художественном изображении преобладает психологизм, экспрессия, внимание к душевным переживаниям человека: лирические сцены из жизни, горестные переживания. Шедеврами этого периода являются рельефы Плакальщиц, Эхнатона со своей семьей, бюст Нефертити (см. рис. 32 - 34). Реформы Эхнатона не были поддержаны жречеством. Амарнский период и его влияние прослеживается лишь на протяжении одного столетия.

Последующие правители вновь вернулись к древнему торжественно-монументальному стилю. Последним из известных шедевров можно считать скальный храм Рамсеса II. В дальнейшем Египет был завоеван другими народами, потерял политическую мощь и культурное первенство.

Культурные и художественные традиции Египта оказали влияние на становление эллинской культуры. В свою очередь и египетское искусство приобрело со временем новые черты под влияние эллинистических и римских традиций. Таким примером могут служить *фаюмские портреты* – своеобразные погребальные портреты, заменившие погребальную маску на мумии (см. рис. 35). Подобные портреты создавались в I-IV вв. на доске в технике *энкаустики* (восковая живопись расплавленными красками), более поздние в технике *темперы* (краски смешивались со связующим элементом, чаще желтком). В них реализуются греко-римские художественные традиции, но создавались они для исполнения египетских погребальных ритуалов.

В XVIII-XX вв. египтомания вновь захватила весь мир после археологических открытий. В европейском искусстве были популярны элементы неоегипетского стиля, как, например, в арт-деко.

Рисунок 21 – Бог Ра. Рельеф. XIV в. до н.э. Египет

Рисунок 22 – Бог Осирис. Рельеф. XIV в. до н.э. Египет

Рисунок 23 – Богиня Исида. Рельеф. XIV в. до н.э. Египет

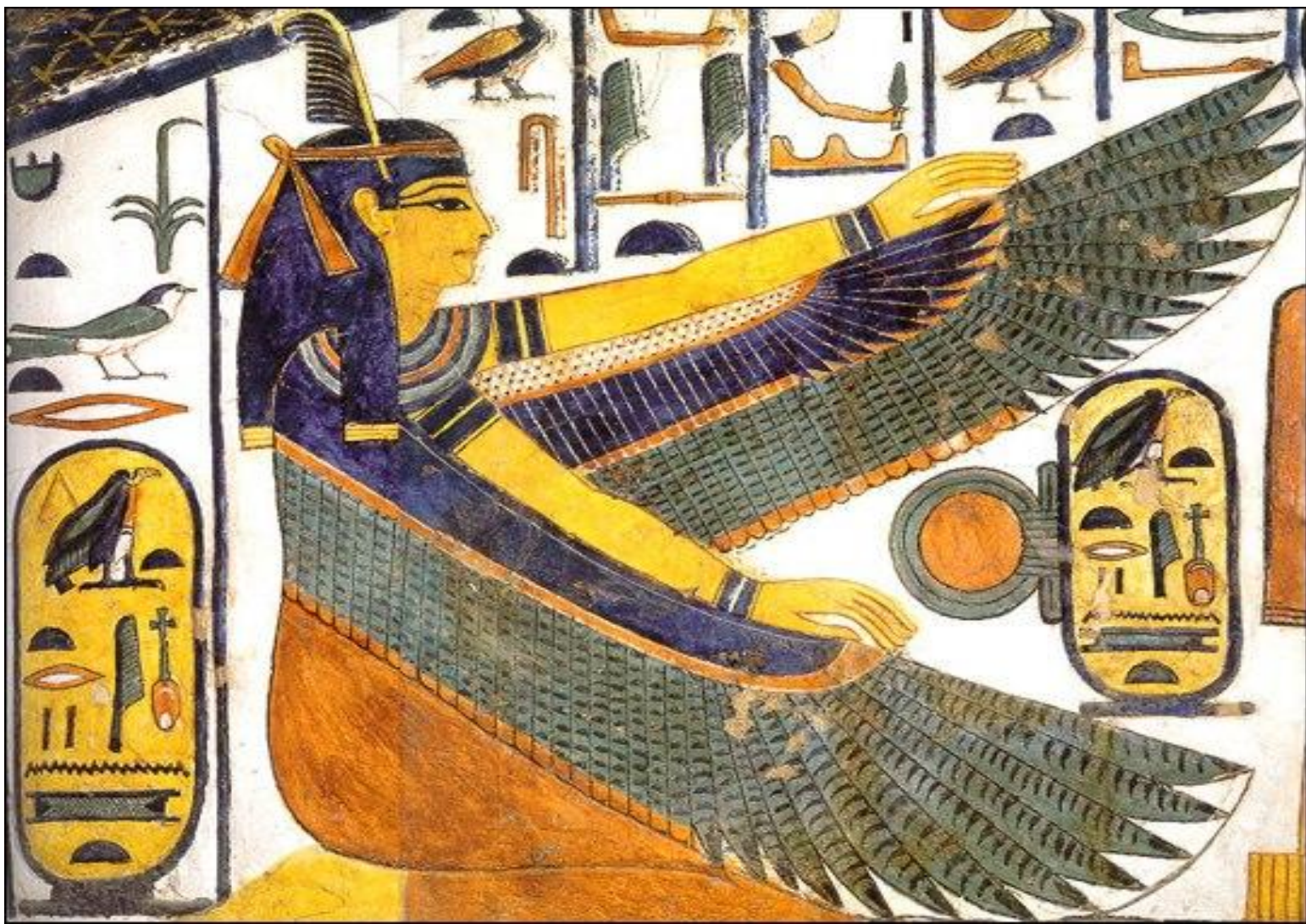

Рисунок 24 – Богиня Маат. Рельеф. XIV в. до н.э. Египет

Рисунок 25 – Голова статуи фараона Джосера. XXVIII в. Саккара. Египет

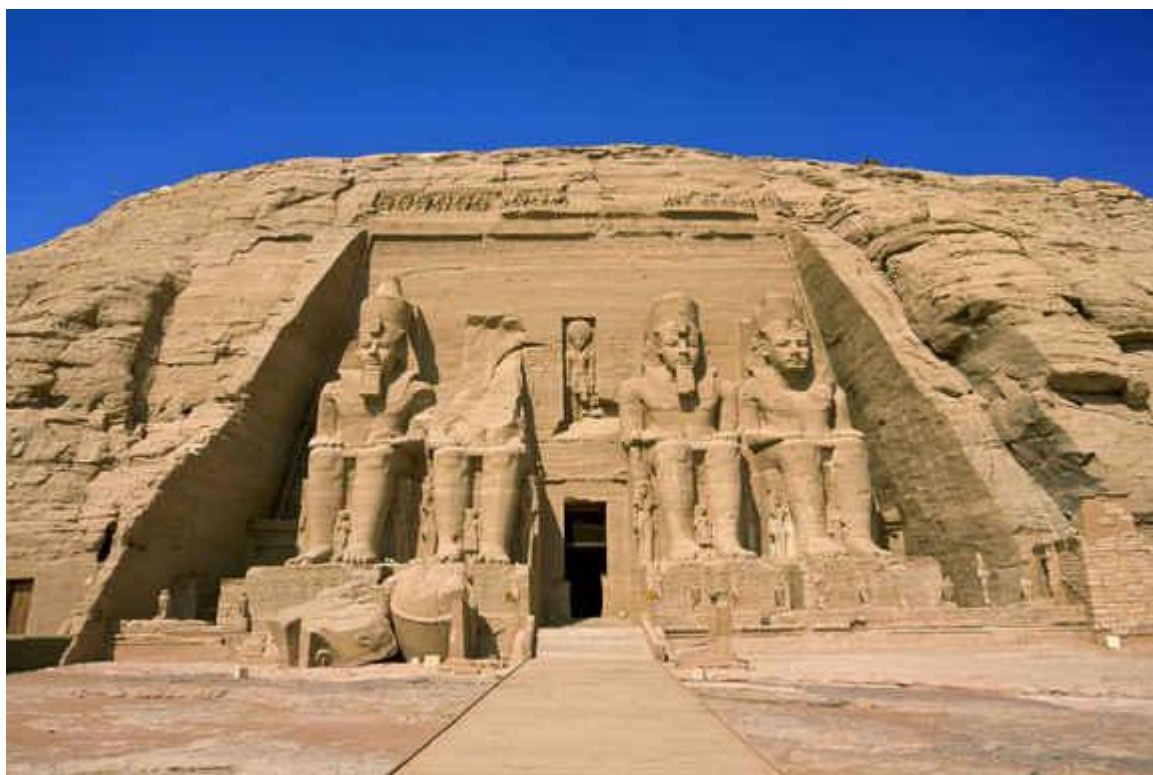
Рисунок 26 – Пирамида Джосера. Ок. 2650 г. до н. э. Саккара. Египет

*Рисунок 27 – Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина. 2620-1550 гг. до н.э.
Гиза, Египет*

*Рисунок 28 – Храм женичины-фараона Хатшепсут. 1482-1473 гг. до н.э.
Дейр-эль-Бахри. Египет*

*Рисунок 29 – Храм Рамсеса II. Скала Абу-Симбел. Ок. 1298-1213 гг. до н.э.
Нубия, Египет*

*Рисунок 30 – Статуя царевича Рахотепа и его жены Нофрет.
XXVIII в. до н.э. Медум, Египет*

Рисунок 31 – Ушебти из гробницы Хенутмехита. Девятнадцатая династия: 1 292 до н. э.-1 187 до н. э. Британский музей, Лондон, Великобритания

Рисунок 32 – Эхнатон и Нефертити играют с детьми. Ок. 1350 г. до н.э.

Новый музей, Берлин, Германия

Рисунок 33 – Плакальщицы. XIV в. до н. э. ГМИИ им. Пушкина, Москва, Россия

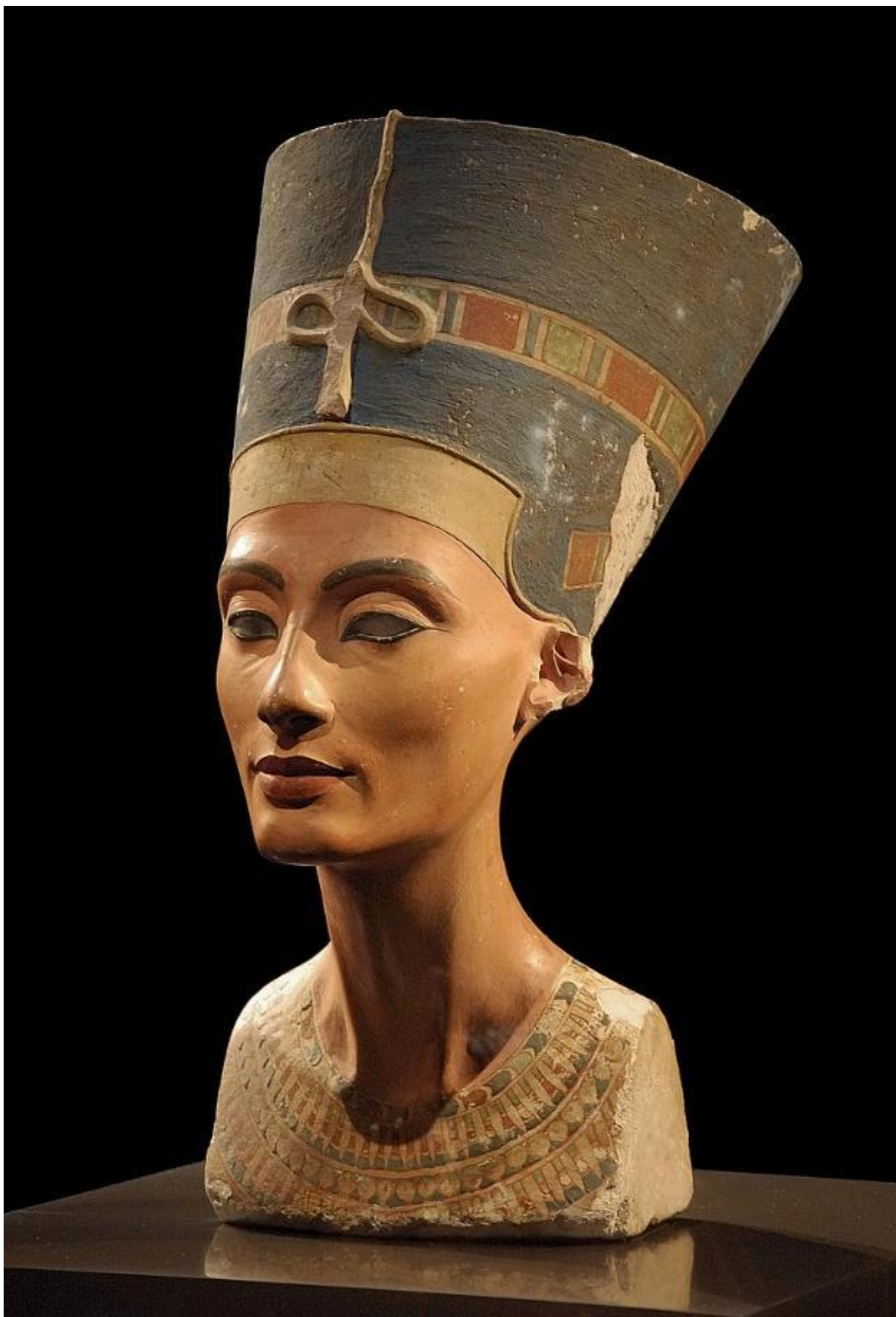

Рисунок 34 – Бюст Нефертити, XIV в. до н. э. Новый музей, Берлин, Германия

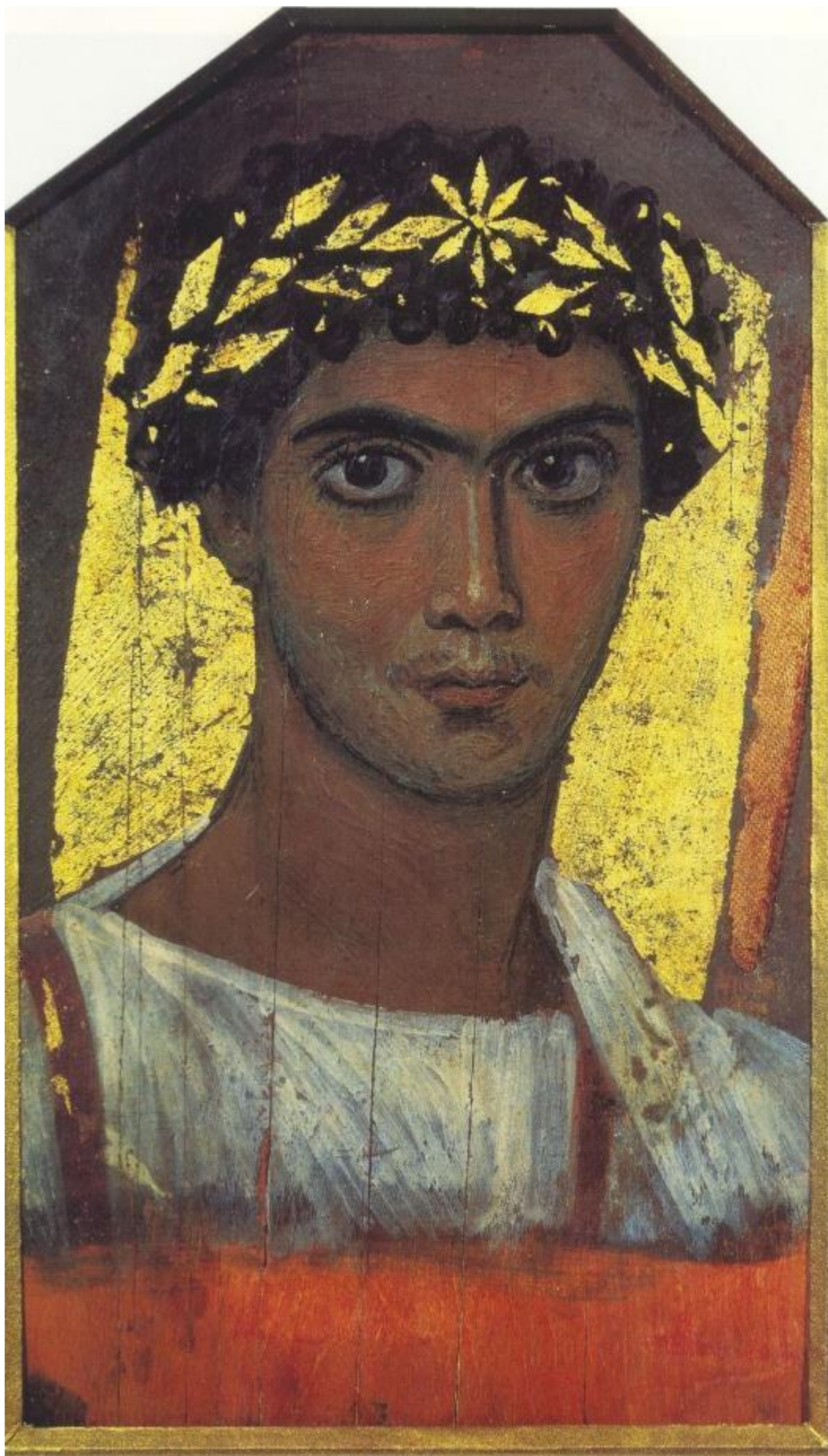

Рисунок 35 – Портрет юноши. II в. н. э. ГМИИ им. Пушкина, Москва, Россия

Вопросы:

1. Какие периоды принято выделять в истории Древнего Египта?
2. Что включает в себя «египетский стиль» в искусстве?
3. Каковы каноны живописи Древнего Египта?
4. С каким обрядом связано искусство Древнего Египта?
5. Каковы особенности религии Древнего Египта?
6. Какие виды искусства имели преобладающее значение в Древнем Египте?
7. В Гизе, недалеко от современного Каира, на скалистом плато пустыни стоят три громадные, геометрически безупречные, пирамиды. Рассмотрите их! В какой исторический период и в честь кого были построены эти пирамиды? Каким образом велось строительство? Почему пирамиды имеют разную высоту? Каким целям они служили?
8. Какие гипотезы происхождения и назначения пирамид выдвигают современные учёные?
9. Зачем рядом с пирамидами было вытесано фантастическое существо в виде льва с головой человека? Что оно символизирует?
10. В период Нового царства выдающийся завоеватель фараон Рамсес II прославился как мастер PR и оставил после себя огромное культурное наследие. Каким образом воплощалось это мастерство? Какова его цель? Какие культурные памятники сохранились?
11. Какая из египетских пирамид самая большая? Какая самая древняя?
12. Какие реформы связаны с периодом правления Аменхотепа IV?
13. *Атон – Эхнатон – Ахетатон*. Какая между ними связь? Какова их «судьба»?
14. Что такое ушебти? Для чего они предназначались?
15. Каковы стилистические особенности и назначение фаюмских портретов?

5 Классические культуры Востока. Индия

Название страны «Индия» произошло от названия реки на северо-западе страны (современные территории Пакистана, Индии и Бангладеш между реками Инд и Ганг). Сами индийцы называли реку Синдху (ныне Инд), греки – Индос. Индия – значит «Индская страна», или «Страна индов». От греков это название перешло в древние европейские языки.

Индийская культура примерно существует V тыс. лет (с III тыс. до н.э.). Её история можно разделить на 2 больших периода:

- хараппская цивилизация (2500-1800 гг. до н.э.);
- арийская (с приходом арийцев).

Культура хараппской цивилизации.

Первые центры культурной Индии – в III тыс. до н.э. в среднем и нижнем течении Инда – это города Хараппа и Мохенджо-Даро с населением примерно 100 тыс. человек (см. рис. 36). Во время раскопок были обнаружены двух и трёхэтажные дома из обожжённого кирпича с водопроводом и канализаций. Планировка городов строгая: прямоугольные кварталы, ширина главных улиц 10 м. Нижний город – жилой, разделялся стеной от верхнего, на искусственном возвышении располагались административные постройки на случай наводнения. Высокого развития достигли ремесла, изобразительное искусство, появляется письменность, которая до сих пор не расшифрована.

Особенность этой культуры – чрезвычайный консерватизм, т.е. устойчивые традиции, которые на протяжении 1000 лет почти не подвергались изменениям.

В отличие от других древних культур в городах хараппской цивилизации не обнаружено грандиозных памятников. Сохранились произведения художественных ремесел – изделия из бронзы, узорчатая керамика, ювелирные изделия. Особого внимания заслуживают небольшие статуэтки и рельефы на печатях. Печати вырезаны с изображением слонов, быков, горных козлов с тонкой пластичной обработкой поверхности с надписями. Были небольшие статуэтки (10-18 см) – бюст жреца, танцовщица, другие изображения людей (см. рис. 37 - 40).

Загадкой остаётся язык и письменность, а вместе с тем и письменные памятники, очевидно литературные, религиозные, эпические.

В середине II тыс. до н.э. культура хараппской цивилизации пришла в упадок. Причина гибели цивилизации – следствие нашествия кочевых племен, анализ костных останков указывает на эпидемию малярии.

Арийский период.

Через несколько веков после заката хараппской цивилизации в долину рек Инд и Ганг приходят арийские племена («арий» – высший, благородный). Арии были кочевниками. Они обосновываются в долинах рек и привносят свою культуру. Для ариев характерно большое внимание к религиозной символике и мифологии, к культам и жертвоприношениям. Культура индоарийского периода носит религиозно-духовный характер. Знания, необходимые для жизни, заучивались наизусть и передавались из поколения в поколение. Появились важные священные книги – памятники религиозной и литературной культуры Индии – *Веды* («ведать», «знать»). Это сборники религиозных текстов-гимнов, песнопений, магических формул.

Веды состоят из четырех частей:

1. Ригведа (книга гимнов);
2. Самаведа (книга песен);
3. Яджурведа (книга жертв);
4. Атхарваведа (книга заклинаний).

Позднее появились комментарии к Ведам (литературные пояснительные тексты) – упанишады (буквально означает «сидящий у ног учителя»), а также веданта – произведения по астрологии, стихосложению, этимологии и др. Среди Вед особая роль принадлежит Ригведе, которая содержит 1028 гимнов богам и повествований о сотворении мира, о вселенной, о богах. К высшим ведийским божествам относятся 33 бога – иерархии богов не было, главный был тот, в ком на данный момент была нужда. Веды содержат сведения о жизни людей. В древних книгах говорится о едином порядке мироздания. Поэтому на земле тоже должен быть незыблемый порядок. *Дхарма* – это порядок, нравственное начало в человеке, долг, связь с высшим первоначалом, определяет место человеческого «Я» в мире и в обществе. Отсюда строгое деление индийского общества на 4 варны (касты). Варна буквально означает «краска». Каждой касте соответствовал свой цвет:

1. Жрецы- брахманы (священнослужители – белый цвет);
2. Кшатрии (воины – красный цвет);
3. Вайшьи (земледельцы, скотоводы, торговцы – жёлтый цвет);
4. Шудры (рабы, прислуга, неимущие – чёрный цвет).

Представители высших варн (1-3) надевали на шею шнур, материал и цвет которого соответствовал варне. Обряд надевания шнура – как «второе рождение» давал право на обучение профессии и занятиям предков. Шудры не имели право изучать Веды, участвовать в обрядах с представителями высших варн и никогда не могли достичь высокого социального положения. Перейти из одной касты в другую невозможно. Границы незыблемы.

По представлениям индийцев рождение человека в той или иной варне – результат поведения человека в прошлой жизни. *Карма* – это совокупность поступков, нравственного поведения, определяющих последующую жизнь в цепи перерождений. Верили в реинкарнацию, переселение души.

Поэтому человек должен смириться со своим положением, он должен понимать, что изменить ничего нельзя в этой жизни. В Индии не было социальных потрясений (классовой борьбы).

В I тыс. до н.э. ведизм трансформировался в брахманизм – более стройное учение о мире, признание некоего мирового космического принципа, Абсолюта, предшествующего существованию природы и человека – *Брахмы*. Каждый человек своей сердцевинной души (*атман*) связан с Брахмой (абсолютной мировой душой). Кроме того, был многочисленный пантеон богов, разделенный на 3 группы в соответствии с тремя сферами Вселенной – небом, землей, воздухом. Например, к первой – Сурья (солнце), Ушас (заря), Варуна (миропорядок) и др. Философско-религиозное учение в Брахманах, Упанишадах на основе Вед основывается на идеи вечного круговорота мира и судьбы человека в нем. Существует вечный, божественный, неподвижный мир, и есть мир, находящийся в вечном круговороте, отсюда форма переселения души (колесо *сансары*). Жизнь – не есть ценность, она есть «сон», лишь временное пребывание «Я», которое переродится в другую жизнь. Смерть не есть зло, это шаг в бесконечной цепи перерождений. Посмертная судьба человека (очередной поворот колеса *сансары*) жёстко предопределён кармой человека, т.е. суммой добрых и злых дел, накопленных в предыдущей жизни. Поэтому каяться, молить об изменении в этой жизни бесполезно (в отличие от христианства). Хорошая карма – награда за прошлую праведную жизнь. Идея кармы – одна из основных в индийской культуре.

Однако целью жизни индийцев является не улучшение кармы, а полное выпадение из круга перерождений, достижение освобождения от колеса *сансары*, соединение с Брахмой – *мокша*. Достичь это состояние мог брахман-аскет, ведя аскетический, суровый образ жизни, используя психическую практику специальных упражнений – йогу. Желаемым состоянием была *нирвана* – полное освобождение от всех зависимостей материального мира, состояние чистого сознания, растворения в Брахмане.

Законы и основы индийского искусства – религиозные по сути. Они выражают желание освободиться от сансары, вырваться за пределы человеческой жизни в небеса, достичь духовной просветлённости. Брахманизм не приветствовал изображения богов, поэтому живопись и скульптура в этот период не получала развития. Художественная культура ведийского периода представлена в основном религиозными литературными памятниками.

В I тыс. до н.э. появляются крупные эпические произведения – «Махабхарата» (великая война потомков Бхараты) и «Рамаяна» (сказ о приключениях царя Рамы). В них – мифы о богах и героях Индии.

Сюжетной основой «Махабхарат» стало повествование о борьбе за власть мифического царя Бхараты. Эта борьба принимает грандиозный размах, в ней принимают участие боги, духи, люди, звери. Художественную ценность представляют описания дворцов волшебной красоты.

«Рамаяна» - рассказ о походе на остров Ланка царя Рамы для спасения своей возлюбленной Ситы, похищенной царём демонов Раваной. Рама с помощью царя обезьян борется с царём демонов (боги не могут с ним справиться). В поэме воспеваются подчинение младших старшим, покорность и верность жены, благородство поступков – высоконравственные идеалы. Это и сегодня символ нравственности.

В целом достижения индийского искусства скромны. Веди́зм и брахманизм не требовали строительства храмов для богов, почти отсутствовал погребальный культ, нет изображения богов.

Культура Индии в эпоху Маурьев.

Художественная культура Индии достигла расцвета во второй половине I тыс. до н. э. Для отражения походов Александра Македонского Индия объединилась в государство Маурьев. Род Маурьев имел торговые связи с другими странами: Египтом, Сирией и т.д. Отсюда и культурное влияние. Возникли религии (в отличие от брахманизма), сделавшие акцент на этику и нравственность.

Джайнизм (VI в. до н. э.) – духовно-нравственное течение в брахманизме. Джайнисты верят, что при помощи духовной силы можно управлять материальной сущностью. Бог – это душа, которая жила в материальном теле, но освободилась от кармы и сансары. Джайнизм разрабатывает этику, в которую входят 3 заповеди:

1. вера в джайнизм;
2. познание с помощью учителя (гуру) цели (мокши) и средств ее достижения;
3. праведная жизнь.

Джайнизм требует исполнения 5 обетов:

- не причинение вреда живым существам (ахимса);
- правдивость (сатья);
- не присвоение чужого (астья);
- целомудрие (брахмачарья);
- отказ от развлечений и стяжательства (апаригракха).

Следовательно, джайнисты отказывались воевать и заниматься скотоводством, были строгими вегетарианцами, основными занятиями их были торговля и ростовщичество.

Буддизм (VI в. до н. э.) – религия, родившаяся в Индии. В последствии Буддизм становится мировой религией. Его основателем был Сиддхартха Гаутама (623-544 гг. до н. э.) – принц из племени Шакьев. В 29 лет он покинул родной дом и странствовал, пытаясь найти ответы на жизненные вопросы о причинах человеческих страданий, болезней, старости, смерти.

Через 7 лет странствий и аскезы, сидя под деревом познания – бодхи, на него нашло просветление. После этого он получил имя – Будда (просветлённый истиной). Вскоре были сформулированы основные положения новой религии.

Основой стали четыре истины:

4. жизнь в мире полна страданий;
5. причина страданий – наши желания и страсти;

6. чтобы прекратить страдания надо погрузиться в нирвану;
7. есть путь к прекращению страданий (благородный восьмеричный): правильная вера (понимание 4-х истин); правильные устремления (действовать в соответствии с истинами); правильная речь (отказ от брани, лжи); правильное совершение поступков (в пользу ближних); правильная жизнь (не нанеси вреда живому); преодоление суетных мыслей; отрешение от мирских привязанностей; правильная сосредоточенность (достижение спокойствия).

Пройдя восьмеричный путь, человек мог войти в состояние нирваны, т.е. своими волевыми усилиями освободиться от страстей и привязанностей. С этого момента прекращалось действие кармы и душа человека покидала сансару. Нирвана – освобождение от оков жизни и смерти. Человек, поднявшийся на восьмую ступень (монах) становился архатом (святым). Так поступил Будда, показав путь к свободе.

Буддизм оказался очень привлекателен, так как спасение от жизни-страдания не зависело от касты, а было результатом собственных усилий, самосовершенствования, силы духа. Человек не может изменить своё социально-политическое положение, но может духовно возвыситься. Буддист выбирал средний (умеренно аскетичный) путь – достижение нирваны не только на протяжении одной жизни, но и в последующих. В этой жизни достаточно соблюдать правила и нормы общины.

С утверждением буддизма стали строиться храмы, посвящённые Будде, мемориальные сооружения. Буддистские идеи, воплощённые в камне – символы, например, лани, слушающие проповедь и слоны, поклоняющиеся дереву, под которым размышлял Будда. *Ступа* – полусферическое строение-склеп с наглухо замурованным входом, сложенным из кирпича – сооружение для ритуалов, хранилище реликвий в честь известного человека или значимого события – ведёт своё происхождение от погребальных холмов (см. рис. 41). Террасы (появились в III-I вв. до н.э.) вели вверх и завершались реликвариями – дарохранениями. Монастырские комплексы при царе Ашоке

(III в. до н. э.), храмы нередко высекались в скалах. Например, чайтья – храм-молельня, вихара – монастырь. Наиболее известные пещерные храмы: на острове Элефант, Эллора, Аджанта, Бадами (см. рис. 46 - 48).

К этому времени относится одно из самых знаменитых скульптурных сооружений – Львиная капитель – 4 льва, сидящие спиной друг к другу на плоском каменном круге. Сегодня это национальный символ Индии, изображённый на государственном флаге (см. рис. 42).

Ранний буддизм был парадоксальной религией, так как Будда богом не был, а старые боги брахманизма, не отрицающие буддизм, также подчинялись закону кармы и поклонялись мировому Абсолюту. Будду было трудно изобразить, поэтому вначале никаких его изображений не было.

На рубеже I-II вв. появляются два направления буддизма:

- хинаяна (малая колесница, узкий путь);
- махаяна (большая колесница, широкий путь) – послабление условий достижения нирваны. В это время Будда из человека превращается в Бога благодаря реформации философом Нагарджун (около II в.).

Появилось несколько изображений Будды:

- на севере – массивные, крепкие фигуры, земной образ проповедника;
- на юге – более утончённое изображение стоящего с поднятой правой рукой и повернутой ладонью к зрителю (жест защиты и покровительства).

Образ Будды (бога) стал конкретным, а понятие «будда» расплывчатым (см. рис. 43, 44). Всех брахманских богов тоже стали называть буддами.

Постепенно сформировалась систематизация будд:

- основатель учения – будда Шакьямуни,
- мироздатель – али-Будда,
- властитель рая – Будда Амитабха и т.д.

Будды помещались в храмах. В буддах отражён индийский идеал мужской красоты. В образах якшини – древнего буддистского божества – зрелой, чувственной, пышно сложенной женщины воплощён идеал женской красоты (см. рис. 45).

В Махаяне – абсолют, нирвана понятны философу, а простому народу это постичь сложно, в результате появляются представления о рае и аде. Праведники (их души) уходили в нирвану или, по желанию, оставались в мире помогать людям. В таком виде буддизм приобрёл большую популярность в странах Азии. Буддизм Махаяны привлекал все средства воздействия на верующих: скульптуру, живопись, архитектуру, ритуальные танцы, музыку, мистерии.

Гуптская эпоха

Последний этап расцвета древнеиндийской художественной культуры IV-V вв. – переход от древности к Средневековью в Индии. Ужесточилось деление на касты, возросло значение брахманизма. Появились пышные ритуалы поклонения богам. В это время наблюдается расцвет драматургии, поэзии, музыки, живописи в храмах. Главное событие в культуре – появление новой религии – Индуизм, как итог религиозного синтеза, религиозно-философского поиска.

Индуизм обладал гибкостью, терпимостью ко многим вещам. Это распространялось и на другие религии. Вера в богов считалась личным делом каждого. Индуистом нельзя стать, им нужно было родиться. Индуизм – образ жизни, этнические ценности.

Важнейшим из многочисленных богов индуизма является триединство верховных богов - тримурти: Брахма (создатель мира), Вишну (его хранитель), Шива (разрушитель). Вишну, перевоплощаясь, нисходит на землю, чтобы помочь людям. Существует рассказ о потопе, где Вишну в облике рыбы спас людей, в облике черепахи достал напиток бессмертия, в облике вепря победил демона и спас землю, в облике человека-льва победил демона и др. Всего существует 10 рассказов – о 10 аватарах (нисхождениях, воплощениях).

Вишну – универсальный бог счастья, благополучия. В индуизме воплощением Вишны (аватарой) является бог Кришна, имеющий два образа - мудрый царь-воин и божественный пастух.

Образ Шивы противоречив: с тремя глазами, третий на лбу закрыт, из него извергается пламя. Шива – покровитель учёности и любви. Он обладает огромной духовной энергией – шакти, которая усиливается во много раз при соединении с женской половиной. Жена Шивы тоже имеет много обликов.

В индуизме распространён культ камы (любви) – искусство любви, возведенное в высокую степень серьезного социального значения. Искусство любви не рассматривается как низкое, грехоподобное, а наоборот – символ упорядоченных взаимоотношений мужчины и женщины. Бог любви Кама и его жена Рати привлекали поэтов и драматургов. Кама не запрещает чувственные удовольствия, общение с куртизанками. В Индии считали, что искусству любви надо учиться. Так появляется стихотворение «Кама-сутра» поэта Ватсаяна Маланага (Ватсьяна Маллананга, V в.) – культура половой жизни в поэтической форме, способы совершенствования чувственных наслаждений. Сегодня это самая популярная книга. Только Индия возвела любовь (а не секс) до высот божественного культа. Поклонение Каме отражалось в архитектуре, больше в скульптуре, росписях.

Древнеиндийская литература прошла путь от устных традиций первых двух этапов до создания классического литературного языка – санскрита («стройный») – специально сконструированный язык на основе североиндийского языка и диалектов. Этим языком были записаны произведения ведийской литературы, поэмы «Махабхарата», «Рамаяна».

В прозе широкую известность получил «Панчатантра» (Пятикнижие) – сборник сказок, басен, притч, рассказов. Проза перемешивается со стихотворением. Она носит нравоучительный, поучительный характер. Сюжеты древнеиндийской прозы запечатлены в баснях И. А. Крылова, произведениях Л. Н. Толстого.

В древнеиндийской литературе выделяется творчество поэта и драматурга Калидасы (IV - V в.) и его произведение «Шакунтала».

К концу периода относится и расцвет религиозной поэзии, воспевающий аскетическую жизнь, но изображать любовные переживания в

произведении Калидасы и других поэтов религия не запрещала. Вот такие контрасты.

Средневековый мусульманский период

В период мусульманского завоевания Индии возникли крупные централизованные государства. Периоды правления Делийского султаната (XIII в.) и Великих Моголов (XVI-XVII вв.) были ознаменованы расцветом архитектуры. Ислам стал государственной религией и оказал значительное воздействие культуру и искусство Индии. В завоеванной северной части Индии началось широкое строительство минаретов, мечетей и мавзолеев. Ислам запрещал изображение человека, поэтому скульптура и живопись заменили геометрический и растительный орнамент. Величайшими памятниками архитектуры этого периода являются мавзолей Тадж-Махал в Агре, крепости-форты Дели и Агры, Дворец Ветра (Хава-Махал) в Джайпуре (см. рис. 49 - 50).

В эпоху моголов в Индии начал активно развиваться такой жанр живописи как миниатюра.

Священны река Ганг, растение Лотос, животное Корова.

Периодизация культуры Индии:

- Хараппская цивилизация (2500-1700 гг. до н.э.)
- Ведийский период (1700-600 гг. до н.э.)
- Предмаурийский период (600-320 гг. до н.э.)
- Эпоха Маурьев (320-185 гг. до н.э.)
- Эпоха Кушанов (78-200 гг. н.э.)
- Гуптская империя (320-510 гг. н.э.)
- Средневековый мусульманский период (Делийский султанат, империя Великих Моголов).

С XV в. (1494 г.) европейцы посещают Индию и постепенно начинается ее колониальный захват Францией, Голландией, Англией.

Брахманизм и индуизм – господствующие идеологии в Индии – очень важны для духовной, художественной культуры Индии.

Согласно этим учениям, искусство должно выражать в образе божества не идеалы красоты (как в античной Греции), а идеи о высших космических силах, олицетворяемых божествами; этические, моральные идеалы, которыми руководствовался человек. Моральный закон «жизненного долга» - дхарма (путь к единству) – основа мироздания, единство – цель дхармы. Триединное божество (три облика – Тримурти): Брахма-Вишну-Шива.

Типичная черта искусства Индии – единство в многообразии, развитая в период Маурьев (317-180 гг. до н.э.). Представитель индийской культуры Рабиндранат Тагор говорил: Индия всегда имела один неизменный идеал – слияние со Вселенной; красота только средство искусства, а не цель и смысл; принцип индийского искусства – принцип единства.

Сложные многофигурные скульптурные композиции, архитектурные сооружения пронизаны единством деталей, объединяющим ритмом, гармонией. В произведениях индийского искусства заключен философский смысл, возвышенные идеи. И, вместе с тем, глубокие замыслы подаются символично и декоративно, динамично, эмоционально, чувственно.

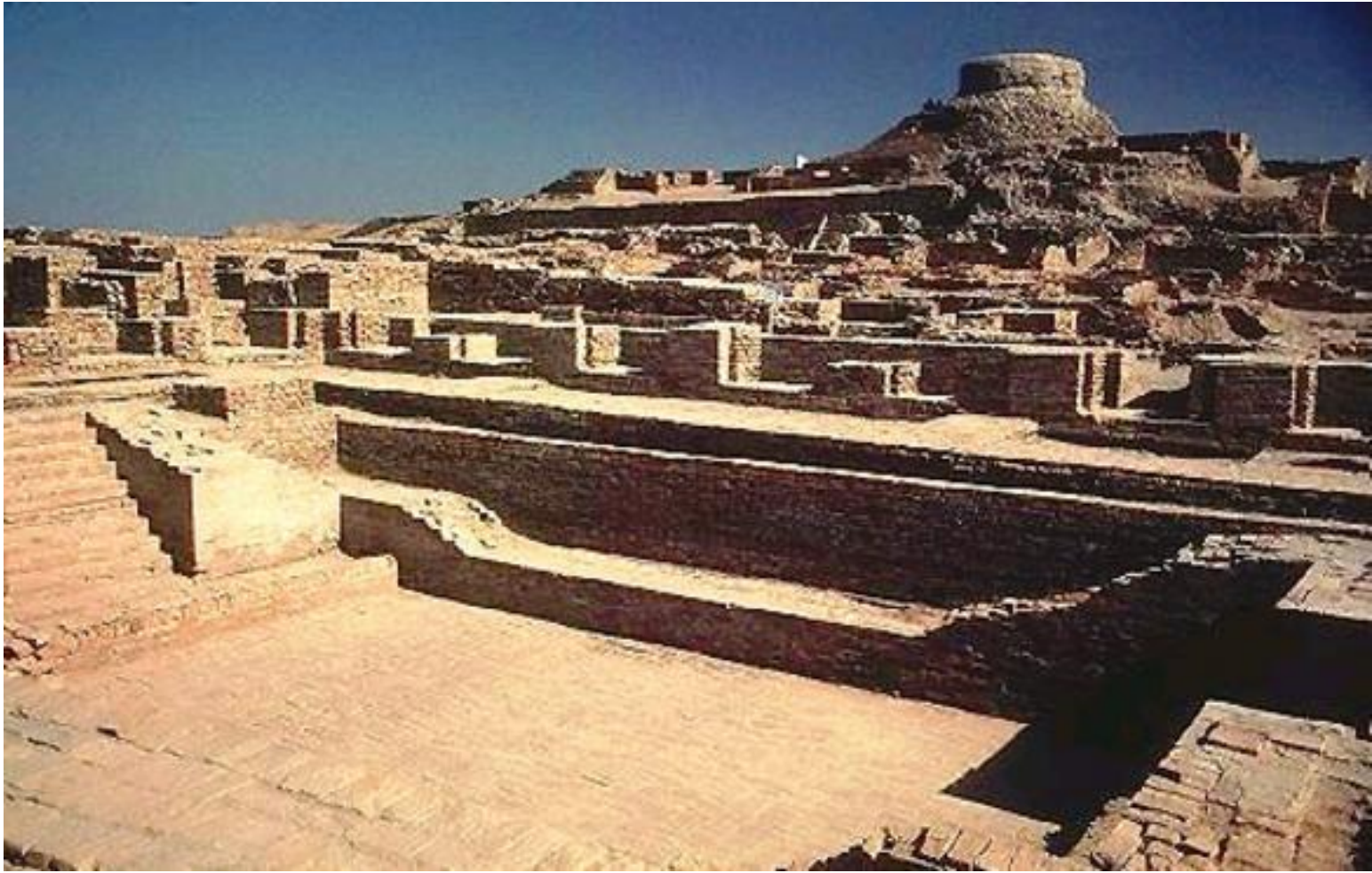

Рисунок 36 – Город Мохенджо-Даро. Ок. 2600 г. до н. э. Пакистан

Рисунок 37 – Терракотовые статуэтки. Долина реки Инд. III тыс. до н.э.

Рисунок 38 – Печати. Стеатит. Мохенджо-Даро. Индия. III тыс. до н.э.

Рисунок 39 – Танцовщица, Долина реки Инд. Индия. III тыс. до н. э.

*Рисунок 40 – Жрец. Долина реки Инд. Индия, III тыс. до н. э.
Национальный музей, Карачи, Пакистан*

Рисунок 41 – Индийская «Великая ступа». II в. до н.э. Санчи, Индия.

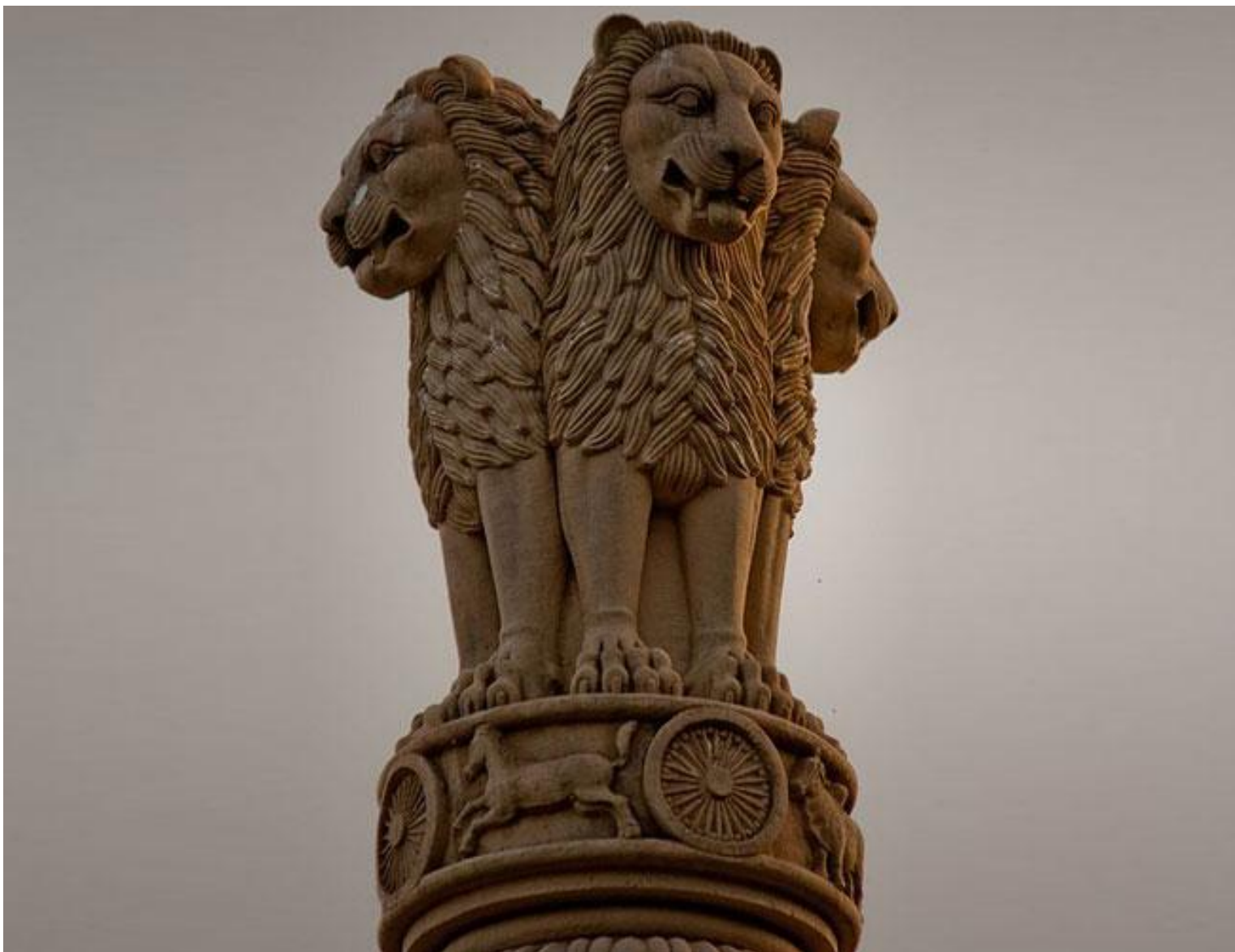

Рисунок 42 – Львиная капитель. Сер. III в. до н. э. Сарнатх, Индия

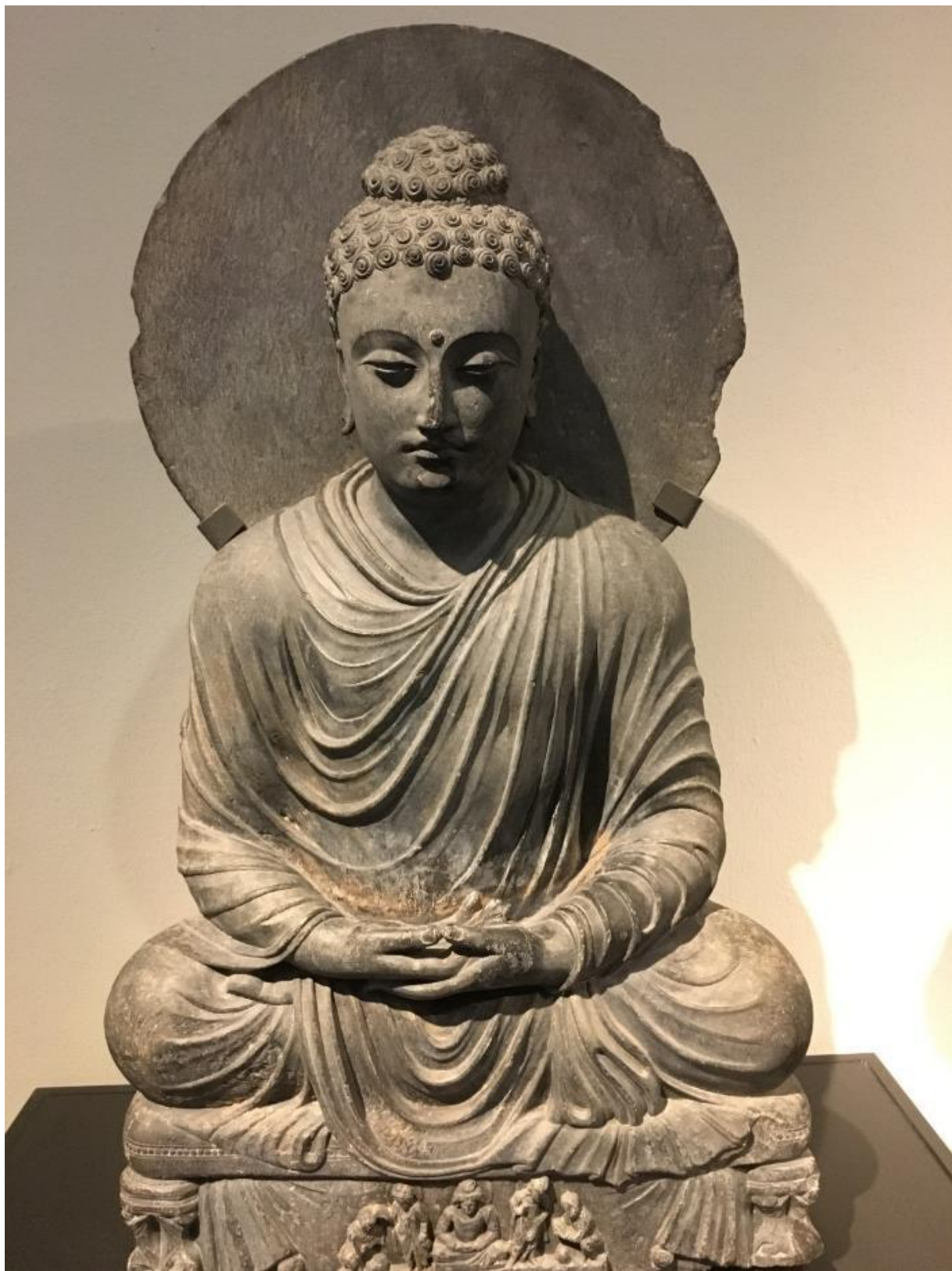

Рисунок 43 – Сидящий Будда. II-III вв. Гандхара, Индия

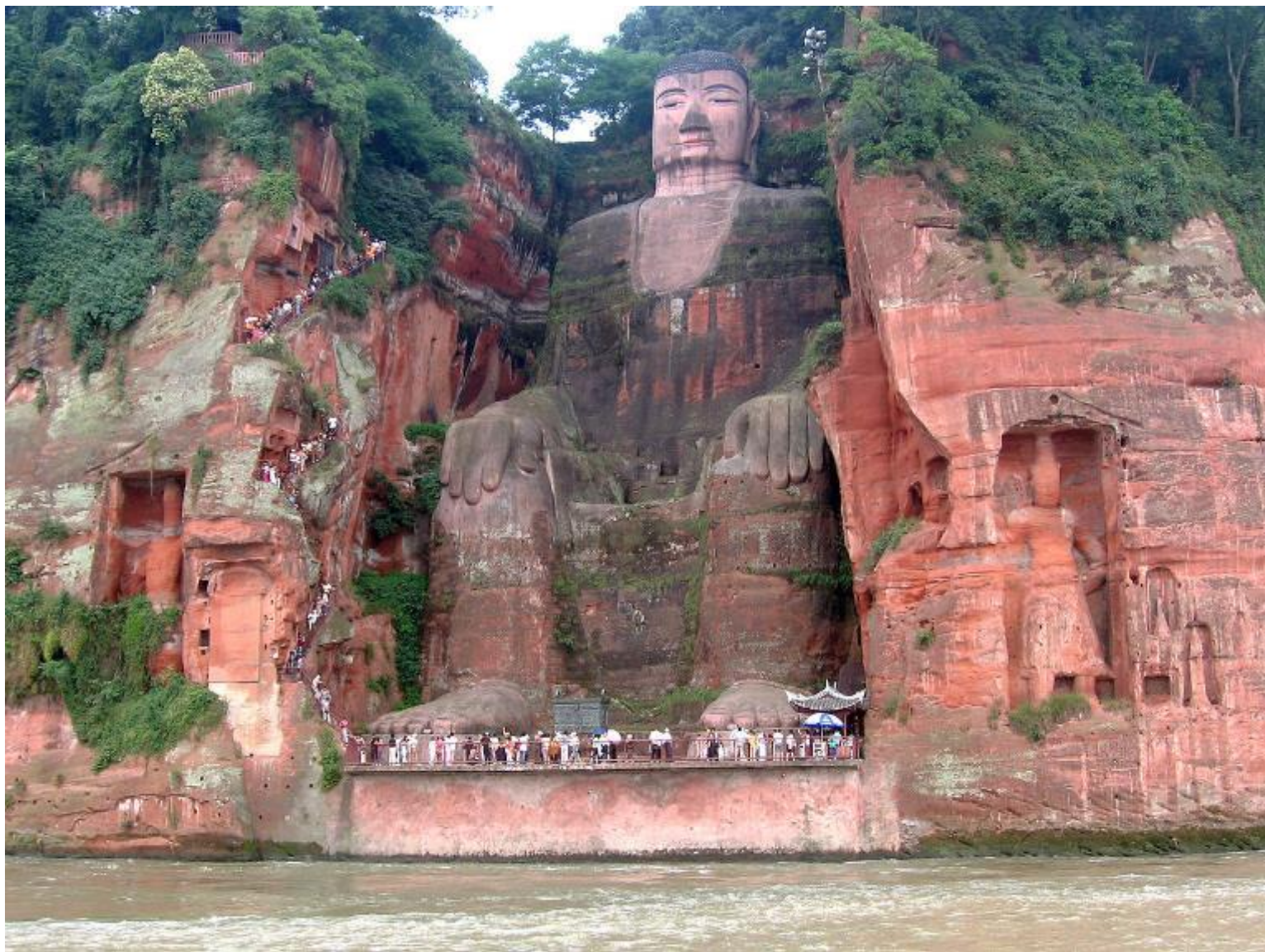

Рисунок 44 – Статуя Будды Майтрейи. VIII в. н. э. Лэшань, КНР

Рисунок 45 – Якишния. II-I в до н.э. Дидаргандж, Индия

Рисунок 46 – Скальный храм Кайласанатха, VII-VIII вв., Эллора, Индия

Рисунок 47 – Скальный храм Кайласанатха. Фрагмент, VII-VIII вв., Эллора, Индия

*Рисунок 48 – Статуя Тримурти Шивы. Скальный храм. VIII в. Остров
Элефанта, Индия*

Рисунок 49 – Мавзолей Тадж-Махал. 1632-1653 гг. Агра, Индия

Рисунок 50 – Хава-Махал. 1799 г. Джайпур, Индия

Вопросы:

1. Каковы особенности и основные персонажи древнеиндийской мифологии?
2. Каковы особенности ведического периода культуры Индии?
3. Что представляют собой Веды?
4. Какие черты присущи древнеиндийской архитектуре?
5. Назовите особенности устройства г. Мохенджо-Даро?

6. Раскройте содержание основных понятий религиозно-философских учений Индии: сансара, карма, мокша, нирвана, Атман, Брахма.
7. Назовите четыре благородные истины буддизма.
8. В чем отличие буддийского учения от ведического?
9. Каковы этические основания джайнизма?
10. Расскажите о каноническом изображении Будды?
11. Расскажите о пещерных храмах Индии.
12. Как изменился художественный язык индийского изобразительного искусства в эпоху мусульманского завоевания?
13. Что представляет собой божественная Тримурти в индуизме?

6 Культура и искусство Китая

Каждая культура поражает своими особенностями. Культура Китая поражает прежде всего тем, что это одна из самых древних цивилизаций, она существует уже пятое тысячелетие. В отличие от других древних цивилизаций, она развивается непрерывно, в то время как культура Месопотамии и Древнего Египта канули в лету.

Начало культуры Китая определяется примерно III тыс. до н.э. и восходит к неолиту. По другим источникам, по находкам ранней расписной керамики, культуру Китая относят к V-IV тыс. до н.э.

Периодизация культуры Древнего Китая.

Периодизация китайской истории связана с правлением династий китайских императоров.

Древний период:

- III тыс. до н.э. – первая легендарная династия Ся (но документов письменных о китайском обществе этого времени нет);

- II тыс. до н.э. – возникло государство Шан-Инь (сохранилась иероглифическая письменность, поэтому и отсчитывают культуру с этого времени);

- XI - III вв. до н.э. – Чжоу – период государственной и культурной раздробленности;

- III в. до н.э.-III в. н.э – Цинь и Хань – период, когда сформировались основные элементы культуры, идеалы и ценности.

Следующий период – эпоха Средневекового Китая, развивались тенденции, заложенные в Древнем Китае – период расцвета китайской культуры. Династии: Тан (VII-XI вв.), Сун (X-XIII вв.), Юань (XIII-XIV вв.), Мин (XIV-XVII вв.), Цин (XVII-XIX вв.).

Важнейшие особенности китайской культуры – непрерывность развития, устойчивость, традиционализм и замкнутость. Замкнутость основана на убеждении китайцев в своей исключительности. Их страна – центр обитаемой земли и всего мироздания, отсюда и название – Срединная империя, где единственная «цивилизация» – Поднебесная страна, а кругом варварские земли и морская пучина: на севере – «воинственные степняки» (монголы), на западе – «злобные племена» (Индия), на юге – «племена малорослых, говорящих по птичьему» (Вьетнам), на востоке – море. Вместе с тем, в Китае не всегда было единство (есть и сейчас) – северные и южные китайцы.

В основе китайского мировоззрения лежит представление о тесной взаимосвязи природы и человека, поэтому основная характерная черта всей китайской культуры – тесная связь человеческой жизни с природой.

Мудрость исходит не от человека, а от природы, где главным является Небо, с которым связывается вся жизнь и всё существующее. Небо понимается в религиозном смысле как создатель всего сущего, как сознательное существо, управляющее миром (природа мыслит). А страна

Китай называлась «Поднебесная», т.е. центр земли, поэтому китайцы себя возносили среди других народов. Человек находится между Небом и землёй и ощущает их взаимодействие, влияние, его тело как мембрана, струна вибрирует между Небом и землёй, он ощущает воздействие всей природы, в которую должен вписываться с помощью культуры.

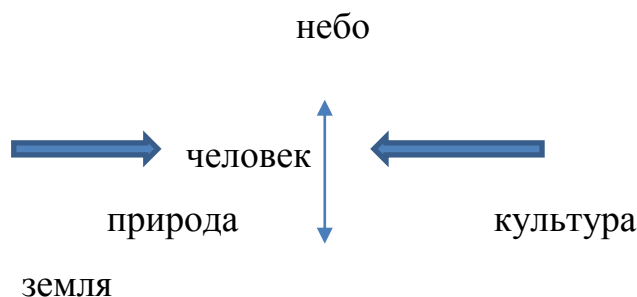

Схема 2 – Состояние человека, зависящего от природы

Важной чертой китайской культуры является представление о целостности и гармоничности мира (холизм). Мир в представлении китайцев – это мир абсолютного тождества противоположностей, которые не отрицают друг друга, составляют единое целое, а различия относительны. В классической китайской «Книге перемен» дано представление о двух противоположных началах: «Ян» (светлое, твердое, мужское) и «Инь» (тёмное, мягкое, женское), их взимоперетекание, переход из одного состояния в другое в природе, т.е. смена времён года, погоды, состояние души. Ян – светлые частицы, из них образовалось небо, инь – тяжелые, темные, из них образовалась земля. Все явления (и человек) произошли от взаимосвязи светлого начала (ян) и темного (инь). Эта взаимосвязь порождает свет и тьму, тепло и холод, движение и покой, добр и зло и т.д. Космические силы изображаются в виде купола белая-черная (половины). Но все относительно – одно готово перейти в другое, не следует рассуждать, что лучше, а что хуже. Все во Вселенной происходит из взаимосвязи, перетекания светлого (мужского) начала ян и темного (женского) инь. Небо и Земля дали четыре времени года, когда меняются ветер, гром, огонь, вода, горы, болота (см. рис. 51).

К более глубокому осмыслению проблем бытия китайская культура пришла в середине I тыс. до н.э. в философских школах конфуцианства и даосизма (с VI в. до н.э.).

Дао (учение Лао-цзы) – это путь, траектория вселенной, основа всех вещей, существование человека зависит от его нравственности в этом пути (дэ – нравственный закон дао, то, что формируется в дао). Китайская философская традиция имеет социально-этическую ориентацию. Исторические памятники содержат высказывания о регуляции всех человеческих отношений сообразно природе, о принципе умеренности. Здесь большую роль играют цвета, звуки, искусства, ритуал.

Конфуцианство.

Конфуцианство возникло в VI-V вв. до н.э. Учитель – Кун (Кун-фу-цзы, т.е. великий учитель Кун) – 551-479 гг. до н.э., в латинской транскрипции Конфуций (см. рис. 53). Конфуцианство, как официальная идеология, просуществовало до 1928 года. Наблюдая борьбу всех против всех (войны, смуты, бедствия) Конфуций пришёл к мудрости социального равновесия, нравственности. Стал создателем духовного облика китайца, образа благородного мужа – цзюнь-цзы. Главными качествами такого человека являются гуманность (человечность, «человеколюбие», жэнь) – это понимается как должное исполнение своих обязанностей на основе порядка и чувства долга – моральная обязанность, Сяо – сыновняя почтительность, почитание старших, Чжун - преданность. Конфуций ввёл три категории долга: по отношению к родственникам, общине и государству.

Основными нравственными принципами Конфуций считал «золотую середину»: человек в поступках и помыслах должен стремиться к умеренности, постоянству, спокойствию и гармонии. Для этого был создан ритуал – это правила поведения. Однако, это не только внешний этикет, но и нравственный закон, имеющий глубокое значение – должное поведение, созвучное с природой, стремящееся к равновесию, гармонии, умеренности.

Опираясь на культ предков, Конфуций сформулировал основы порядка как в семье, так и в государстве, основанное на беспрекословном подчинении младших старшим. Критерием разделения на верхи и низы должны служить благородство, а не знатность и богатство.

Даосизм.

Основатель даосизма – Лао-цзы (VI в. до н.э.) – старший современник Конфуция (см. рис. 54). Дао – «путь», глубокое понятие, сущность которого небытие: идея мимолётности бытия всех вещей и явлений мира, которые материализуются ненадолго, чтобы потом вновь уйти в небытие. Отсюда и драматизм человеческого существования, проблемы жизни-смерти, ухода в бесконечный путь великой природы.

Идеал даосизма – слияние с дао – путь единой жизни всего сущего в разных формах и преходящих состояниях. Даосизм учит не бороться и противостоять ситуации, а влиять на нее изнутри скрытыми возможностями (совершенно мудрый). Дэ – нравственная материализация идей Дао.

Если в Индии божества заполняли всю Вселенную, то в Китае концепция богов осталась неразвитой. Человек должен найти своё место в мире, поднявшись над природой путем этического воспитания.

Во II-III вв. н.э. появляется религиозный даосизм, занимавшийся поиском магического телесного бессмертия. Алхимики, находясь в поисках «эликсира бессмертия», случайно изобрели порох.

Из Индии в I в. в Китай проникает буддизм, согласно которому не следует искать истину, стремиться к нирване. Истина и Будда всегда с человеком, она в природе – в пении птиц, шелесте листвы и т.д. Постигновение истины – это озарение, которое нисходит внезапно. Буддизм укоренился в китайской культуре и стал самой популярной в стране религией. В VII-VIII вв. н.э. в Китае получил распространение ислам. Позже – христианские вероучения. Однако независимо от принадлежности к той или иной конфессии каждый китаец осознает себя прежде всего конфуцианцем.

Китайцы любили четкую организацию и порядок во всем. Каждому человеку в зависимости от социального положения предписывались строго определённые нормы поведения – «китайские церемонии» (этикет, основанный на ритуале, правила поведения жёстко фиксированные, усвоенные с колыбели, обязательные для всех, от простого человека до императора). Записано 300 видов церемоний и 3000 правил поведения. Китаец твёрдо знал, как вести себя дома, на службе, в праздники, какой цвет одежды носить, как поклониться, улыбнуться, изменить голос и т.п.

Условия жизни и старинные обычаи столетиями сохранялись и дожили до нашего времени, например, халат, запахнутый направо; привычка собирать волосы в пучок на затылке, т.к. ходить с распущенными волосами – дикость; сидеть, вытянув ноги; пользоваться палочками во время еды и др.

Статус человека в Китае мог меняться (в отличие от Индии), от простолюдина можно дойти до высоких чинов, но нормы поведения, характерные для определённого статуса, никогда не менялись.

В Древнем Китае сложилось учение о 5 стихиях: вода, огонь, земля, дерево, металл. Им соответствуют 5 цветов, 5 вкусовых ощущений, 5 звуков: вода (чёрный, солёный), огонь (красный, горький), земля (жёлтый, сладкий), дерево (зелёный, кислый), металл (белый, острый).

Поражают открытия и достижения Древнего Китая: шёлк, бумага, порох, компас, фарфор и многое другое.

Одной из главных особенностей духовной культуры Китая – язык, слово. Значение слова в китайском языке зависит от тона, которым оно произнесено. Одно слово означает разные вещи. Слова записываются иероглифами, которые возникли из рисуночного (пиктографического) письма после его упрощения. Иероглиф передаёт предмет, явление, понятие. К концу I тыс. до н.э. возникла современная письменность. Для знания достаточно 3 тыс. иероглифов, чтобы понять общественно-политические, быденные тексты. Для чтения классической литературы – 7 тыс. иероглифов, а вообще количество иероглифов – 80 тыс. Нужна была хорошая память, поэтому

образованность в Китае – большая ценность и очень почитаема. Иероглифы трудны для написания, много чёточек, нюансов. Иероглифы – это сакральные, священные знаки – символика, поэтому ненужные записи не рвутся и не бросаются, а сжигаются ритуально (см. рис. 52).

Художественная культура Китая, искусство.

Для художественной культуры характерны пейзажная живопись, лирика (поэзия), архитектура. Здания, построения вписывались в природу и в природе находили вдохновение для любого творчества.

«Пейзажный взгляд» распространился на все явления жизни: изготовление предметов, узоры, сосуды, игра цветов (см. рис. 55 - 57).

Иероглифичность, символичность мышления определила особенность художественного творчества – росписи, рисунки на бытовых изделиях древности, на тяжелых бронзовых сосудах. Геометрический орнамент мог быть фоном, на котором изображали фигуры быка, змеи, птицы, дракона. С периода распространения конфуцианства кроме бронзы стало развиваться градостроительство. Дома строили с своеобразной закругленной крышей.

Идея управления государством – одна из главных в учении Конфуция. Вошли в жизнь шелка, лаковые изделия, серебро, золото, дерево и др.

Наивысшего расцвета архитектура и искусство Древнего Китая достигли в III в. до н.э. – III в. н.э. После многолетних войн мелкие царства объединились в державу. Стали создаваться более монументальные памятники. Самое крупное сооружение Китая IV – III вв. до н.э. – Великая китайская стена высотой в 10 м., шириной – 5-8 м. (дорога с башнями, окошками) – по горному хребту 750 км, а затем достроена до 3000 км (см. рис. 59).

В этот период города строились как крепости – ров, стена, башни. Особым явлением были каменные погребальные склепы, похожие на дворцы, и богатые, роскошные усыпальницы. В знаменитой гробнице императора Цинь Шихуанди (III в. до н.э.) были обнаружены 6000 глиняных воинов с доспехами, лошадьми, колесницами (см. рис. 60).

Периодом высокого расцвета китайской художественной культуры стало Средневековье. Своеобразие китайского искусства в этот период заключается в синкретизме, тесной связи живописи, поэзии, каллиграфии. От природы иероглифические выражения и склонность к символизму.

Иероглифические формы угадываются в архитектуре, в прикладном искусстве. Изгибы линий – сплетение стеблей травы, ветвей дерева. Для каллиграфии использовалась тушь, кисточка, бумага, шелк. Форма записей иероглифов, картин – свитки (с IV в.). Вертикальные (настенные) свитки и горизонтальные (ручные) разворачивались, длиной до 10 - 15 м., шириной – 20 - 25 см. (ширмы, вееры). Краски для картин минерального и растительного происхождения.

В китайской художественной культуре существовали две манеры письма картин – тщательное, детализированное и свободное, с расчётом на фантазию зрителя.

Во время царств Тан и Сун яркая художественная культура проявляет себя в архитектуре, живописи, скульптуре, поэзии и прозе.

Живопись настенная использовалась во дворцах и храмах, миниатюрная – на веерах. В живописи сформировались специфические жанры: парадный портрет, анималистический жанр – «цветы-птицы» – изображение растений, птиц и насекомых, бытовой жанр – «люди и предметы», пейзажный жанр – «горы-воды» (см. рис. 61 - 64). Последний имел особое значение и существовал в тесной взаимосвязи с поэзией и каллиграфией. Излюбленные цветы – пион, лотос или вьюнок и бегония. Часто встречаются бабочки, стрекозы, водная фауна – рыбки, птицы – райские, гуси, воробушки. Получила распространение роспись по шёлку. В китайской эстетике живопись измеряется двумя параметрами: философией и каллиграфией (дух и линия).

В художественной культуре был утвержден «идеал изысканной простоты», требовавший максимальной лаконичности, сдержанности,

простоты исполнения в произведении искусства при максимально глубокой смысловой нагрузке.

В эпоху Средневековья вместе с буддизмом в Китай пришли пещерные монастыри со скульптурами Будды. Архитектуру стремились сочетать с окружающей средой, например, многоярусные крыши с загнутыми краями сочетались с ветвями (похожие на иероглифы). В культуре Средневекового Китая прелесть природы совмещалась с красотой искусственных сооружений (см. рис. 58).

Древние образцы поэзии относятся к XI – VI вв. до н.э. (конец I тыс. до н.э.). В них представлено конфуцианское учение. Постепенно учение распадается на два набора текстов: «Пятикнижие» и «Четырехкнижие». «Пятикнижие» состоит из:

- Книги песен (Ши-цзин);
- Книги ритуала (Ли-цзин);
- Книги истории;
- Книги перемен (гадания и предсказания);
- Книги весны и осени (летопись).

В «Четырехкнижии» излагаются взгляды Конфуция.

И «Пятикнижие», и «Четырехкнижие» – канонические тексты, обязательные для изучения.

Индивидуальная поэзия – жанр «цы» (мир чувств) – зародилась в IV-III вв. до н.э. «Цы» – стихи песенного типа, отличающиеся сочетанием строк разной длины.

Литературной китайской традицией являются афоризмы (краткие изречения), где ощущается экспрессивная сила и напряжение в сказанном и подразумеваемом. Яркий представитель китайской поэзии, каллиграфии, живописи – Ван Вэй (VII-VIII вв.). Традиции в поэзии и живописи продолжил знаменитый китайский поэт и художник первой половины XX века – Ци Бай-ши.

Особое место в китайской культуре всегда занимала музыка. Она имела глубокий религиозный и философский смысл. Конфуций отмечал социально-политическую роль музыки, считал её средством воспитания и управления в государстве. По мнению даосов музыка гармонизирует душевный мир человека, способствует обретению единства с природой, универсумом. Музыканты были уважаемыми людьми при дворе. Расцвет китайского музыкального искусства приходится на эпохи династий Сун и Тан. В это время появляется множество музыкальных жанров. Развивается музыка народная и придворная; для открытого воздуха и для залов; банкетная, театральная, военная и т. д. Собирались огромные оркестры, до 1500 музыкантов. Музыкальные инструменты были весьма разнообразны: лютни (пипа), флейты, дудочки, барабаны, губной орган (шэн), двухструнная скрипка (эрху), арфа и другие (см. рис. 65).

Рисунок 51 – «Ян» и «Инь» - противоположные начала. Китайская философия. I-III вв.

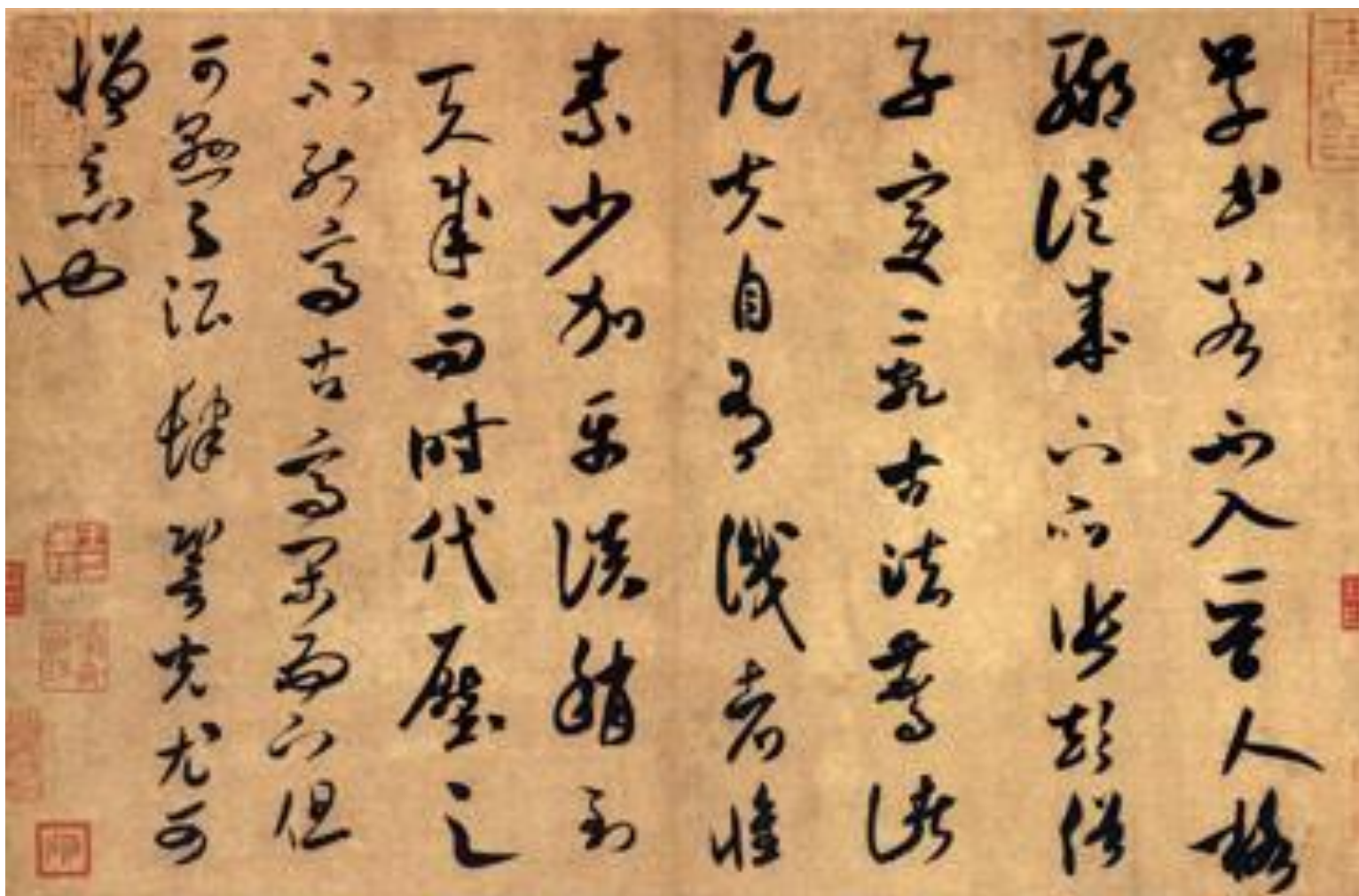

Рисунок 52 – Образец каллиграфии времён династии Сун. 1051-1108 гг.
Китай

Рисунок 53 – Конфуций. Рисунок. 1770 г. Китай

Рисунок 54 – Статуя Лао-цзы. Гуанчжоу, Китай.

Рисунок 55 – Керамика из каолины (белая глина). 3 – 2 тыс. до н.э. Китай

Рисунок 56 – Медная монета в виде мотыги. V-III вв. до н. э. Китай

Рисунок 57 – Фарфоровые вазы с драконом – символ Китая. XVI-XVII вв.

Рисунок 58 – Пагода. Х в. Ханчжоу, Китай

Рисунок 59 – Великая китайская стена. IV-III вв. до н.э.

Рисунок 60 – Гробница Цинь Шихуанди. III в. до н.э. Китай

Рисунок 61 – Прибытие императора Тайцзуна во дворец Цзючэн. Ли Сысюню. Копия эпохи Мин. Ок. 1500 г. Галерея Фрир, Вашингтон, США

Рисунок 62 – Властелины разных эпох (фрагмент). Янь Либэнь. Сунская копия. Музей изящных искусств, Бостон, США

Рисунок 63 –Цуй Бо. Воробьи зимой. 2/2 XI в. Национальный дворцовый музей, Тайбэй, КНР

Рисунок 64 – Цуй Бо. Заяц и две сойки. Ок. 1061 г. Национальный дворцовый музей, Тайбэй, КНР

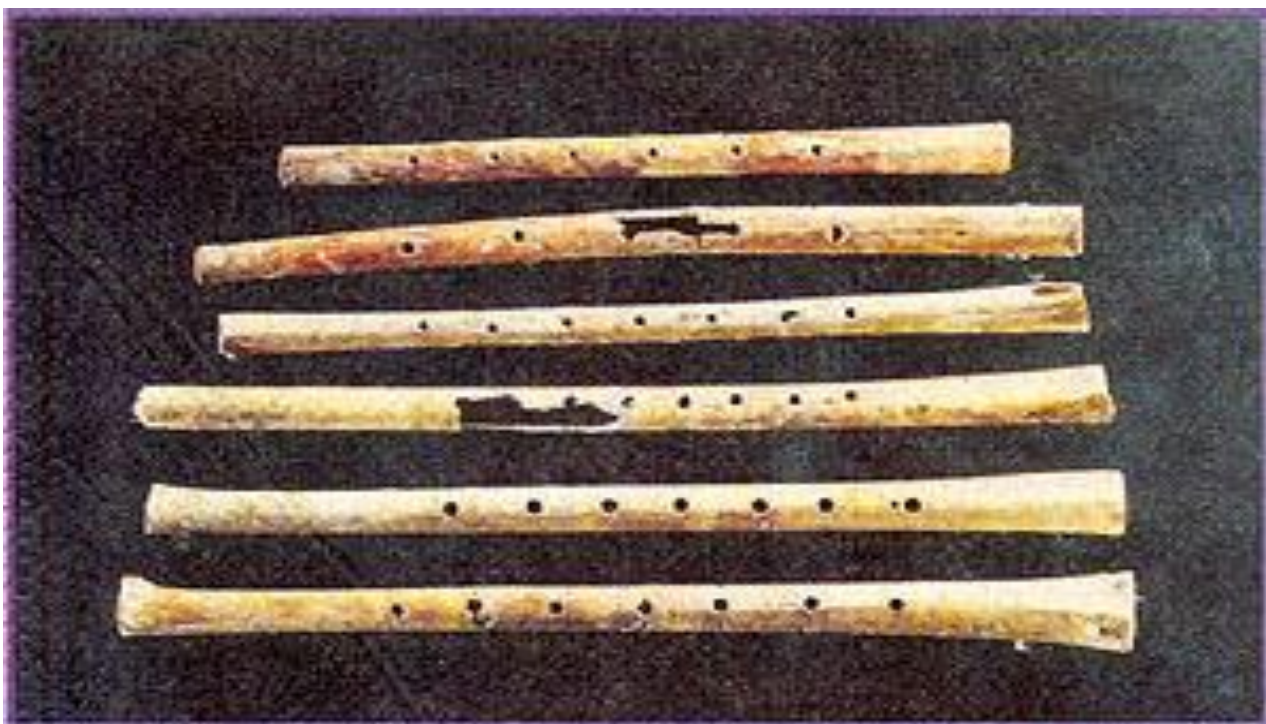

Рисунок 65 – Флейты. Ок. 11 тыс. до н.э. Китай

Вопросы:

1. С какого века начала развиваться китайская культура?
2. Какие периоды выделяют в истории становления китайской культуры?
3. Какие главные культы в традициях Древнего Китая?
4. Какие научно-практические изобретения пришли к нам из Древнего Китая?
5. Какой смысл несет принцип «инь-ян» и его графическое изображение (рис. 51)?
6. Что такое «ступа», «чайтья», «пагода»?
7. Какие жанры живописи были наиболее популярны в средневековом искусстве?
8. Приведите примеры единства живописи и каллиграфии.
9. Назовите главные архитектурные памятники Древнего Китая.
10. Какое значение придавали музыке в Китайской культуре?

11. Назовите «Три учения» («три пути») в китайской культуре.
12. Какими качествами должен обладать этический идеал конфуцианцев – «благородный муж»?
13. В чем смысл жизни человека с позиций конфуцианства и даосизма?
14. В чём заключается идеал изысканной простоты в китайском искусстве?
15. С какой целью была возведена Великая китайская стена?

7 Античная культура и искусство. Древняя Греция и Древний Рим

Главное достижение культуры Древней Греции – открытие человека как прекрасного и совершенного творения природы. Мировоззренческая направленность: космоцентризм (космический порядок, логос, гармония) и антропоцентризм. Космос (равен природе) прекраснее всего, вселенная – макрокосм, человек – микрокосм. Человек – мера всех вещей.

Древнегреческий идеал человека – калокагатия: калос (красота), кагатос (добро), истина. Красота, добро, истина – три метафизические сущности, исток которых в вечном, совершенном, божественном начале.

Греки воспевают красоту тел, красоту нравов, красоту космоса, который представлялся им как одухотворенный, живой, поэтому в искусстве стремились передать яркость, свет, радость и драматизм (трагизм) жизни, гармонию как сочетание и борьбу противоположного, идеальные совершенные формы.

Высока роль древнегреческого искусства, понимаемого как *techne* – мастерство, умение сделать по правилам. Поэзия была ближе к философии, а

музыка к науке, т.к. ценилось знание музыкальной теории, основанной на числовых пропорциях. К искусству относились хороводы, живопись, скульптура, древнегреческая мифология.

Культура Древней Греции формировалась на основе четырёх источников:

1. Крито-микенская культура и искусство жителей островов Эгейского моря, которое ярко проявилось в богатой архитектуре дворцов о. Крит, г. Микены, их красочной настенной живописи, стильной керамике и золотых изделиях.

2. Влияние мировоззрения, открытий и искусства Древнего Египта, которое проникло через Финикию и средиземноморское побережье Малой Азии на Эгейское побережье (гг. Милет, Эфес), там, где жили ионийские племена (теперь территория Турции).

3. Расцвет философской мысли Древней Греции, идущей от натурфилософии и космоцентризма (поиск первоначала в природных стихиях и космосе) к антропоцентризму и систематизации накопленных знаний.

4. Искусство племени дорийцев – греческие племена с севера, привнёсшие геометрический стиль в изобразительное искусство.

Этапы в развитии культуры Древней Греции:

1. II тыс. до н.э. – древняя минойская (кносская) культура, название получила по имени легендарного царя Миноса на о. Крит и его знаменитого дворца в. Кноссе (XX-XV вв. до н. э.). Культура погибла в XV в. до н.э. или из-за нашествия врагов, или из-за извержения вулкана, или из-за землетрясения, а потом о. Крит заселили ахейские племена (предки греков).

2. XVI-XII вв. до н. э. – центр г. Микены (одновременно с о. Крит). На континенте Греции под влиянием минойской цивилизации развивалось и расцвело ахейское общество. Крито-микенская цивилизация перестала существовать в результате Троянской войны. Микенская цивилизация разрушена дорийцами – другими греческими племенами. В результате произошла гибель эгейской культуры и наступил хозяйственный упадок.

3. XI-IX вв. до н.э. – «тёмный период», «гомеровский». IX в. до н.э. – расцвет творчества поэта и сказителя Гомера – создателя эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

4. Архаический (VIII-VI вв. до н.э.) – древний, складывается республиканский (демократический) строй правления (в отличие от Востока), возникают самостоятельные города-полисы, растет население. Развивается торговля, возникает тенденция к расширению пахотных земель. Все эти изменения приводят к захвату земель («период великой колонизации»), появлению большого количества рабов. Период отличается бурным развитием художественной культуры.

5. Классический (V-IV вв. до н.э.). Афины становятся центром Греции. Период делится на раннюю классику (начало V в. до н.э.), высокую классику (середина V в. до н.э.), позднюю классику (конец V-IV вв. до н.э.).

6. Эллинизм. В этот период влияние греческой культуры распространяется на обширную территорию благодаря походам Александра Македонского (333 г. до н.э.) на Восток, завоеванию могущественной персидской державы. III-I вв. до н.э. – взаимопроникновение культурных достижений греческой и восточной цивилизаций.

Крито-микенская культура (2000-1200 гг. до н.э.) с центрами на острове Крит и городе Микены (материковая Греция). Нам ничего не известно о жителях о. Крит: ни об их этнической принадлежности, ни о государственном устройстве, ни о верованиях. Сохранились некоторые памятники культуры и искусства (например, иероглифическое письмо).

Вся жизнь жителей острова была сконцентрирована вокруг дворцов. На Крите сохранился главный дворец – Кносс, его называют Лабиринтом (см. рис. 66). Он состоит из нескольких помещений, расположенных в 2-4 уровня с многочисленными переходами и отсутствием симметрии. Впечатление такое, будто постепенно надстраивали и пристраивали как удобно. Размер внутренних дворов во всех дворцах составляет 28 м на 52 м. На первом этаже – тронный зал и амфитеатр для зрелищ, далее комнаты. Этажи связывались

без системы, запутанно, свет проникал через световые колодца в потолок. Стены дворца в Кноссе украшены фресками, изображающими летопись жизни (не только произведения искусства). Они отличаются красочностью, динамичностью. Мир природы передан в движении и яркими красками: море с рыбами, волны, порывы ветра, скалы, цветущий растительный мир, животные, состязание с быками – светлое и радостное восприятие жизни (см. рис. 67 - 68). Человеческие фигуры поданы в духе египетского канона: ноги, лицо – в профиль, разворот плеч, торс и глаза – фронтально. Ярко-коричневый – цвет тела, остальные цвета – сине-зеленые, желто-красные.

Религия на о. Крит играла большую роль, но жрецов не было. Светская и духовная власть принадлежала одному лицу – царю (теократия).

После разрушения (очевидно, от вулкана) минойской цивилизации, на о. Крит вторглись греки-ахейцы, и из центра остров превратился в провинцию. На материковой Греции расцветала микенская (или ахейская) культура, отличавшаяся простотой и суровостью.

В этот период также главное место занимали дворцы (Микены, Афины, Пилос), но, в отличие от критских дворцов, ахейские были симметричными. Города-крепости воздвигались на высоких холмах (Акрополь – верхний город на холме), стены вокруг города были толщиной 6-10 м, центр дворца – мегарон – большой зал с очагом в середине (см. рис. 71). Стены дворцов украшены фресками, преобладает тематика, связанная с борьбой, охота, воины в доспехах (шлем, копья, щит). Превозносились физическая сила и жестокость, изображения статичны, схематичны. Появляются расписные вазы.

Гомеровский период – 200 лет (XI-IX вв. до н.э.). О жизни жителей, их укладе, традициях узнаем по гомеровским поэмам «Илиада» и «Одиссея».

Мифологическое мировоззрение греков отразилось в легендах, сказаниях о жизни богов и людей. Боги получили человеческий облик. В отличие от людей боги живут вечно, обитают на горе Олимп, но они чувствуют и страдают как люди – таково представление греков.

В искусстве преобладает расписная керамика с геометрическим рисунком, отсюда большое значение придавалось математике, геометрии; космогоническое восприятие мира – строго упорядоченное, состоящее из геометрических фигур. В художественном отношении искусство дорийцев было намного проще, примитивнее искусства Крита, но оно отличалось рациональностью.

В гомеровскую эпоху богам поклонялись обычно не в храмах, а в священных рощах, пещерах, но были и храмы. Памятников зодчества не осталось, об архитектуре можно судить косвенно по рисункам. Можно сказать, что дорийцы первыми стали строить здания с колоннами.

К концу гомеровского периода в культуре Греции сформировались специфические особенности, которые сделали ее самобытной. И главная особенность – космологичность всей греческой культуры (в основе – мировой закон – логос – идея космического порядка). Красота понималась как мера во всем. В греческой культуре космос и природа соотносятся с человеком как мерой всех вещей.

Архитектурные сооружения соизмерялись с человеческими пропорциями, возвышая его, приближая к богам (см. рис. 72). Дорические колонны ассоциировались с мужчиной (прекрасно физически сложенным), ионическая колонна – с женской фигурой (утончённой и нарядной). Воспевался культ красоты человеческого тела. Силу духа и тела воспитывали состязания, соревнования, соперничества, соревновались также авторы трагедий и комедий, актёры и музыканты, скульптуры и архитекторы.

Период архаики (VIII-VI вв. до н. э.). В этот период, длящийся три столетия, складывалось и развивалось классическое рабство, система денежного обращения, город-полис как политическая демократическая форма правления (для свободных граждан).

В художественном творчестве основными жанрами были архитектура, скульптура, поэзия, музыка, театр. В результате колонизации произошёл рост населения. Благодаря торговым отношениям и связям с другими народами

были доступны новые знания и достижения. Большое влияние на развитие оказали египетские и ближневосточные культуры. Греческая религия также политеистична, боги конкретизировались и все более очеловечивались.

Расцвету культуры Древней Греции способствовали благоприятные условия: географические, природно-климатические и цивилизационные. Во-первых, это море и побережье, острова в меру с влажным и солнечным климатом, где всё растёт само собой, особенно оливки, виноград. В современных Афинах по сравнению с древним городом море ушло вглубь от берегов на 7 километров, поэтому раньше Акрополь, как высокая часть города и побережье Афин, вплотную прилегал к морю. Кроме того, к Древней Греции присоединялось много островов. Во-вторых, была развита корабельно-морская инфраструктура, налажены торговые отношения по всему Средиземноморью, связь с Египтом, Востоком, доступные для посещения древнегреческими философами. В-третьих, несмотря на рабовладельческий строй, древнегреческий город-полис отличался демократическими отношениями для свободных граждан, была гражданская община. Агорб – рыночная площадь, где народ собирался, обсуждая гражданско-политические события. Важно было сознавать себя полноценным гражданином. Центром жизни полиса был храм, место, где хранилась казна, художественные ценности. Архитектура отличалась культовым характером. Храмы были небольшими (соразмерность природы и человека). Пропорции колонн точно рассчитывались соответственно пропорциям человеческого тела.

Соразмерность, гармоничность храмов с колоннами – характерная черта греческой культуры.

Сформировались классические типы колонн в храмах:

- дорические – массивные;
- ионические – тонкие, высокие.

Скульптура не только украшала колонны храмов, но и была составной частью религиозных культов. Скульптуры стояли на постаментах на улице,

вдоль дороги. Скульптуры давали представление о физическом совершенстве тела человека как микрокосма.

В обнажённой фигуре аристократа-победителя в спортивных состязаниях (к участию в спортивных играх допускались только аристократы), в физической красоте виделось божественное проявление. Физическое совершенство олицетворяло (параллельно) благородство. Воспевалось единство духовной и телесной красоты.

Женские статуи изображались в длинных ниспадающих одеждах. Под хитонами и туниками угадывалось очертание тела.

Для древнегреческой культуры характерна живописная краснофигурная и чернофигурная роспись на вазах (см. рис. 69 - 70).

Античная философия сложилась в VII - VI в. до н.э.: Фалес (натурфилософия), Пифагор («Всё есть число»), Гераклит («Все течет, все изменяется», диалектика, борьба противоположностей), Демокрит (атомизм).

Классический период – V-IV вв. до н. э – в философском мышлении происходит поворот к антропоцентризму. Софисты, как учителя мудрости, ставили этическую задачу: как сделать жизнь счастливее с помощью своего разума. У Протагора – «человек – мера всех вещей», Сократа – «познай самого себя», Платона – «учение об идеях, душе и государстве», Аристотеля – систематизация философского знания, метафизики как науки о всеобщем, физики как конкретном знании, этике как учении о свободе выбора человека в поисках своего счастья.

При переходе к классическому периоду Греция пережила войну с персами. Центром Греции становится город Афины, в котором сосредотачиваются блестящие достижения культуры (философия, искусства). Еще большее значение приобретает идея антропоцентризма (человек, калокагатия). Поиск новых идей в изобразительном искусстве и архитектуре обнаружился в постепенном освобождении от орнаментальности.

Скульптуры сохраняют внешне спокойствие, но в них больше эмоциональности, напряжения. Так, скульптор Мирон любил изображать

энергичные действия («Дискобол», середина V в. до н.э.), Поликлет (вторая половина V в. до н. э.) стремился к идеалу «телесности» (см. рис. 73 - 74). Создан теоретический трактат «Канон» о точном геометрическом расчёте пропорций («Дорифор» – копьеносец). Скульптор Фидий сотворил статую Зевса высотой 13 м в храме Зевса в Олимпии.

Афинский Акрополь – шедевр древнегреческой архитектуры (архитекторы: Иктин, Калликрат), храмовый комплекс на горе Акрополь возле Афин. Главные храмы Акрополя – Парфенон с 46 колоннами (храм Афины Парфенос – девы Афины), Пропилеи (парадный проезд), Эрехтейон (храм в честь Афины, Посейдона и легендарного царя Эрехтея), храм Ники (бескрылой богини победы). Акрополь возведён в честь победы греков над персами.

Большое место в Древней Греции занимало театральное искусство (см. рис. 75, 76). Прообразом первых театральных представлений считались праздники в Афинах в честь бога виноделия Диониса, которые обычно заканчивались жертвоприношениями (например, козла).

В амфитеатрах на открытом воздухе ставились трагедии (букв. означает «песнь козлов»). Поэты-драматурги: Эсхил, Софокл, Еврипид освещали проблемы человека, его судьбы, рока, исполнения долга, борьбы в душе долга и чувств.

Комедии (поэт Аристофан) славили праздничные шествия.

Амфитеатр представлял собой полукруг с каменными ступенями для зрителей, впереди располагалась орхестра – площадка для певцов и музыкантов. В трагедиях большую роль играла музыка, игра актеров, текст трагедии прославлялся хором. Актеры играли в масках, изображая типы людей (трагические и комические), использовали котурны – высокая платформа, которая добавляла рост актёру.

Эллинизм. Ранний период (III в.-I в. до н.э.).

Эллинизм – период античности, связанный с распространением греческой колонизации и греческой культуры (греки-эллины), её влиянием на

обширной территории. Ранний период эллинизма продлился с конца IV в. до I в. до н. э., поздний эллинизм обозначен с I в. до н. э. до V в. н. э. – это эпоха римской империи.

Ранний эллинизм. В конце IV в. до н. э. в греческой рабовладельческой демократии наступил кризис, связанный с распадом империи, созданной Александром Македонским, и расширением границ греческого влияния. Македония (на Балканах) стала сильным государством. Александр Македонский после прихода к власти продолжил завоевательные войны отца, создав гигантскую империю. Сама Греция, которая не была целостным единым государством, а состояла из городов-полисов, самостоятельных островов, потеряла независимость городов-полисов, стала провинцией большой империи. В греческих городах-полисах республиканская форма правления перешла в монархическую. С утверждением римской военной силы Греция превратилась в римскую провинцию. Культ общественных, гражданских интересов сменился на индивидуальный интерес, столкнулись космополитизм и отдельная личность.

Эллинизм – эпоха распространения греческой культуры на всей территории державы Александра Македонского. В это время образовывался синтез культур, происходило соединение греческой и восточной культур. Эллинизм охватывает период с 323 г. до н. э. (от смерти А. Македонского) до 31 г. до н. э. (год присоединения Египта к Римской империи). В эпоху эллинизма влияние Греции распространилось от Италии до Индии и привнесло подъём и расцвет искусства в разных государствах.

По мироощущению в период, когда рухнула греческая полисная демократия, человек стал чувствовать себя не защищённым государством, беспомощным, отсюда и философия, религия ориентировалась на внутренний мир человека. Если раньше участие в религиозной церемонии было гражданским актом, то теперь имело личностный характер. С одной стороны, обращение к религии, с другой, к восточной культуре.

Изменился предмет философии. Философия стала носить этический характер. В этот период выделились философско-этические взгляды стоиков, эпикурейцев, скептиков.

Стоики (название от слова «стоя» – это галерея-портик с колоннами в Афинах для прогулок, где собирались философы). Основатель стоицизма – Зенон (336-264 гг. до н. э.), к поздней стое относились римляне – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Стоики переосмыслили раннюю натурфилософию, космоцентризм, связывая его с жизнью человека. Для них весь мир построил мировой разум, логос, первоогонь, и жизнь человека должна быть согласована с природой, мировым разумом. Поэтому есть предначертанная судьба, всё предопределено. Для своего счастья человек должен научиться стойко сносить удары судьбы, быть невозмутимым и следовать добродетелям. Идеал стоики видели в достижении спокойствия духа, гармонии в душе, готовности к встрече с судьбой.

Идеалом эпикурейцев было невозмутимость и отсутствие страданий. Главным принципом выдвигалось наслаждение, но не всякое наслаждение, а с чувством меры, которое не вредит здоровью и нравственной душе. Эпикур (342-270 гг. до н. э.) в 306 г. до н. э. основал в Афинах «Сад Эпикура» и учил, как достичь счастья: следует избегать ложных потребностей и удовольствий, ценить здоровье и душевное спокойствие. Счастье возможно, если признать, что духовные наслаждения выше чувственных.

Скептики (основатель Пиррон, 360-270 гг. до н. э.) рассматривали жизненные вопросы и высказывали сомнение, потому что об одном и том же явлении можно высказывать разные мнения и нет определённого критерия истины. Чтобы не ошибаться, считали полезным всякие воздержания от суждений, невозмутимость.

В философии эллинизма выделялись Диоген, Лукреций, Плутарх, Цицерон, Сенека, Эпикур, Марк Аврелий, Плотин, Прокл.

В скульптуре стремились показать не только красоту, но и старость, стремление выразить характер, мудрость, силу духа, эмоциональный порыв,

выражение мира человеческих переживаний. Знаменитая скульптура – статуя Ники Самофракийской (на носу корабля в честь победы греков на море): крылатая богиня победы Ника изображена в момент приземления на нос корабля. В ее порывистом шаге ощущается настроение борьбы, радость победы, острота чувств. Художники эллинизма ценили экспрессивность движений, остроту ситуаций: скульптура Лаокоон с сыновьями, статуя Афродиты (Венера Милосская – идея прекрасной любви) (см. рис. 77 - 78).

Греческая мифология. Героями мифов были прежде всего боги. Основные: Зевс (на горе Олимп) – бог громовержец, верховный; Гера – его жена, покровительница брака, семьи и домашнего очага; Афина – дочь, воительница, покровительница мудрости и ремёсел, покровительница г. Афин (Афина – Паллада); Посейдон – бог морей (брат Зевса); Арес – бог войны; Деметра – богиня земли и плодородия; Гея – богиня земли; Афродита – богиня любви (свободной, плотской); Аполлон – бог солнечного света, бог солнечного света, покровитель искусств, наук; Артемида – богиня охоты (сестра Аполлона); Гермес – покровитель торговли и путников; Гефест – бог кузнечного дела; Дионис – бог растительности, виноделия. Другие: Аид – бог царства мёртвых, Цербер – пес у ног Аида; Стикс – река, 9 раз опоясывающая царство мёртвых. В мифологии также присутствуют полубоги и люди.

В Древней Греции сформировалось представление о музах, покровительствующих творчеству в искусстве. Музыка по-гречески (греч. *musikē*) – искусство муз. Музыка объединяла все виды искусств, а также науки, риторику, политику в единое гармоническое целое – космос. Считалось, что музыка вместе с пением, танцами, ритмом приближает к богам. Сам мир гармоничен, ритмичен, музыкален. Музыка инструментов соединяет человека с миром (музыкальные инструменты: лира, кифара, авлос, свирель). В греческой мифологии дочерьми Зевса и Мнемосины (покровительница наук, поэзии и искусств) являются девять муз: Евтерпа – лирическая поэзия; Клио – история; Талия – комедии; Мельпомена –

трагедии; Терпсихора – танцы; Эрато – Любовной поэзии; Полигимния – гимнов; Урания – астрономии; Каллиона – эпоса.

Дионис – символ народности, простоватости, непосредственности, раскрепощённости. Аполлон аристократичен, его музыка «учёная», сдержанная.

Известен Миф об Орфее, который прекрасным пением умилиствовал богов, но всё равно вернуть к жизни умершую жену Эвридику не смог.

В Древней Греции было развито хоровое пение, которое исполняли в театре. В театре представление давалось под открытым небом при дневном свете и шло три дня.

Культура и искусство Древнего Рима

Древнеримская культура сложилась под влиянием разных народов, прежде всего этрусков и греков.

Считается, что культура римлян берёт начало с этрусков. Этруски жили на итальянской земле, на Апеннинском полуострове (середина полуострова). Сведений о них мало, известно, что они придавали большое значение заупокойному культу (скульптурные портреты, бюсты, могильные курганы). В IV в. до н. э. территория этрусков была завоёвана Римом.

Город Рим был основан в 754 году до н.э. (середина VIII в. до н. э.) братьями Ромулом и Ремом. С VIII-VI в. до н. э. – сменялись в правлении Рима цари, в 510 г. до н.э. после изгнания царей была установлена республика.

Римское государство расширило свою территорию к середине III в., подчинив всю Италию, а после победы над Карфагеном (северная Африка, современный Тунис) в 146 г. Рим стал средиземноморской державой.

Во всем древнеримском производстве преобладал рабский труд, что привело в итоге к Сицилийскому восстанию, в I в. к восстанию Спартака, а затем гражданским войнам.

Римская армия тогда играла решающую роль. Ее вожди в I в. до н. э. – Сулла, Марий, Помпей, Юлий Цезарь (49-44 гг. до н. э., был убит). Новый

период гражданской войны закончился победой Октавиана (назван Августом в 27 г. до н. э. – божественный, величественный), в результате установлена Римская империя. Со времени правления Августа, а особенно при Траяне (II в.) Рим расширил границы.

С III в. наступил кризис рабовладельческого строя. В 395 г. произошло разделение Рима на Западный и Восточный (Византия).

От греческой культуры, которая развивалась параллельно, римская много позаимствовала, но были и отличия.

В сравнении с греческой мифологией римские боги не имели человеческого облика, а только имена и функции (роли) (см. рис. 80 - 81).

Рим отличался рационализмом, чёткой регламентацией во всем, последовательностью, ясностью, конкретностью, порядком, расчленённостью процессов на части, фазы, этапы.

В демократическом римском обществе была жёсткая регламентация, основанная на имущественной иерархии, способной обеспечить армию. Отсюда, разделение населения не по территориальному признаку, как в Греции города-полисы, а по имущественной классовости, по экономическим критериям. Цари избирались, делили власть со старейшинами, должности совпадали с воинскими званиями. Следовательно, царствовали военная диктатура, режим военного государства (см. рис. 83 - 84).

Римляне – воины, главная цель походов – расширение границ территории, покорение стран, захват рабов. Сенаторам запрещалось заниматься торговлей и финансовыми сделками (очевидно, чтоб избежать коррупции). Но этот запрет не помешал им стать крупными землевладельцами. Аристократия была родовой. Гражданские войны – войны между аристократами, борьба за власть. Ростовщичество приобрела государственные масштабы. Римская знать погрузилась в роскошь, разврат, семья деградировала. Однако усиление военной мощи способствовало техническому прогрессу римлян, строительству, изобретениям.

Римляне усовершенствовали, перенимая от греков, сельскохозяйственные орудия (плуг с колёсами, молотильные цепи и серпы), колёсную повозку, водяные мельницы, изобрели оконные стекла (в г. Помпеи найдены бронзовые рамы со стёклами).

Сила римлян заключается в практической деятельности, политике и праве. По сравнению с греками римлян меньше интересовали абстрактные идеи философии, больше всего они уделяли внимание волевому началу в характерах людей и поведении человека, рациональному подходу. Они ориентировались на полезность тех идей и вещей, которые подходили к их условиям жизни.

Римляне превращали мораль, этическое знание в право, сама мораль тесно связывалась с правом, юриспруденцией. Они разработали кодексы, предписания. Впервые частное право отделили от общественного, т.е. создали законы, защищающие право частной собственности. Римское гражданское право является первым шагом к признанию личной свободы, шагом к декларации прав человека. Греческое сознание (философия, поэзия, театр) устроено было так, что греки приносили личную свободу в жертву общего блага, и греческое право предполагает государственную опеку над гражданином. Римляне резко разграничили гражданское право и личную свободу, в которую государство не вмешивалось. Утверждалась ценность индивидуальности. В мировоззрении римляне предпочитали учение Эпикура, свободное от суеверий и предрассудков (Лукреций, I век до н. э.). Однако, с другой стороны, им был близок стоицизм с идеями мирового разума и чувственной природы, поиска достижения внутренней гармонии силой воспитания мужественного характера (Цицерон, Марк Аврелий, Сенека).

В искусстве Древнего Рима главная роль отводилась архитектуре, для которой характерно: принцип целесообразности, смелость решений, с расчётом на потребности. Изобретение бетона позволило использовать в строительстве формы арок, сводов, куполов. Римляне – строители потрясающих монументальных сооружений: амфитеатры, цирки, стадионы,

термы (бани), дворцы. В Риме строили многоквартирные дома в 3-6-8 этажей. Из бетона строили дороги, мосты, фундаменты. В архитектуре сложилась крестово-купольная система, как потом в христианских храмах. Тип храма – круглый, имеются настенные росписи.

Символ Рима – Колизей (настоящее имя – Амфитеатр Флавия), построен в 72-80 гг. Колизей имеет форму эллипса, диаметром 187 на 155 м, четыре яруса арок. Фундамент сделан из бетона, который во время представлений при необходимости заполнялся водой. В случае непогоды накрывался гигантским тентом. В Колизее устраивали многодневные представления с участием гладиаторов, хищников, морские сражения (см. рис. 85).

Во время правления Адриана (117-138 гг.) Рим достигает вершины своего архитектурного развития. В 125 г. на месте разрушенного старого был построен новый Пантеон – храм всех богов (см. рис. 86). Впервые в архитектуре Античности главный акцент перенесён с наружного на внутреннее содержание. Храм был выстроен из бетона и кирпича, состоит из мраморного греческого портика и огромного купола (предтеча византийской архитектуры), внутренний диаметр которого составляет более 43 м. В центре купола находится отверстие в крыше – божественное око. В Пантеоне погребены известные люди: Рафаэль, король Умберто I и др.

Излюбленным местом для отдыха и развлечений в Древнем Риме были термы – образец типично римской архитектуры, комплекс залов с большим внутренним двором. Залы имели разное предназначение: спортивные, раздевалки, бассейн, библиотека, тёплая и холодная баня. К VI в. на территории Римской империи насчитывалось более тысячи терм. Одни из самых роскошных – термы Каракаллы (см. рис. 87).

Бытовую утварь (посуда) делали из глины, бронзы, стекла. Изобрели водяную мельницу с колесом. Одежда, как и в Греции, несшитая: туники, тоги, плащи.

Римская скульптура – это портрет, перешедший от этрусков, для которого характерны лаконичные формы, резкость линий. Скульпторы ваяли в камне, подкрашивали и тонируют мрамор. Существовал римский обычай хранить скульптурные портреты предков в лариях (особых шкафах), из которых со временем составлялись целые портретные галереи. Римский скульптор через точно фиксируемые внешние индивидуальные особенности человека стремился выразить его неповторимый характер и душевную организацию (см. рис. 79, 82). В Риме получают распространение портреты женщин и детей.

Существовали отличия в портретных изображениях – передача глубокомыслия, рассудочности, парадности и помпезности, выделялись характерные черты индивидуальности.

Римская литература начинается переводом с греческого языка на латынь «Одиссеи» Гомера и других греческих классиков (Луцилия, Ливия Андроника). Первым выдающимся литератором (комедиографом) был Тит Макций Плавт, затем Теренций, комедии которого психологичны и непредсказуемы.

В период разложения могущества римской республики расцветает лирика, которая свидетельствует об интересе к внутреннему миру человека, что раньше было в портретах. Выдающимся лириком был Катулл. Наблюдается в этот период и расцвет литературы: Вергилий (эпическая поэма «Энеида»), Гораций («Оды» – лирические стихотворения), Овидий («Метаморфозы»), Сенека (трагедии), Петроний (романы), Тибулл (любовные элегии). Развивается искусство красноречия.

«Энеида» Вергилия – поэма, восхваляющая мифических предков и патриотизм; о приключениях и испытаниях троянца Энея, сына богини Венеры, призванного вместо погибшей Трои основать новый город – Альба-Лонга – родину для своих потомков. В поэме сын Энея становится прародителем римского рода Юлиев (император Август). Поэма любима древними римлянами, прославляет Рим и императора Августа. Археологи на

обломках стен древних римских городов порой находят начертанные строчки из «Энеады».

Гораций создал классическую римскую лирику, воспевавшую не только доблесть предков, но и призывал к простоте нравов, наслаждению «золотой серединой» (скромным достатком), писал о тоске и радости любви, о веселье с друзьями.

Отличается поэтичностью и роман Лонга – «Дафнис и Хлоя».

Древние римляне были увлечены музыкой, пением, танцами.

В III в. произошёл «кризис» Римской империи: гражданские войны, натиск варваров, сепаратизм провинций. Император Диоклетиан провел ряд реформ, чтобы спасти империю: разделение империи на западную и восточную и назначение двух цезарей управляющими, дробление провинций на 12 частей для лучшего управления, защита границ государства. Создавались огромные сооружения, символизирующие могущество.

В 313 г. – специальным эдиктом наравне с другими религиями признано христианство.

В 330 г. император Константин перенёс столицу Римской империи на берег Босфора.

В 395 г. – отделение восточной части империи от западной.

476 г. – падение Рима.

Рисунок 66 – Кносский дворец царя Миноса. Ок. XV-XIV вв. до н.э. Крит, Греция

Рисунок 67 – Фреска с дельфинами из Кносского дворца. Ок. сер. XV в. до н.э. Крит, Греция

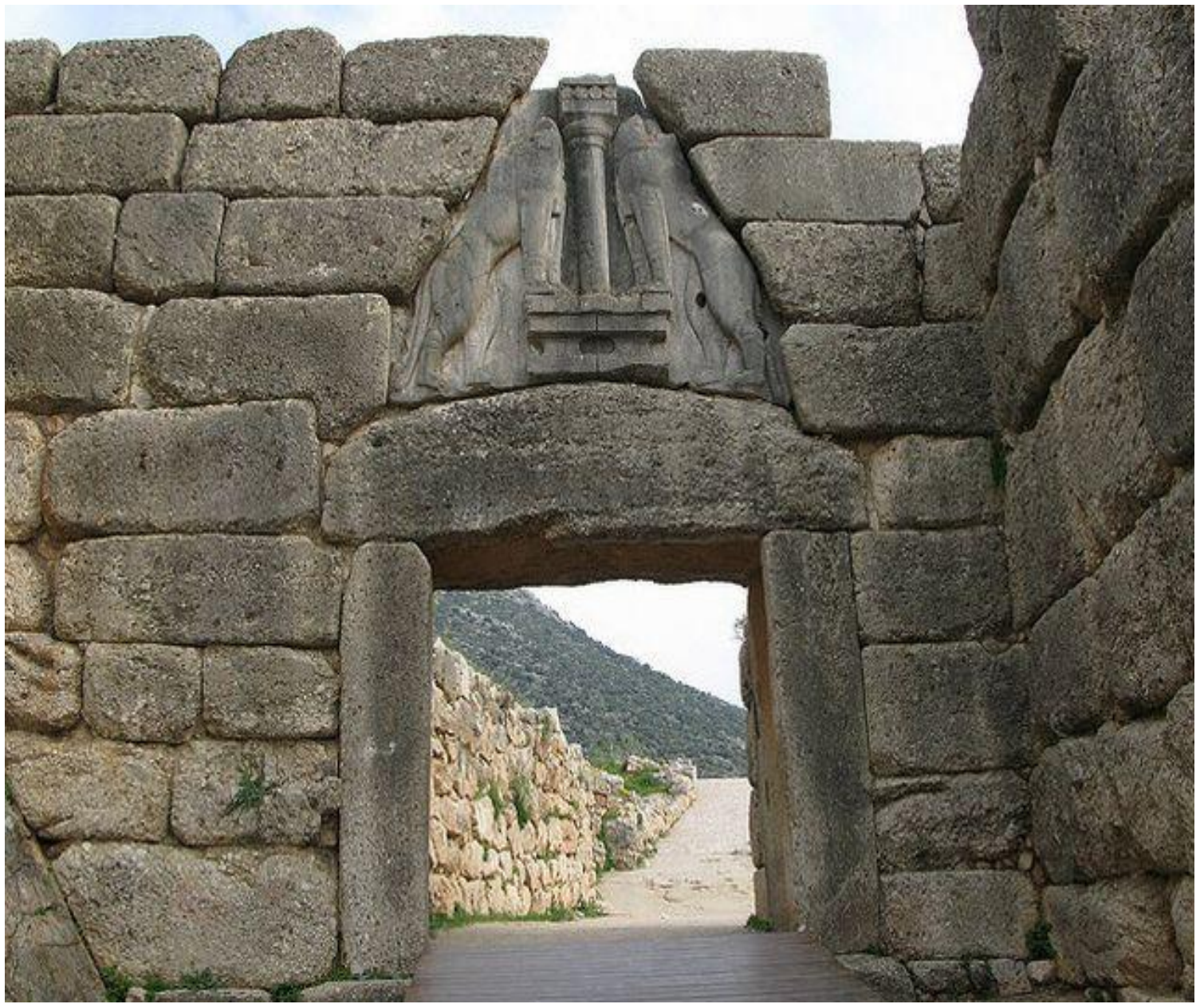

Рисунок 68 – Львиные ворота. XIV-XIII вв. до н.э. Микены, Греция

Рисунок 69 – Гидрия. Одиссей. Краснофигурная вазопись. V в. до н.э.
Греция.

Рисунок 70 – Гидрия. Аххил и убитый Гектор. Чернофигурная вазапись. Ок. 510 г. до н. э. Греция

Рисунок 71 – Акрополь. Храм Парфенон. V в. до н.э. Афины, Греция

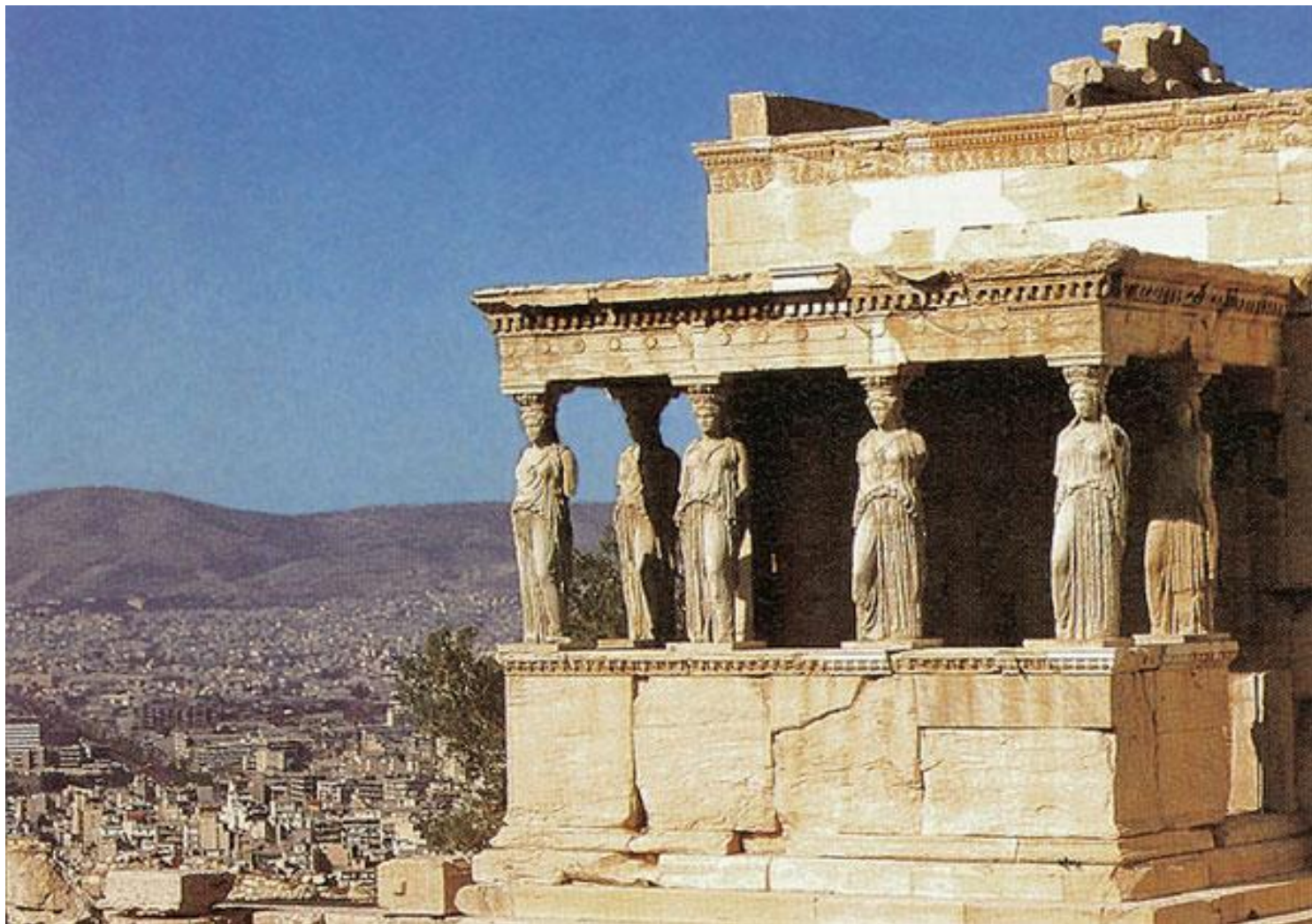

Рисунок 72 – Эрехтейон. Портик кариатид. 420-415 гг. до н.э. Афины, Греция

Рисунок 73 – Поликлет. Дорифор. Римская копия с бронзового оригинала.
Ок. 440 г. до н.э. Греция

Рисунок 74 – Мирон. Дискобол. V в. до н.э. Греция

Рисунок 75 – Театральные маски. Древняя Греция.

Рисунок 76 – Театральные маски. Древняя Греция.

Рисунок 77 – Статуя Афродиты Милосской, Агесандр. III-II вв. до н.э. Греция

Рисунок 78 – Лаокоон с сыновьями. Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор. 50 г. до н.э. Ватикан

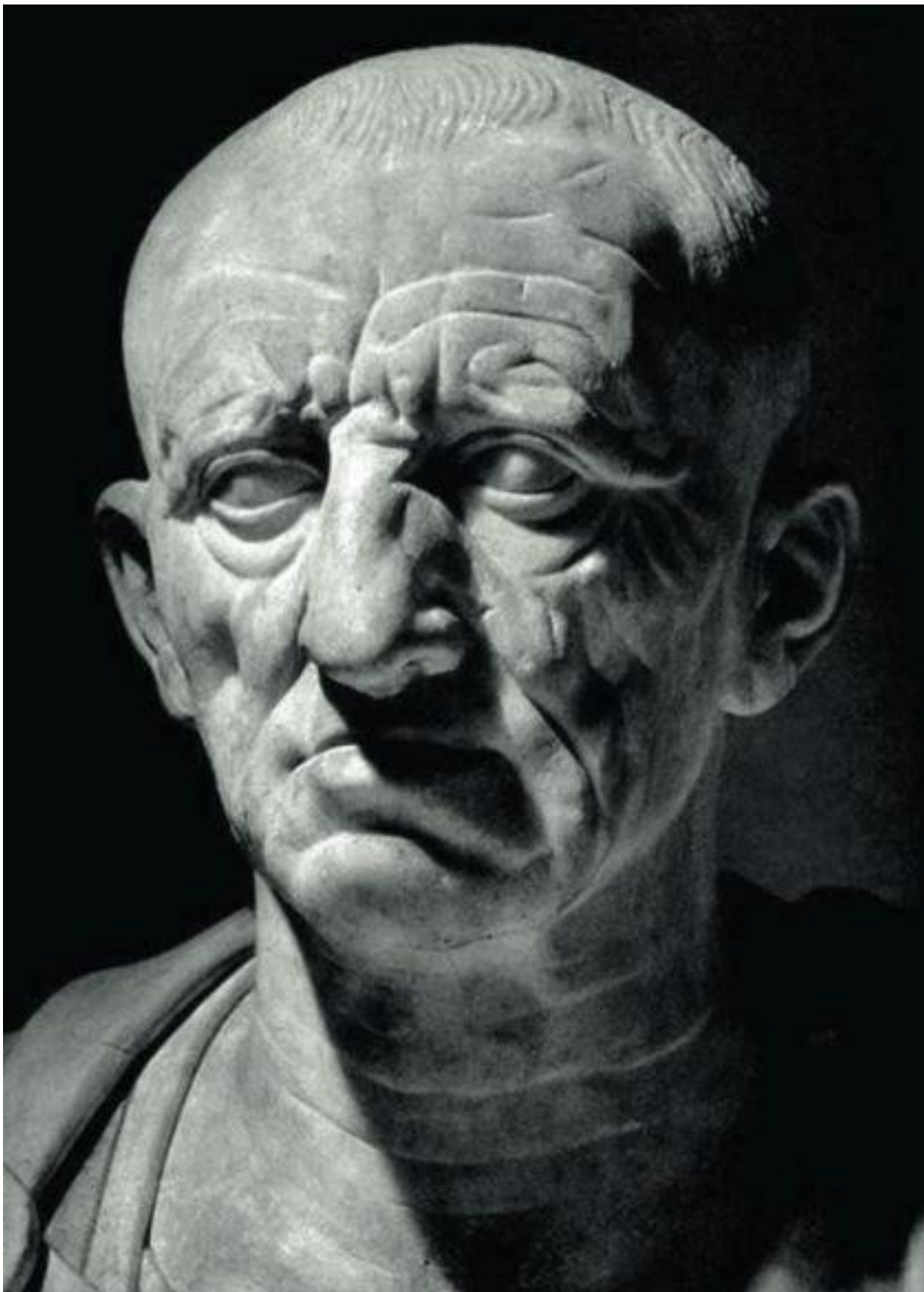

Рисунок 79 – Портрет Катона Старшего. Ок. 80 г. до н. э. Музей Торлония, Рим, Италия

Рисунок 80 – Бородатый Дионис. Монета. Ок. 461 – 450 гг. до н.э. Греция

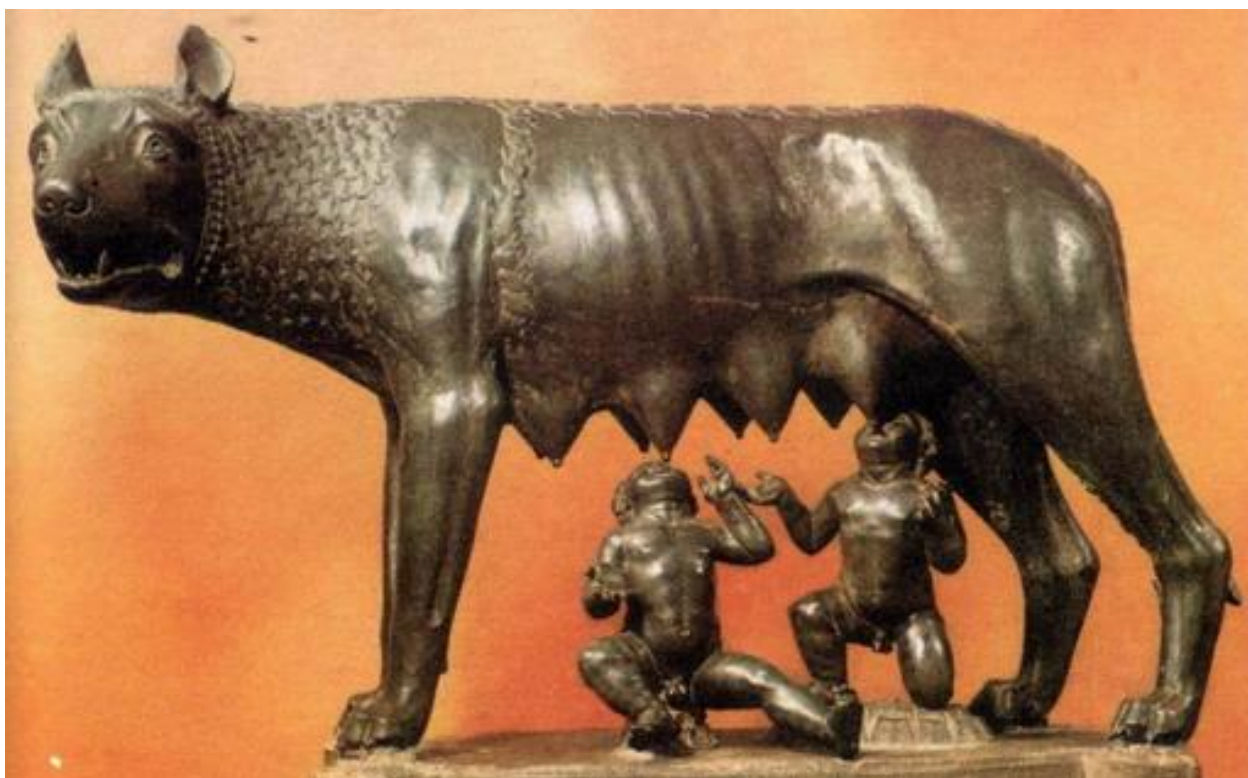

Рисунок 81 – Капитолийская волчица. Ок. 480 г. до н.э. Рим, Италия

Рисунок 82 – Портрет молодой семьи. Фреска. I в. н.э. Помпеи, Италия

Рисунок 83 – Форум Траяна. II в. до н.э. Рим, Италия

Рисунок 84 – Триумфальная арка Тита. I в. Рим, Италия

Рисунок 85 – Колизей. 75-80 гг. Рим, Италия

Рисунок 86 – Пантеон. 125 г. Рим, Италия

Рисунок 87 – Термы Каракаллы. 206-217 гг. Рим, Италия

Вопросы:

1. Какие периоды в развитии древнегреческой культуры выделяют?
2. В каких природных и историко-культурных условиях возникла античная культура?
3. Что представляет собой античный полис как общественная форма развития?

4. Назовите характерные черты античной мифологии. Какую роль она выполняла?
5. Сравните верования древних греков и римлян.
6. Каковы особенности крито-микенской культуры?
7. Каковы главные черты искусства архаики?
8. Как развивалось искусство вазописи в Древней Греции?
9. Почему греческое искусство V-IV вв. до н.э. называют классикой?
10. Проанализируйте особенности и отличия древнегреческих скульптур, и стиль их авторов.
11. Каковы особенности мировосприятия человека в античном обществе?
12. Какую роль играли литература и театр в Древней Греции?
13. В чем суть древнегреческого принципа калокагатии?
14. Каковы особенности античной ордерной системы? Назовите основные типы ордеров.
15. Какое влияние на римское искусство оказали достижения культуры этрусков и Древней Греции?
16. Покажите, что было общего и особенного в развитии греческой и римской культур.
17. Сопоставьте основные тенденции развития греческого и римского искусства.
18. Какие из указанных памятников относятся к греческой культуре, а какие к римской: Акрополь, Аппиева дорога, Венера Милосская, Колизей, Ника Самофракийская, Капитолийская волчица, Лаокоон, Пантеон, Парфенон.
19. Какие художественные элементы появились в греческой культуре, какие в римской: амфора, кора, ордерная система, периптер,

стадион, амфитеатр, термы, триумфальная арка, форум, курios, мавзолей, простиль, базилика, акведук?

20. В чем отличия древнеримского скульптурного портрета от древнеегипетского и древнегреческого?

21. Назовите наиболее выдающихся деятелей культуры Древней Греции и Древнего Рима.

22. Какой вклад в развитие мировой архитектуры внесло зодчество Древнего Рима?

23. Какое влияние оказала античность на европейскую культуру?

8 Культура и искусство Европейского Средневековья

Термин «Средние века» появился в XV в. в среде итальянских гуманистов, которые так стали называть эпоху, отделяющую от классической древности. Позднее Средние века стали обозначать период от гибели Римской империи (395 г, окончательно Рим пал в 476 г.), т.е. с V века до эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.). Эпоху Возрождения Й. Хёйзинга назвал «осенью Средневековья», концом средних веков.

В исторической науке существует деление всемирной истории на Древнюю, Среднюю и Новую, т.е. Античность, Средневековье, Новое время. Принято считать, что Средние века – это эпоха возникновения, господства и упадка феодальной общественной формации. До нее в Античности существовало рабовладение, после – в Новое время распространился капитализм. Средние века – более тысячи лет.

В истории средневековой культуры выделяют следующие этапы развития:

1. V-X вв. – ранний;
2. XI-XIII вв. – зрелый, или XII в. – классический;
3. XIV-XVI вв. – позднее Средневековье (собственно Возрождение).

В основе средневековой культуры лежит взаимодействие двух начал: культуры варварских народов Западной Европы и культурных традиций Западной Римской империи.

Разрушение Римской империи ясно обозначилось к III-му веку. Кризис усугубило вторжение варваров (франков, готов, славян). Еще с I-го века началось Великое переселение народов, очевидно связанное с похолоданием от Сибири до Скандинавии.

Средняя Европа была страной лесов и болот, которые занимали 2/3 территории. Основными занятиями были земледелие и охота.

Жизнь человека была связана с феодальным поместьем – небольшое поселение, окружённое полями, лугами, лесом. На возвышении воздвигался замок феодала. До X-XI вв. замок строился в виде двухэтажной бревенчатой башни, ограждённой земляным валом и деревянным частоколом. Позднее появились замки из камня, крепости, окруженные двумя-тремя стенами и рвами. Неподалёку от замка располагалась деревня, крестьянские дома из глины, дерева, покрытые соломой, землянки, шалаши.

Крестьяне были разные по социальной принадлежности:

- очень зависимые (основной труд – барщина);
- свободные, платившие налоги;
- собственники (но политически, также зависимые).

В сельской местности располагались монастыри, монастырские посёлки, где были слуги, крестьяне. При монастырях были больницы, приюты. В раннем Средневековье монастыри – главные хранители знаний.

Развитие средневековой цивилизации тесно связано с ростом городов. В начале Средних веков в городах насчитывалось от 1 до 5 тысяч человек, к X веку – до 20-30 тысяч. В городах население пестрое: священники, монахи, короли и герцоги, люди свободных профессий – юристы, врачи, учителя,

купцы, ремесленники, нищие и преступники. Складывалось сословие горожан – бюргер (по-немецки), буржуа (по-французски), затем в XIII в. сословие бюргеров расслоилось на богатых и бедных.

В центре средневекового города располагалась рыночная площадь, городской собор и здание ратуши (городского совета). Улицы были узкие, расходились от центральной площади. С XI в. в строительстве стали использовать обожженный кирпич, облицованный кафелем, черепицу. К XII в. освоили обработку металла: сварка, ковка, чеканка, ткацкие и токарные станки. С XIII в. распространяется изготовление стёкол, зеркал. В XIV в. появляются механические часы, огнестрельное оружие, в XV в. – книгопечатание. На море на смену ладьям раннего Средневековья приходит каравелла – многомачтовые корабли.

Средние века – период господства натурального хозяйства, ориентированного на обеспечение в рамках поместья, крестьянского двора.

Войны, болезни, голод, эпидемии оспы, холеры, тифа, туберкулеза, проказы – привычные болезни. Каждый третий ребенок не доживал до 15 лет, с 15 лет наступало совершеннолетие. Жизнь была короткой – 35-45 лет, поэтому в брак вступали рано.

Принцип общественной жизни – феодальная иерархия:

1. император (или король);
2. сеньор (сюзерен), герцоги, графы, архиепископы, аббаты крупных монастырей;
3. бароны;
4. рядовые рыцари, хозяева отдельных поместий.

Вассалы – те, кто получал землю, служили вышестоящему.

Средневековый человек тесно связан с землей, поместьем, замком, поэтому местный патриотизм был более сильным, чем чувство национального единства.

Особую роль в становлении средневековой европейской цивилизации сыграла христианская церковь, повлиявшая на мировоззрение и

художественную культуру эпохи. Церковь властвовала над всем. В ее руках была письменность, образование, нормы и правила жизни людей. Литература находилась под лоном церкви, принят был латинский язык. Явившееся Откровение и вера стали доминантой сознания средневекового человека.

Что предшествовало христианству? Первая монотеистическая религия иудаизм, заповеди Моисея, Ветхий завет, который писали на древнегреческом языке в V-II вв. до н.э. в иудейской общине после вавилонского нашествия. В начале Ветхого завета говорится о сотворении мира и греха Адама и Евы, послушавшихся Бога сорвав плоды с дерева познания добра и зла, тем самым взяв на себя ответственность за свои действия.

В библии сразу была поставлена нравственная проблема: послушание, самостоятельный выбор поступка, познание стыда, греха и т.д. Зло исходит на земле от первородного греха. Иудейские пророки предсказывали появление спасителя, Мессии (по-гречески Христос, по-еврейски Машшиах). С начала нашей эры распространяется учение Христа, христианство. Христос – человек-Бог, сын Божий, жертвует собой на кресте во имя спасения человечества от зла, которое началось с послушания и первородного греха. Бог есть добро, через Христа он обращался к людям (благовесть), и люди должны ответить любовью к Богу и надеяться на его благодать. Вера – надежда – любовь – нравственные идеалы, которыми должен руководствоваться человек во имя спасения души.

Центральную тему Евангелия, Нового завета разрабатывали отцы церкви. В средневековой философии выделяют два периода: патристика и схоластика. Патристика (приблизительно со II в. по VII в.), формировалась усилиями отцов церкви (лат. *patres* – падре), самым значительным из них стал Аврелий Августин (Августин Блаженный).

В IV веке на основе новозаветных текстов сложилось представление об основных пороках, а с VI века Григорий I утвердил католическую схему «Семи смертных грехов»: *SALIGIA*, названных по первым буквам латыни:

Superbia – гордыня, Avaritia – алчность, Luxuria – похоть, Invidia – зависть, Gula – чревоугодие, Ira – гнев, Acedia – уныние, т.е. безнадежность и безверие. Самый высший смертный грех – гордыня, которому противостоит высшая добродетель – смирение, далее следуют такие добродетели как щедрость, целомудрие, довольствоваться своим, не завидуя, воздержание, спокойствие, упование (надежда).

Схоластика утвердилась с IX века (термин «схоластик» от латинского слова «schola» – «схола», школа), в это время при монастырях и церквях создавались школы с богословским уклоном для наставления юношества. С XII века в средневековых городах стали открываться университеты: в Болонье,

Париже, Оксфорде. К XV веку в Европе было 60 университетов.

Обучение в университетах шло на 4 факультетах: богословском (теологическом), философском (факультетом искусств), юридическом, медицинском. Философский факультет включал «7 свободных искусств», или точнее сказать «наук» (понятие «искусство» было очень широким, под искусством понималось умение, владение мастерством в разных областях деятельности человека). Было 2 ступени образования: тривиум и квадривиум. На первой ступени это были грамматика, риторика, логика, арифметика, а на второй – геометрия, астрономия, музыка.

Средневековый человек (европеец) в своих представлениях о жизни исходил из картины мира, выработанной христианством, его западной формой, получившей название католичества (единая, т.е. то, что по церковно-славянски называют как соборная). После разделения христианства в 1054 г. на западную и восточную появились римско-католическая и греко-католическая (православная) картины мира. Идея троичности Бога: Отец – Сын – Святой дух утвердил Аврелий Августин (IV-V в), однако в католицизме Святой дух исходит от Отца и Сына, в православной вере Святой дух исходит от Отца.

Христианство – это религия спасения души в тяжелых условиях повседневной жизни, путь спасения через искупающую силу страдания и смерти Христа. Церковь выступала как носительница религиозных и нравственных преданий, перешедших от Христа апостолам и далее их ученикам. Для средневековой картины мира (мировоззрение) характерны универсализм, символизм, иерархичность.

Универсализм – это стремление средневекового мышления к представлению и осознанию мира в целом как законченного всеединства. Основа этого единства – творение всего мира Богом.

Символизм и аллегория (иносказание, намек) – это представление о том, что всякая вещь в мире занимает predetermined место. Она – символ религиозных и моральных ценностей. Иерархичность в христианской картине мира можно представить в виде пирамиды.

Искусство Средневековья делится на церковное и светское. Церковное искусство: иконография, церковное песнопение, мессы (см. рис. 93, 94). В светской художественной культуре сложились 3 типа: рыцарский, городской (бюргерский), народный (крестьянский).

В период развитого Средневековья понятие «рыцарь» стало символом знатности и благородства. Турниры рыцарей сопровождалась певцами, музыкантами, миннезингерами, трубадурами. Сложился куртуазный стиль, опирающийся на внешний облик, эффектность, манерность.

Музыкальные произведения исполняли на органе (с IX в. в церкви), клавесине, лютне, флейте, виоле, гитаре.

Рыцарская литература периода Средневековья представлена романами и поэзией. Первые рыцарские романы появились в 1066 г. Основа романов – любовно-приключенческий сюжет о подвигах королей и рыцарей (из кельтских преданий и легенд). Главные герои – воплощение рыцарской доблести (Ланселот, Персеваль, Амадис). «Повесть о Тристане и Изольде», «Роман о Розе», «Сказ о кольце Нибелунгов» – германский эпос, «Эдды 2 – скандинавский эпос.

В городской художественной культуре развивалось карнавальное-смеховое городское театральное искусство. Существовала латинская поэзия бродячих студентов – вагантов (XIII в.).

В эпоху Средневековья сформировались два художественных стиля: романский и готический.

В X в. художественная культура Средневековья создала единый общеевропейский стиль – романский (в XIX в. так называли французские археологи). Архитектурные здания – крепости, отличающиеся массивными стенами и узкими окнами-бойницами. Главные типы построения – феодальный замок, монастырский ансамбль и храм (см. рис. 88, 89). Они отражают дух воинственности, самозащиты. Замок располагается на возвышенности, с широкими круглыми башнями, могучими каменными стенами с зубцами и круговыми ходами (винтовые лестницы).

Убранство романского храма – фрески, витражи в оконных проемах, многочисленные росписи. Сюжеты отличаются динамичным рисунком, драматургией библейских сцен. Ярko переданы картины страданий и бедствий. Изображение Христа по размерам превосходит другие фигуры. Романскому стилю свойственны пропорциональные нарушения, в нем доминирует суровость и экспрессивность.

Образцы романской архитектуры – три храма на Рейне: в г. Вормсе, г. Шпейере, г. Майнце. Колокольная башня городского собора Санта-Мария-Ассунта в городе Пиза, сочетающая в себе черты романского, византийского и восточного стилей, стала символом этого города (см. рис. 91).

Готический стиль появился в начале XII в. («готика» – от «готов-варваров, разрушивших Рим») и наиболее ярко выражен в архитектуре. Стиль отличается устремленностью всех линий к небу, остроконечностью многочисленностью скульптур. Готика символизирует внеземное царство: грациозность и ощущение легкости, «оторванность от земли», грандиозная высота, обилие света (см. рис. 90, 92).

Рисунок 88 – Вормсский собор Святого Петра. 1130-1181 гг. Вормс, Германия

Рисунок 89 – Средневековый донжон. 1360 г. Замок Шенонсо, Франция

Рисунок 90 – Портик де ла Глория. Собор Сантьяго-де-Компостела. 1168-1188 гг. Испания

Рисунок 91 – Пизанская башня. 1173-1360 гг. Пиза, Италия

Рисунок 92 – Реймский собор. XIII – XV вв., Реймс, Франция

Рисунок 93 – Дуччо. Призвание апостолов Петра и Андрея. Сиенский собор.
1308-1311 гг. Сиена, Италия

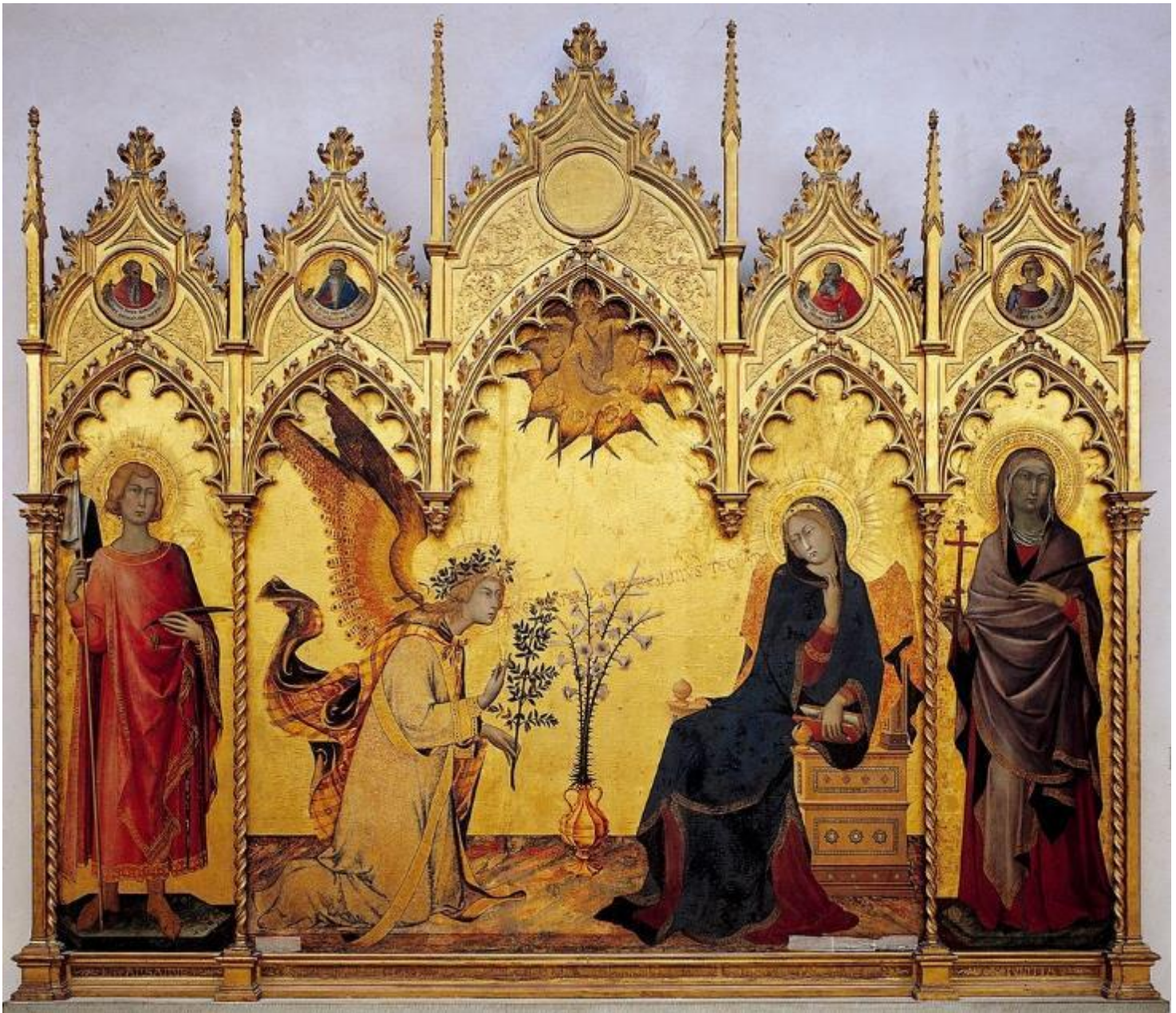

Рисунок 94 – Симоне Мартини. Благовещение. 1333 г. Уффици, Флоренция, Италия

Вопросы:

1. Дайте краткую характеристику основным периодам европейского средневековья.
2. Укажите главные особенности материальной цивилизации, экономики условий жизни в средневековой Европе.

3. Из каких социальных групп состояло общество средневековой Европы?
4. Что такое средневековый европейский феодализм, феодальная иерархия?
5. Каковы истоки формирования христианства?
6. Что такое схоластика?
7. Какие художественные стили характерны для Средневековья?
8. Христианство уже в раннем Средневековье почитало не творение, как было в период Античности, а Творца, создателя и устроителя мира. Однако возник вопрос: если Бог надприроден, пребывает в вечности, то как изобразить неизобразимое? Реализм и натурализм, присущий позднеантичному искусству, не подходил. Каким образом христиане вышли из затруднительного положения?
9. Проанализируйте принцип построения средневекового замка. Какую роль в романской архитектуре играет донжон?
10. Каково предназначение романской церкви?
11. Почему фигуры святых в романской скульптуре безжизненны?
12. Назовите «семь рыцарских доблестей», составляющих основу рыцарского поведения в средневековье.
13. Центрами образования в средневековой Европе стали монастырские школы. Обучение в них состояло из трех ступеней: элементарного, среднего (тривиум), высшего (квадриум). Что включали в себя эти ступени?
14. Назовите пять старейших университетов Европы. Какой из них появился первым? Какое место в академическом рейтинге они сегодня занимают?
15. Каковы отличительные особенности западного католического христианства?

9 Культура и искусство Византии

Византия – этого государства теперь на карте нет. Однако Византия оставила глубокий след в истории человечества: строй души, идеалы, вера, образцы искусства. Византия – государство, христианская империя Средиземноморья, просуществовавшая с IV по XV вв. Дата точно установлена: 11 мая 330 г. (провозглашение Нового Рима) до 29 мая 1453 г. (захват турками Константинополя).

Как образовалась Византия? После распада Римской империи в 395 году на Западную и Восточную, восточная часть стала именоваться Византией. Такое название ей дали европейские мыслители Нового времени в XVI в., хотя сами византийцы называли себя ромеями (римлянами), а свою Столицу – Константинополь – вторым Римом. По сути, отправной точкой стал перенос в 330 г. столицы Римской империи (период упадка римского общества) в древнегреческое поселение Византий, которое было переименовано в Константинополь.

Византия вбирала культуру разных народов, которых объединяла религиозная вера – православие, восточно-христианское миропонимание. С VI в. повсеместно утвердился общий греческий язык. Византия оказала влияние на древнюю или средневековую Русь.

Византийская восточно-христианская империя охватывала в период расцвета огромную территорию Средиземноморья. Это полоса по побережью включает современную Италию, Грецию, примыкающую к ней севернее Албанию, Югославию, Болгарию, Турцию, Сирию, Ливан, Израиль, Иерусалим, побережье Египта, Ливии, Туниса и частично Испанию (в VI – VII вв.).

Византия была расположена на стыке трех континентов – Европы, Азии, Африки. Многонациональная империя объединена общей грекоязычной культурой.

Греческий язык стал государственным языком Византии с конца VI в. - начала VII в., вытеснив латинский. Византия – наследница античной культуры, развившая достижения римской цивилизации (в основе греко-римская). Особенностью византийской культуры является смешение греко-римских и восточных традиций, постоянное раздвоение между восточным и западным мирами, влияние азиатских и европейских культур (с преобладанием то одной, то другой).

Византия – первая в полном смысле христианская империя. В Византии завершилось становление христианства в раннем Средневековье, когда оно обрело законченную классическую форму. Вплоть до XIII в. она по уровню духовной жизни была впереди всех стран средневековой Европы.

Византийская культура имеет специфическую черту – она не имела восходящей линии развития, а находилась в постоянной идейной борьбе, непрерывных кризисах, войне с внешними врагами: готы, гунны (V в.), вандалы (V в.), славяне (VI в.), с VII в. – арабы, персы, печенеги, болгары, турки. Противостояние сформировало высокий уровень дипломатии в Византии.

Можно обозначить следующую периодизацию Византии:

1. IV-V вв. – раннехристианский период, для которого характерен отход от античной культуры, становление нового стиля. Правитель – Константин Великий, столица – Константинополь. Эпоха «великого переселения народов». В этот период завершился переход от рабовладельческого строя к феодальному.

2. VI-VII вв. – период могущества империи, «Золотой век» Юстиниана Великого (сер VI в.). Территория Византии достигла максимальных размеров (см. рис.). В этот период сформировались принципы византийского стиля, построен собор Св. Софии в Константинополе. Первая

половина VII в. – время Ираклия: победа над Ираном, но поражение и потеря Египта, Палестины, Сирии, общекультурный кризис.

В целом художественная культура этого времени отличалась: искренностью и эмоциональностью, резкостью нравственных оценок, цельностью восприятия мира, мистицизмом и критической направленностью.

В период могущества Византии важное значение приобрели слова, книги, знаки, символы, все было пронизано религиозными мотивами.

VIII в.-начало IX в. – эпоха иконоборчества, последовал запрет на изображение христианских тем. Смутное время, в котором борьба иконопочитателей с противниками икон закончилась победой отвлеченного символа в иконографии, что подготовило возвышение духа. В то же время возросла роль светского искусства.

Середина IX в.-середина X в. – «Македонское возрождение» – македонская династия возрождает античные традиции.

X-XII вв. – расцвет культуры Византии, утверждение принципов византизма, распространение крестово-купольной архитектуры, установление точной иконографии и росписей (для сравнения: в Европе – с X в. устанавливается эпоха романского стиля, а с середины XII в. начинается эпоха готики).

X-XII вв. – подъём и расцвет художественной культуры, классический этап византийской культуры. В этот период созданы высшие достижения. В византийской культуре торжество спиритуалистических принципов. Искусство строго подчинялось канонам официальной христианской религии. Оно уходит в мир абстрактного, в мир высших ценностей. Для Византии оставался неизменный христианский идеал: душа праведника (верующего) мыслилась спасенной, поэтому содержание образов: просветленное, созерцательное, спокойное. Характерен образ «пасхального» Христа (в Западной Европе преобладает страдающий Христос и образ распятого Христа). Византийское искусство возвышенное, торжественное, полное света (см. рис. 95, 96).

XIII-середина XV в. – поздневизантийская культура. В 1204 г. – нападение крестоносцев. Восстановление империи произошло в XIV веке в период правления династии Палеологов, за которым последовало возрождение культурных сил: литературы, богословия, изобразительного искусства. Однако падение мощи государства, захват крестоносцами Константинополя, изоляция, послужили распространению мистического течения исихазма (греч. – безмолвие, отрешенность, покой) – этико-аскетическое учение о пути единения человека с Богом, через очищение «сердца слезами», через самососредоточенность. Исихазм, как религиозно-философское учение византийского богослова Григория Паламы (1296-1359), византийской церковью признано официальной доктриной (Нил Сорский в России, XV в.).

29 мая 1453 г. – захват Константинополя турками.

Византия – страна монастырей, соборов. Культура и жизнь в ней связаны с религией, Евангелием. История Христа, его деяний отражена во фресках, иконах, мозаике, миниатюрах, книгах. Цвета очень яркие, сияющие, символические: пурпурнокрасный – божественное достоинство; золотой, яркожелтый – вечность; синий, голубой – цвета трансцендентного мира. Цвет становится символом не материального мира и не природы. Сама краска «кристаллической» структуры теряет природную мягкость, используются интенсивные, сгущенные цвета. Цветные поверхности мозаичные, эмалеподобные. Все формы линейно очерчены, дематериализованы, фигуры призрачны, жесты и позы типизированы, плоские, бестелесные, бесполое силуэты (см. рис 97). Живопись передает бесплотное парение легких, как бы полых («ненаполненных телом») фигур. Изображения говорят о том, что истинная жизнь находится по ту сторону видимого мира. Византия вообще отказалась от скульптуры, которая допускалась лишь в прикладных искусствах и в быту.

Византийский нравственный идеал обращен к неземному (римляне видели прекрасное в земном, людей – мифических героев сравнивали с богами).

Византиец видел идеал во Христе, вера – путь к спасению и духовному совершенству. Тип личности византийца – человек верующий, на пути преображения себя (обожение) находящийся в сосредоточенной молитве, отличается духовной концентрацией, аскетизмом. Письменность, искусство были в руках церкви. Художник творил по утвержденным канонам.

Главные искусства – музыка (хорал символизировал единство веры), иконопись (изображали лик, а не лицо, главное – символ, канон, знак).

Все средства искусства подчинены передаче откровения, веры как доминанты сознания.

Периоды художественной культуры:

1. Характеризуется сильной государственной властью с помощью церкви.

2. Возникает искусство книги в виде сшитых отдельных тетрадок, написанных на пергаменте (обработанная телячья кожа) вместо папирусного свитка. Пергамент хорошо впитывал краску. Часто использовали красную краску – киноварь, сурик. Книжные иллюстрации стали называть миниатюрами (от лат. – *miniaturam*).

3. Культовая культура – христианские храмы. В античных храмах больше придавали значение наружному виду, внутри находилась статуя божества. Обряды происходили снаружи перед храмом. Культовое назначение христианской церкви иное – не как обитель Бога, а место собрания общины верующих, поэтому внутреннему пространству придавалось большое значение. В центре храма находилось подкупольное пространство. Девятый купол сверху символизировал небесный свод. Примыкавшие к куполу своды, пересекаясь, образовывали крест, полукружия – вход, алтарь – первые образцы крестово-купольной архитектуры. Впоследствии крестово-купольная была соединена с базиликой, характерной

для западной культуры – в форме прямоугольника со столбами, колоннами (см. рис. 98).

Выдающийся памятник архитектуры в Константинополе – Собор святой Софии – символ божественной премудрости (см. рис. 100). Авторы – зодчие Анфимий и Исидор. Внутри создан эффект пространства: четыре столба несут купол. Купол имеет 40 окон: проникающий солнечный свет создаёт ощущение парения воздуха. Собор отличается богатым внутренним убранством: мраморная облицовка стен, золотая мозаика.

Изобразительное искусство, как и храмовая архитектура, имеют элементы сакрально-символического значения, соответствующие теологической картине мироздания. Фрески, иконы создаются по канонам. Наверху, под куполом – Христос, в верхней части храма – силы, несущие божественный свет: пророки, евангелисты, апостолы, в середине интерьера – сцены из жизни Христа, внизу – люди, постигшие божью благодать, канонизированные святые.

Архитектура, фрески, мозаика, иконы – искусство религиозного смысла.

В раннехристианский период большое распространение получила иконопись (см. рис. 99). Икон (греч. «эйкон» – образ), но это не лицо и образ, а лик, символ (в этом отличие иконы от картины) – плоскостное, статичное изображение святого с аскетичным несколько удлинённым овалом лица: длинный тонкий нос, большие миндалевидные глаза, отрешённо смотрящие. Основные линии иконы писались золотом (см. рис. 101-103).

Литература – христианское богословие: музыкальные труды Василия Кесарийского, Григория Назианзина, Григория Нисского, Иоана Златоуста; литургическая христианская поэтика и музыка (нач. VI в.): Роман Сладкопевец – богослужебные песнопения (кондак – поэма-гимн, драматизация действия, диалоги, рассказ о событиях Священного писания, икос – песнопение, прославляющие святость, с VII в. определяется канон –

утренний гимн (из Ветхого Завета), тропарь – из молитвы, превращённой в музыкальное большое произведение.

В VII-VIII вв. появляется более усложненное строение канона у богословов – Андрей Критский, Иоанн Дамаскин (VIII в.).

В «смутное» (темное) время (конец VII-начало IX вв.) особо значительным событием для византийцев явилось иконоборчество – течение в христианском богословии, отвергающее возможность любого изображения Бога, выступающее против икон, и против эллинистического, античного, чувственного. Оппозиция иконам с момента их распространения в VI в. на территории Византии была всегда сильной, т.к. христианское искусство испытывало влияние языческой греко-римской империи, допускавшей изображение богов, с другой – иудейской, ветхо-заветной, запрещавшей их изображение. Кроме того, вера в чудотворные иконы, их силу вызывала боязнь государственной власти (ослабляла их мощь). В 730 г. император издал указ о запрете икон. Иконы стали уничтожаться, что нанесло вред художественной культуре. Закон действовал примерно 100 лет – период борьбы иконопочитателей и иконоборцев.

В этот период светское изобразительное искусство расцветает во дворцах, но это искусство совсем не сохранилось. Прослеживается влияние мусульманского зодчества: экзотика, декоративность, монументальность.

«Второй золотой век» в Византии наступает в X-XII вв. – период правления Македонской династии: Алексей, Иоан, Мануил. Это классический этап в истории византийской культуры, для которого характерен зрелый средневековый стиль. Главная черта – спиритуализм (дух, бестелесная субстанция – первооснова всего есть абстрактные высшие идеи) – торжество духовной сферы, которая описывается в виде символа, знака, образа (обобщенный цвет, свет). Искусство служило официальной религии (см. рис. 104). Господствовали традиционализм и каноничность (например, в музыке важна не красота напева, а смысл слов, пение хором, в унисон как символ единения, пение по «крюкам» – знакам).

Крестово-купольные храмы отличались наличием алтаря – «жертвенник» (возвышение), в христианской церкви алтарь – это таинство, и он расположен на восточной стороне. По Новому Завету на востоке произошло воскресение Христа, на юге располагался дьяконник (место для хранения богослужебного облачения священников, книг, сосудов и др.), на севере – место причастия (священнодействие, таинство), освящения хлеба, вина.

В XI-XII вв. сформировались основные отличия Православия от западного Христианства: на иконах изображена лишь земная жизнь Христа. Сам образ Христа утверждает единство его земного и божественного (Бог воплощён в Христе). Это результат иконоборчества: иконопочитатели «отвоевали» изображение Бога – во Христе, в его земной жизни. Изображали схематично, простыми живописными приёмами. Сюжеты использовали библейские, евангельские.

Во времена правления Палеологов культура испытывала подъем.

В 1204 г. рыцари-крестоносцы взяли Константинополь. На месте Византийской империи образовалась Латинская. Византийский император и приближенные бежали в г. Никею. Через 60 лет латинян изгнали из Константинополя. В 1453 г. Византийская империя окончательно пала под натиском турок-османов.

Период династии Палеологов – восстановление (между 1204-1453 гг.), внутренние противоречия (политические) и борьба с внешними врагами, а в культуре происходил подъем. Сформировались два основных течения:

1. предренессанс (зарождение идей гуманизма);
2. религиозно-мистическое учение исихазм.

Главным назначением храма теперь становится проведение молитв, а не совершение служб. Внешняя красота храма предвосхищает духовную красоту молитвы, а внутри мрачновато и мало освещено, чтобы ввести в состояние отрешенности, не отвлекать от молитвы.

Рисунок 95 – Императрица Феодора со свитой. Фрагмент. Мозаика собора Сан-Витале. 532-547 гг. Равенна, Италия

Рисунок 96 – Юстиниан I со свитой. Мозаика собора Сан-Витале. VI в.
Равенна, Италия

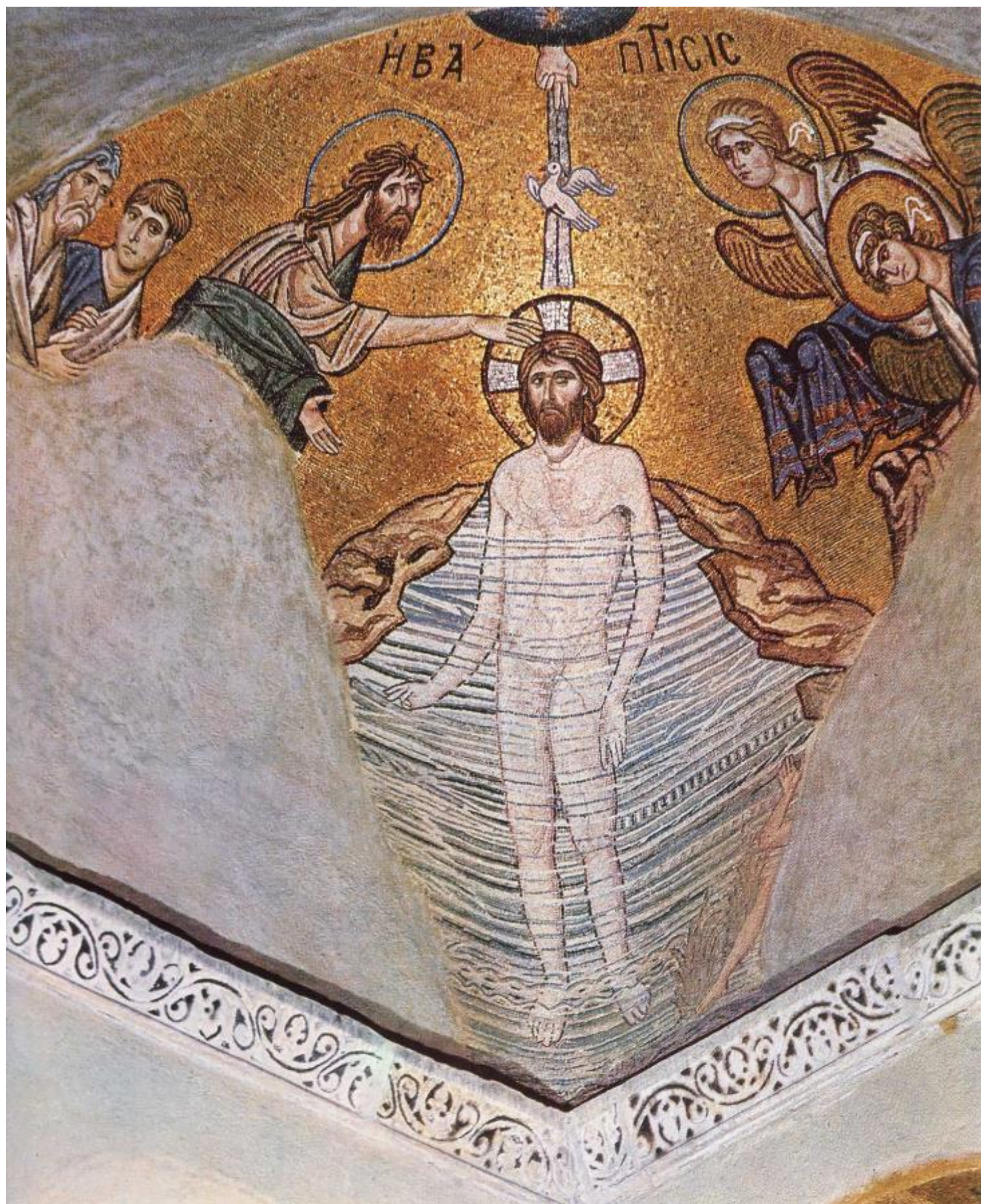

Рисунок 97 – Мозаика церкви Успения в Дафни. Ок. 1100 г. Греция

Рисунок 98 – Базилика Сант-Аполлинаре Нуово. VI в. Равенна, Италия

Рисунок 99 – Епископ Авраам. Коптская икона. VI в. Государственный музей, Берлин, Германия

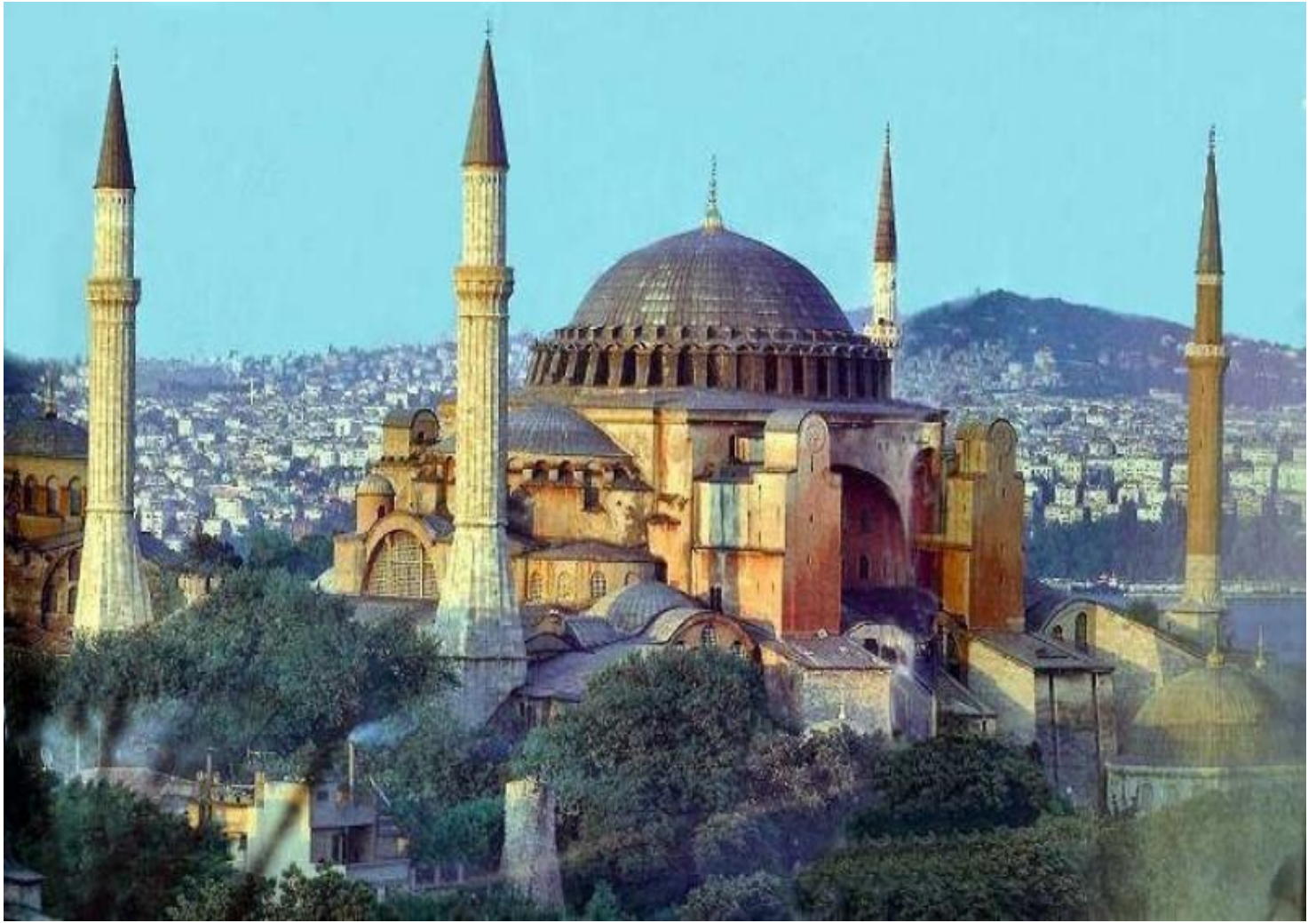

Рисунок 100 – Храм св. Софии в Константинополе. 532-537 гг. Современная Турция

Рисунок 101 – Архангел Михаил. Константинопольская икона из золота, серебра, эмали и драгоценных камней. X в. Венеция. Италия

Рисунок 102 – Богоматерь Владимирская. Константинополь. Ок. 1125 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 103 – Богоматерь Великая Панагия. XIII в. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

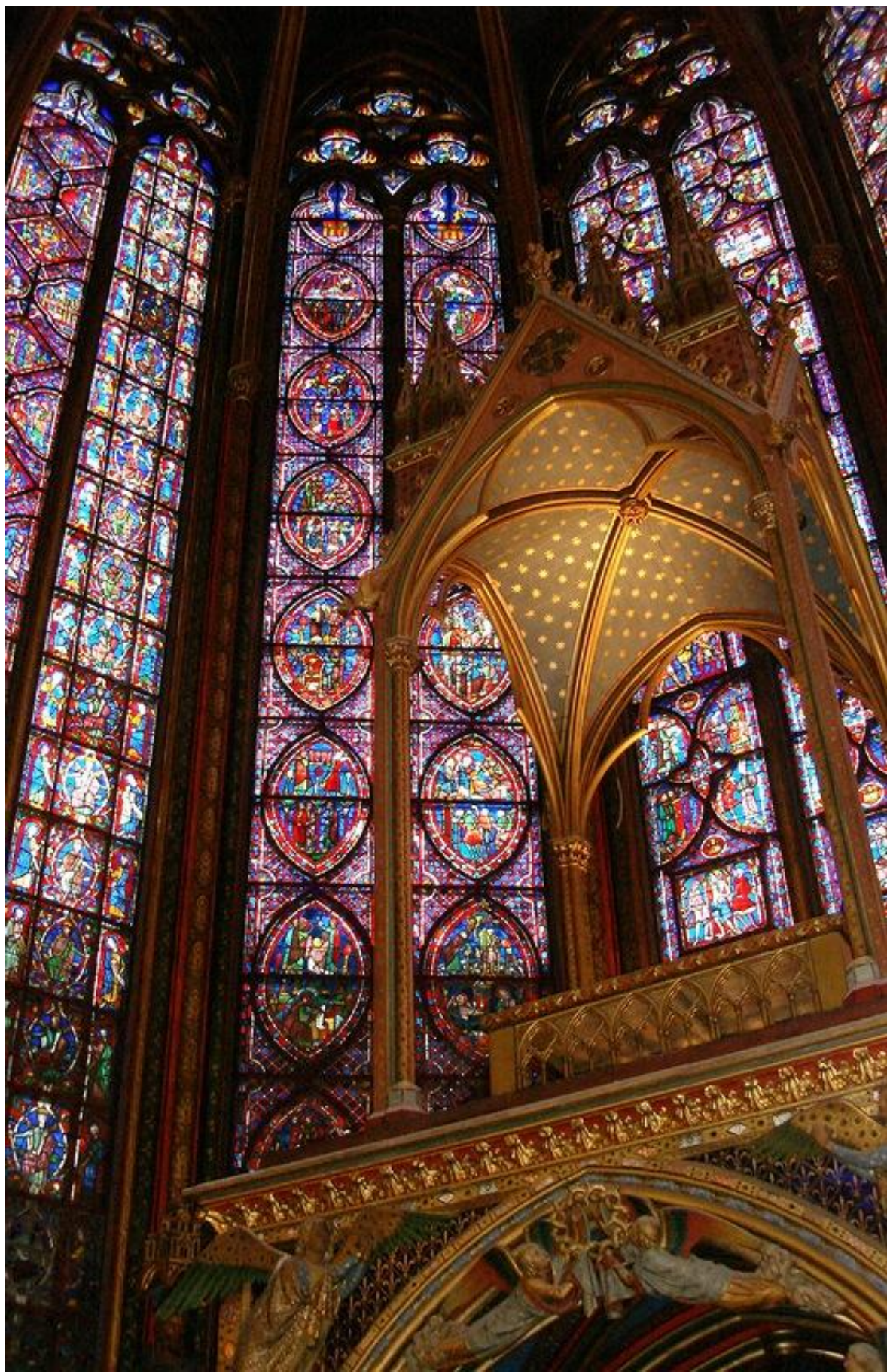

Рисунок 104 – Витражи церкви Сен Шапель. 1243-1248 гг. Париж, Франция

Вопросы:

1. Чем исторический путь Византии отличался от античного? Что ее сближало с Востоком?
2. Как строились отношения общества и власти, светской власти и православной церкви?
3. Что представляет собой византийская картина мира? Каковы ее истоки и особенности?
4. Что представляло православие в византийском варианте?
5. Что такое византийский стиль в искусстве? Каковы его особенности? Можно ли говорить о его влиянии на культуру других стран?
6. Какой язык был государственным в Византии в VII-VIII вв.?
7. Чем отличались христианские храмы от древнегреческих?
8. В VIII-IX вв. в Византии появляются монастыри, иерархично организованные и с железной дисциплиной. Какова роль монастырей в развитии культуры и искусства не только Византии, но и всего православного мира? Как повлияли монастыри на развитие светского государства?
9. Назовите самый значимый в сакральном смысле для христиан храм.
10. Что символизируют цвета на иконах: золотой и пурпурный; синий; белый; зеленый?
11. Каковы особенности устройства основных типов христианских архитектурных сооружений: базилика, центрический храм, крестово-купольный тип храма, центрально-купольная базилика?

10 Культура и искусство Древней и Средневековой Руси

Первые упоминания о славянах как этнической группе относятся к VI веку. Формирование древнерусской народности относится к IX в. Оно осуществлялось в процессе ассимиляции славян с балтийскими, угро-финскими, тюркскими и другими племенами. Появляются названия «Русь», «Русская земля».

Периоды:

1. Культура восточных славян (Языческая Русь – VI-IX вв.).
2. Культура Киевской Руси (IX-начало XI вв.).
3. Культура Средневековой Руси периода феодальной раздробленности (с сер. XI в.).
4. Эпоха монголо-татарского нашествия (XIII в.).
5. Культура Московской Руси – период образования централизованного государства (XVI в.).
6. Культура XVII в. (с династии Романовых до XVIII в., т.е. петровских времён, эпохи Просвещения).

Древнерусская культура складывалась сложно, на основе славянского язычества под влиянием христианской Византии, иудейского Хазарского Каганата (а через него арабов-мусульман) и языческих варягов (норманнов). Воздействие этих исторических сил и этнических культур породило своеобразную культуру – Евразию, которая сочетает черты западной и восточной культур. Россия у Византии взяла свой герб – двуглавого орла (бинарность, двойственность), взирающего на Запад и Восток. Русь не копировала чужие культуры, а ассимилировала, преобразовывала в соответствии со своими традициями. От Византии было воспринято Христианство, а следовательно, и духовные ценности, архитектура, мозаика, фрески, ювелирное дело, художественная культура. Благодаря контактами со

Скандинавией сформировалась языческая дружинно-княжеская военная культура. Дружина князя – военный класс (административно-аппаратное управление). В Новгород были призваны варяжские князья – Рюрик, Синеус, Трувор. Большие торговые города были построены по образцу военных дружин. Население делилось на тысячные, сотенные, десятки – выборные командиры, которые составляли военное управление города (волости).

Важную роль в формировании русской культуры играли природные факторы: лес и степь – простор, ширь и, одновременно, вечная угроза нападения. Это влияло на русский национальный характер. Для русской культуры характерны контрасты («То разгулье удалое, то сердечная тоска» – А.С. Пушкин) и крайности во всем (по принципу: казнить – так казнить, миловать – так миловать). Особо трудными были вопросы власти, насилия-ненасилия. Западная культура решила этот вопрос через разумную меру в использовании того и другого. Для русского менталитета характерно: кротость, смирение до рабства, удивительная терпимость к власти, снисхождение ко злу, с другой стороны – грозность, суровость до исступления. Долготерпение мгновенно переходит в бунт, взрыв. Бинарность, двойственность – это черты, которые составляют своеобразие «русской души», русского менталитета.

Типологические особенности древнерусской художественной культуры:

1. Вера, сочетающая язычество и христианство (988 г. – крещение Руси).
2. Анонимность авторов («Слово о полку Игореве»), церковное искусство древнерусской культуры не выделяет индивидуальностей.
3. Приоритет искусства «подвижников», юродивых, по сравнению с классическими жанрами культуры. Подвижники духа жизнью доказывали ценность эмоционально-чувственного переживания.

Древнейшая культура языческой Руси восходит к единой этнической группе, в которую входили южные, западные и восточные

славяне. Восточнославянские племена – анты, позже росы – явились ветвью, из которой сформировалось к IX в. государство Киевская Русь. Племена расселялись на большой территории по берегам рек и притоков:

- на берегах Среднего Днепра – поляне,
- в верховьях Днепра – кривичи,
- на Десне – северяне,
- на Ильмень-озере – словене,
- на Оке – вятичи,
- на Западном Буге – волыняне,
- на Карпатах – хорваты,
- на Припяти – древляне.

Восточно-славянские племена жили общинным родовым строем, счастье и несчастье считалось делом общим.

Культура и искусство древнего периода связана с мифологией, т.к. мировоззрение древних славян было мифологическим, конкретные явления природы связывались с божествами. Земледелие и скотоводство – главные занятия. Сложилось представление о том, что человек, божества, природа составляют единое целое, не расчленены.

Восточно-славянские племена поклонялись богам:

- Перун – бог грома и молний, он грозный, но и посылает дождь;
- Велес (Волос) – покровитель скота;
- Ярило – солнце;
- Сварог, Дажьбог – боги неба и огня;
- Мокошь – богиня, покровительница женщин, ткачества и плодородия.

Поклонялись солнцу, небу, огню, земле, воде. Славяне считали воду главной стихией, из которой образовался мир. Водная стихия населена божествами: русалками, водяными. Символы воды в искусстве – утки, гуси. Петух отмечал время – вещая птица. Божествам, олицетворявшим силы природы – воде, земле, солнцу – приносились жертвы.

Роль посредника между народом и богами выполняли жрецы (культы в святилищах), волхвы (ведуны, ворожеи, чародеи, маги).

Искусство было синкретичным, связано с обрядами, которые направлены на силы природы. Славянские языческие обряды предполагали даже человеческие жертвоприношения. Обряды включали песни, игрища. Смены времен года отмечали праздниками. Например:

- Зимний праздник – Коляда (как потом рождественские).
- Проводы зимы – Масленица.
- Встреча весны – Красная горка.
- В июне – Семик-русалии (совпадает теперь с религиозным праздником «Троица»).
- Летний праздник – Купала (солнце стоит высоко, с 24 июня день начинает укорачиваться).
- Почитался культ Рода и Рожениц – творцы Вселенной – богини плодородия Лада, Лёля.

В 980-е годы в стадии завершения языческого периода, хотя язычество еще сохранялось, киевский князь Владимир I (Красное Солнышко) предпринял попытку реформировать язычество, из богов выделил Перуна, т.е.

стремился создать монотеистическую религию, но реформа не удалась. В 988 г. Русь официально приняла Христианство, но язычество и до сих пор сохранилось. Христианство с элементами язычества можно сравнить с понятием пантеизм, обожествленная природа.

В язычестве основным искусством был фольклор. Значительна была роль певца-сказителя (бояна), который исполнял повествовательные, эпические сказы, сопровождая их игрой на гуслях. Сказители имели возможность свободно перемещаться и поэтому выполняли подчас дипломатическую миссию, переходя из лагеря в лагерь воюющих сторон. Жанр повествовательного пения назывался былины.

Византийское Христианство не просто повлияло на религиозное сознание, жизнь русских, оно было перенесено на Русь (трансплантировано), оно заменяло и уничтожало язычество как институт.

Первое Древнерусское государство образовалось в X в. – Киевская Русь (колыбель трех народов – русские, украинцы, белорусы). Восточные славяне сравнительно быстро выходят на мировую арену. В течение полутора веков (до середины XIII в.) Киевская Русь была единым процветающим государством. Крещение Руси (принятие Христианства в 988 г.) принесло новые связи с Византией, произошла духовная революция, стало усваиваться христианское мировоззрение. Вера в единого Бога, творца становилась доминантой сознания. Через божественное откровение, явление Христа, веру можно приблизиться к смыслу высшего блага, надеяться на божественную благодать, познать истину. Принятие Христианства помогло установить торговые, культурные связи, за которыми последовал рост городов.

Церковь заняла господствующее положение. Начинается строительство культовых зданий, каменных церквей, монастырей, приглашаются из Византии зодчие, иконописцы. Князь Владимир пожаловал 1/10 часть своих доходов на строительство церкви – Десятинной (была разрушена в 1240 г. в результате нашествия хана Батые). После смерти Владимира Великого в Киеве княжил Ярослав Мудрый.

В Киеве был построен собор Святой Софии (Божественной Премудрости) – многокупольное (ярусами) – русское сооружение, в котором прослеживается иерархичность (характерно для Средневековья). Внутри собор украшен мозаикой и фресками (росписью по сырой штукатурке). На стенах и вдоль лестницы, идущей вверх, изображались евангельские и бытовые сцены: сцены охоты, травля зверей, состязания, портрет жены Ярослава и трёх дочерей (см. рис. 105 - 106).

Соборы в городах строились примерно пять лет, небольшие церкви – 3 года.

Другой крупный город – Новгород (путь от Скандинавии варяг на юг). Здесь также построен Софийский собор, который украшал фресками византиец Феофан Грек (см. рис. 107). Были возведены соборы в городах Псков, Владимир, Чернигов, Суздаль (по дороге от Владимира к Суздалью – церковь Покрова на Нерли, XII в.) (см. рис. 108 - 109).

Соборы строились под влиянием Византии, но имели свои черты: многокупольность (до 25 куполов), пирамидальность, богатое убранство, фрески, мозаика, иконы.

В живописи присутствовала монументальность – мозаика, фрески, иконопись писались по канонам (не с живых лиц), как в Византии – фигуры плоские, неподвижные (подчёркнуто неземное происхождение). Лик – неземная сущность, духовность. Использовался золотой фон – символ божественного света. Предпочитаемые цвета – синий, золотой, вишневый. Основные шедевры живописи: «Спас нерукотворный», «Архангел Гавриил», «Богоматерь Владимирская».

Княжеская образованная элита, дружина тоже осваивает византийскую светскую культуру. Если ранее (при Святославе) образ жизни двора был простым и строгим, то при Владимире отличался роскошью и блеском. А главное – христианизация положила начало русскому просвещению, книжному учению, письменности.

Владимир и Ярослав – первые просветители. Во время их правления появляются церковнославянские книги, иконы. В Софийском соборе была библиотека, в монастырях переписывали книги. В этот период зарождается отечественная литература, появляются первые духовные институты «книжной» страны – библиотеки, архивы, школы. Известно, что в период с XI по XIII вв. в обращении на Руси было 140 тысяч книг, более 100 наименований (а население 7 млн. человек). Широкое распространение получила богословская литература: притчи, жития. Появляются поучительная, назидательная литература: «Пouchение», «Слово», эпические: летописи, жития святых, былины. Из литературных произведений этого

периода: «Речь философа», «Слово о законе и благодати» Илариона (о Ветхом и Новом завете, о равноправии веривших в Христа), «Повесть временных лет» монаха Киево-Печорского монастыря Нестора. Тема литературных сюжетов одна – мировая история, смысл человеческой жизни. В литературе просматривались такие национальные черты, как жертвенность, стремление к страданию (в житиях).

В быту использовалась фольклорная музыка (скоморохи, пели князья, играли гусли). Церковная музыка создавалась по византийскому образцу – хор в унисон (отзвуки небесного пения). Музыка, как и иконопись, создавалась по канону (т.е. строго типовая), по готовым моделям. Это были знаменные распевы, пели не по нотам, а специальным знакам (знамёнам), крюкам.

Виды песнопений: псалм, стихира – многостишие, кондак – масштабный цикл, тропарь – краткий торжественный.

Музыкальную гимнографию слагали такие греки Византии как Роман Сладкопевец, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, а на Руси был знаменит Феодор Крестыанин (XVI в.)

В народном быту распространена «смеховая» культура, игрища, веселые зрелища, буффонада, популярны скоморохи.

Главной характерной чертой российской духовной жизни является искание русской души, поиск правды, искание абсолютного добра. Искания русской души начинаются с того момента, когда в древности в языческую Русь стали внедряться христианские мотивы, приходящие с Византии еще задолго до официального крещения Руси, как известно, состоявшегося в 988 году. С момента принятия Христианства определилась ориентация Руси. В основном – это западная культура, хотя Христианство было принято в восточно-византийской версии. При этом языческое, мифологическое продолжало жить и сохраняться, создавая причудливое сочетание восточно-христианских и языческих элементов. Основной чертой русского самосознания является искание скрытого смысла христианских идей: в чем

истинный смысл Христианства, каков смысл человеческой жизни, каковы место и судьба человека в этом мире и пути исторического развития. Если в западноевропейском сознании укрепилось противопоставление Бога человеку, то в русском православном сознании обострился трагизм человеческого существования: понимание человека, тесно связанного с Богом и вечным духовным бытием, с одной стороны, и с другой – острое осознание временности земной жизни, принадлежности к ней. Русскому человеку недостаточно утешения представлением о небесной райской жизни, что создавало противоречия в душе. Русское православие пронизывает импульс христианской страстности, диссонансов и контрастов.

Крайности в поведении и характере нашли выражение в таких крылатых высказываниях как «казнить, так казнить – миловать, так миловать», «то раздолье удалое, то сердечная тоска» (удаль-тоска), характерны терпимость ко всему, кротость до раболепия или суровость, доходящая до исступления. Формированию русского нрава, отличающегося широтой души, способствовал природный фактор: лес и степь, а также географическое положение на стыке севера-юга, востока-запада. Пересечение этих координат уже символизирует собой форму креста, обнаруживает поле военно-исторических событий, создаёт условия для диалога мировых культурных пространств: византийского, варяжского, хазарского, половецкого, татаро-монгольского, европейского. История научила русский народ различать «своё-чужое» и вместе с тем быть удивительно толерантными к другим народам, укрепляя полинациональное государство. Одно из свойств русской души – чувствительность, эмоциональность, сострадательность, сердечность; русская душа лирическая и музыкальная по своей природе. Для русского человека характерно интуитивное, чувственное руководство в решении проблем. Выбор поступка осуществляется скорее «по душе», а не по расчёту, рациональному логосу.

Важной национальной особенностью, определившей своеобразие русского этоса, явилось религиозно-метафизическое представление о

порядке мироздания. Однако если в греческой традиции главным было созерцание статичного божественного совершенства и отстраненность от реального земного мира, то в русской культуре, в частности иконописи, главным оказывается ощущение движения реального земного мира, направленного к миру божественному, а также страстное желание соединить оба мира, жажда приблизиться к божественному откровению как совершенству, которое должно преобразить человека и весь мир.

На пути исканий русская иконопись и церковная, исключительно вокальная хоровая музыка а'capella и колокольность, не допускающая звучания европейских музыкальных инструментов, направляют человека на преобразование себя, своего бытия. В молитвенной сосредоточенности, через духовную концентрацию человек может открыть своё единство с Богом, слиться с божественной энергией, почувствовать себя носителем божественного света. Чудо преображения показывает Андрей Рублёв в иконописи. Следует заметить, что в русском мышлении преобладает образное, художественное, картинное мировосприятие. Поэтому нравоучения на Руси не могли носить абстрактного характера, не достигали результата «сухие» моральные наставления, не убедительные в образном плане поучения (см. рис. 111-117).

Нравоучения были распространённой формой выражения этического начала в древнерусской, средневековой культуре, они имели вид христианского учительства, выступали в качестве предписаний поведения и его оценки на основе разрешающих или запрещающих образцов. Нравоучения существовали традиционно в двух видах: «поучение словом», запечатлённое в нравоучительной литературе и «поучение делом» на примере религиозно-нравственного подвижничества (подвигов), также запечатлённых в литературе. Появляются жанры нравоучительной литературы как вида духовной письменности, обличающие грехи и пороки, поучающие жизненной мудрости в реальных жизненных ситуациях: «Слова», «Поучения», «Наставления», «Изречения» и др. Например, «Поучения»

преподобного Феодосия Печерского (ок. 1036-1074 гг.) – одного из первых основателей русского монашества, поучения обращены к монахам и мирянам.

«Изборник 1073 года» и «Изборник 1076 года» являются одними из первых древнейших рукописных книг, дошедших до нас. Они относятся к сборникам энциклопедического характера и имеют поучительную направленность. Сборник 1076 г. открывает «Слово некоего калугера о чтении книг», в котором от лица калугера, т.е. старца-монаха, пишется о пользе чтения книг, что это есть доброе дело, книги поучительны, в них описаны жития святых. В «Слове некоего отца к сыну своему» даны следующие жизненные советы: «Буди понижен главою, высок же умъмъ; очи имея въ земли, умънеи же въ небеси; уста сътиштена, а срдечная въину къ Богу въпиюшта; нозе тихо ступаюшти, а умънеи скоро текушти къ вратом небесным». Другими словами, это значит быть кротким, скромным, сдержанным. Образно говоря, с «головою склоненной» и «очи потупив», неслышною «поступью», неторопливо восходить к вратам небесным, которые тогда откроются в душе нашей, они внутри нас, а разумом всецело обратиться к небесам, Богу, которого знаем сердцем. В ряде других статей поучительного характера говорится о воздержании потребления вина, приводятся положительные примеры из жизни греческих философов.

В мирских поучениях обличению предаются язычество, несоблюдение постов, мздоимство, своекорыстие, пьянство, грабежи. Надо сказать, что в Средневековой Руси процветали пороки: грубые развлечения, жестокие наказания, разбои, грабежи, кулачные расправы, семейная распущенность, рукоприкладство, наложничество, отсутствие половой стыдливости, пьянство. Поразительным было то, что при этом нормой была внешняя, подчас напускная набожность. Характерно странное сочетание нравственной распущенности с внешне смиренным благочестием. В целом историки констатируют отсутствие сколько бы то ни было заметного нравственного

прогресса в нравах русского общества в период Средневековой Руси вплоть по XVII век.

К XVI веку нравоучения приобрели личностный, авторский характер, имеющий философское основание. Так, Максим Грек (ок. 1470-1556 гг.) развивает мысль о нравственном восхождении души к абсолютному добру. Нил Сорский (ок. 1453-1508 гг.) обращает внимание на психологическое состояние духа («внутреннее делание»). Он считал, что монахи должны жить своим трудом, главное их занятие – духовное самосовершенствование, стремление к моральной чистоте, к глубокому познанию тайн человеческой психики с целью изучить возможности управлять ею. Нил Сорский рассматривает человеческие страсти, ведущие к грехам – гордость, сребролюбие, блуд, тщеславие, чревоугодие, гнев, печаль и уныние.

В нравоучительной литературе поучение строилось на основе резкого контрастного сопоставления нравственных понятий: добро-зло, любовь-ненависть, правда-ложь, счастье-несчастье и т.д. Русская религиозно-этическая мысль полна крайностей, не знает полутонов.

Религиозно-нравственное подвижничество выступает в формах аскетизма (посты, ношение вериг, затворничество), святости и юродства. Подвиги, или «страстотерпство» подвижников, являлись выражением любви к Богу и ближнему, связывались с переживанием крестных мук Христа. Аскетизм, который свойственен и святости, и юродству, означал воздержание от страстей, ведущее к обужению и спасению. В отличие от западного аскетизма русский аскетизм не разделяет резко духовное и телесное, религиозное и мирское и восходит не к презрению плоти и отвержению мира, а к яркому видению небесной правды и красоты, потому что сияющая и блестящая красота подобно видимой красоте, заливающей золотые купола на солнце, делает неотразимо ясной неправду.

Русский тип святости, образ святого, «божьего» человека имел также свои отличительные черты, проявившиеся в нравственном служении миру, людям до самопожертвования. Русский святой проявляет себя через

кротость, смирение и сострадание, через уничижение, потому что он представляет образ уничижённого Христа. В миру русский человек способен переживать порывы к святости. Особое значение имеет сострадание, выраженное в подаче милостыни, сострадать самому, глядя на чужое страдание. В подобных актах видели целительную силу. Первыми русскими святыми, канонизированными Русской Церковью, были князья Борис и Глеб – невинные жертвы политического преступления. Зная о намерении старшего брата погубить их, они ничего не предприняли для своего спасения, движимые непротивлением злу, добровольным принятием страданий во имя Христа, искупляя собой грехи и злодеяния людей. В кротком смирении русского святого проглядывает юродство.

Юродство – парадоксальный тип подвижничества, который заключается в добровольном принятии на себя (внешне) образа безумного и нравственно падшего (внешне отречённого от ума и добродетели) безнравственного человека при полном внутреннем самосознании, душевной нравственной чистоте и целомудрии. Происходит уничижение в высшей степени. Подвиг юродивого раскрывается в несоответствии внутреннего твёрдого духа и внешних форм шутовского обличия. Однако только так через юродивого может выйти на свет правда, та правда, которую другие не видят или не могут сказать, а юродивому дозволено, так как он искупляет право говорить правду себяуничижением, себяосмеянием, своим безумием, допуская глумление над собой. «Мудрой глупостью» юродивый посрамляет «глупую мудрость» людского мира. Его внешняя безнравственность – символ мирской порочности, когда юродивый выступает как ходячая мирская совесть. В западном Средневековье черты, сходные с юродивыми были распространены в образах «шутов», «дураков», особенно свойственных средневековой карнавальной культуре (см. рис. 110).

Христианский монастырский идеал и житейская нравственность (мирская реальность) достаточно различались. Христианское нравоучение ориентировалось на монастырский идеал нравственности, выступающий

образцом нравственного поведения. В то же время мирская христианская жизнь русских не имела своего нравственного идеала, как, к примеру, западноевропейское рыцарство. Нравственная сторона мирской жизни не соответствовала и близко христианскому идеалу. Тем не менее в миру «народная мудрость» запечатлела образец среднего, смиренного образа «мирского благочестия» в таком жанре народного творчества как «духовные стихи», в которых представлены правила должного поведения, обличения пороков.

Кодекс «народной этики» состоял из трёх частей:

1. теллурической (лат. *tellus* – земля) – поведение сообразно законам матери-земли и рода (отношение к природе, родителям, не допуская детоубийства, кровосмешения);
2. ритуальной – соблюдение церковных обрядов, религиозных праздников, постов;
3. каритативной – по закону христовой любви: милосердие, долг, милостыни, сострадание.

В дальнейшей русской истории развивающаяся этическая мысль все же мало влияет на нравственное состояние общества. Этическая мысль жаждет преображения через внутреннее обновление человека, уповая на идею естественного права, в основе которого лежит баланс в соотношении интересов коллективного и индивидуального, а также на нравоучение, воспитание с помощью образования.

Рисунок 105 – Собор св. Софии. II в. Киев, Украина

Рисунок 106 – Иоанн Златоуст. Мозаика собора Св. Софии. II в. Киев, Украина

Рисунок 107 – Собор св. Софии. 1045-1050 гг. Нижний Новгород, Россия

Рисунок 108 – Спасо-Преображенский собор. 1032-1036 гг. Чернигов, Россия

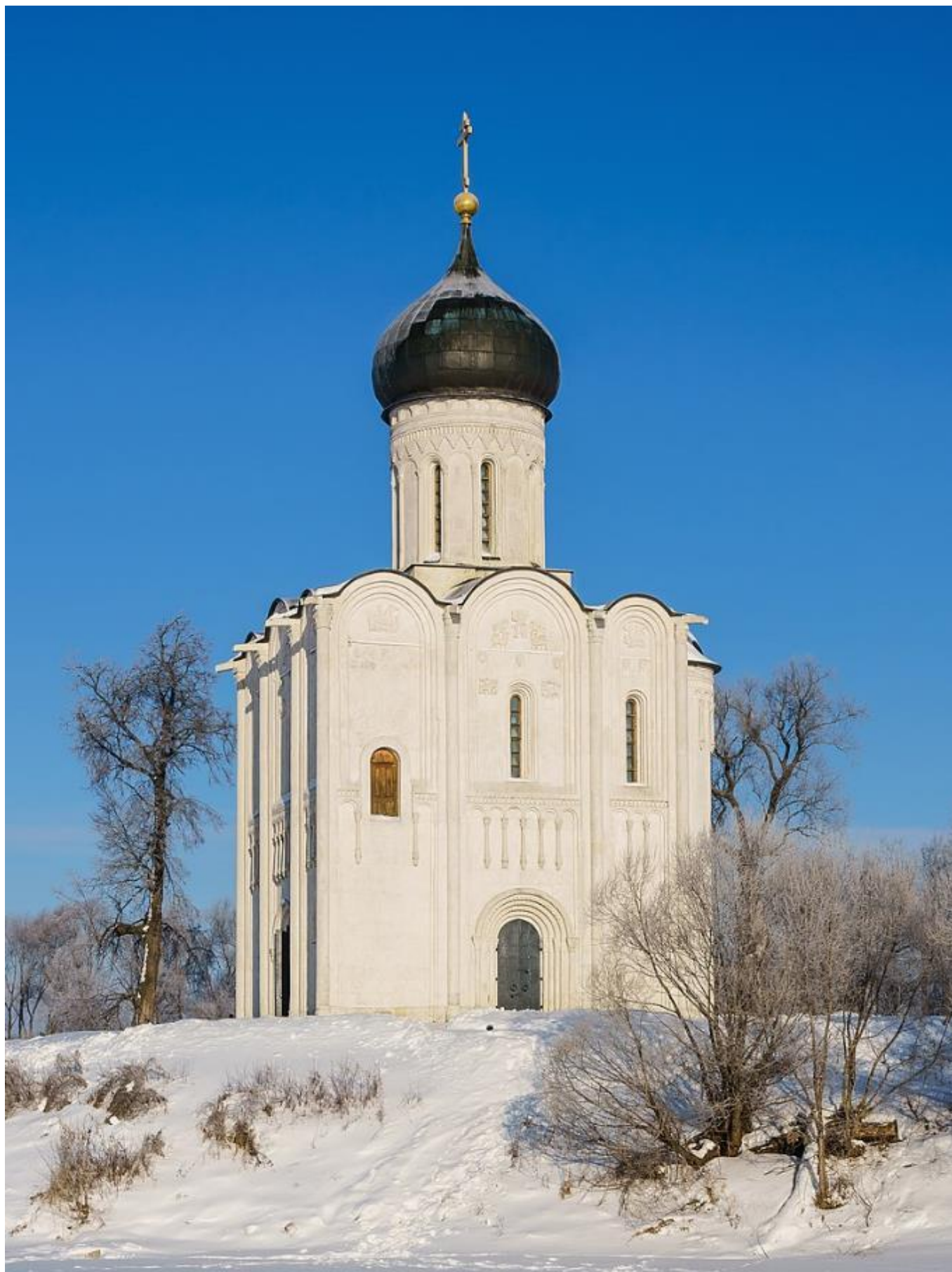

Рисунок 109 – Церковь Покрова на Нерли. Сер. XII века. Пос. Боголюбово, Владимир, Россия

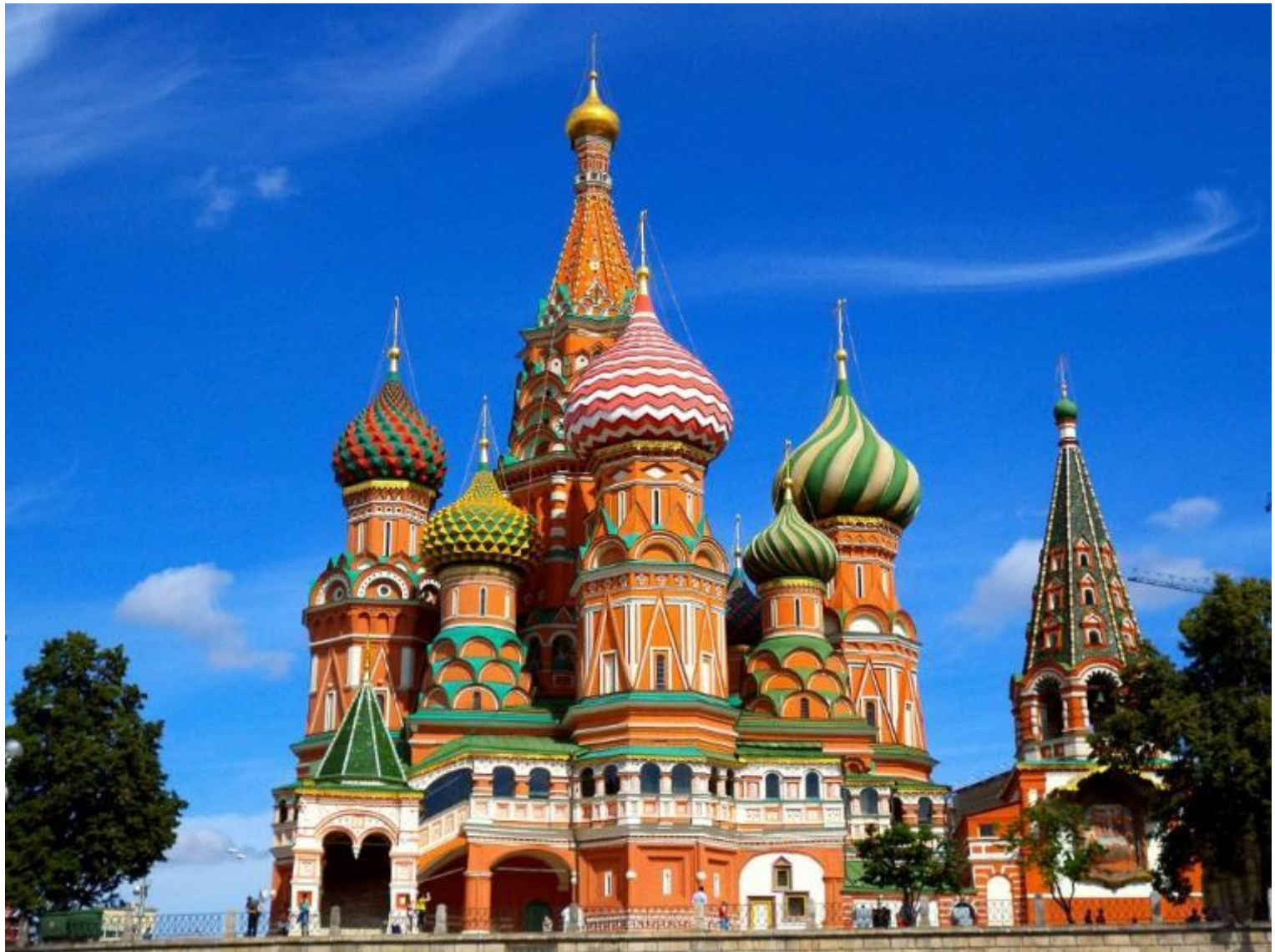

Рисунок 110 – Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. 1551-1560 гг.
Москва, Россия

Рисунок 111 – Феофан Грек. Преображение Господне. Нач. XV в.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 112 – Андрей Рублев. Троица Ветхозаветная. XV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 113 – Симон Ушаков. Троица Ветхозаветная. 1671 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 114 – Андрей Рублев. Архангел Михаил. Фрагмент иконы. Нач. XV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 115 – Чудо Георгия о змие, Новгородская икона. XV в.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

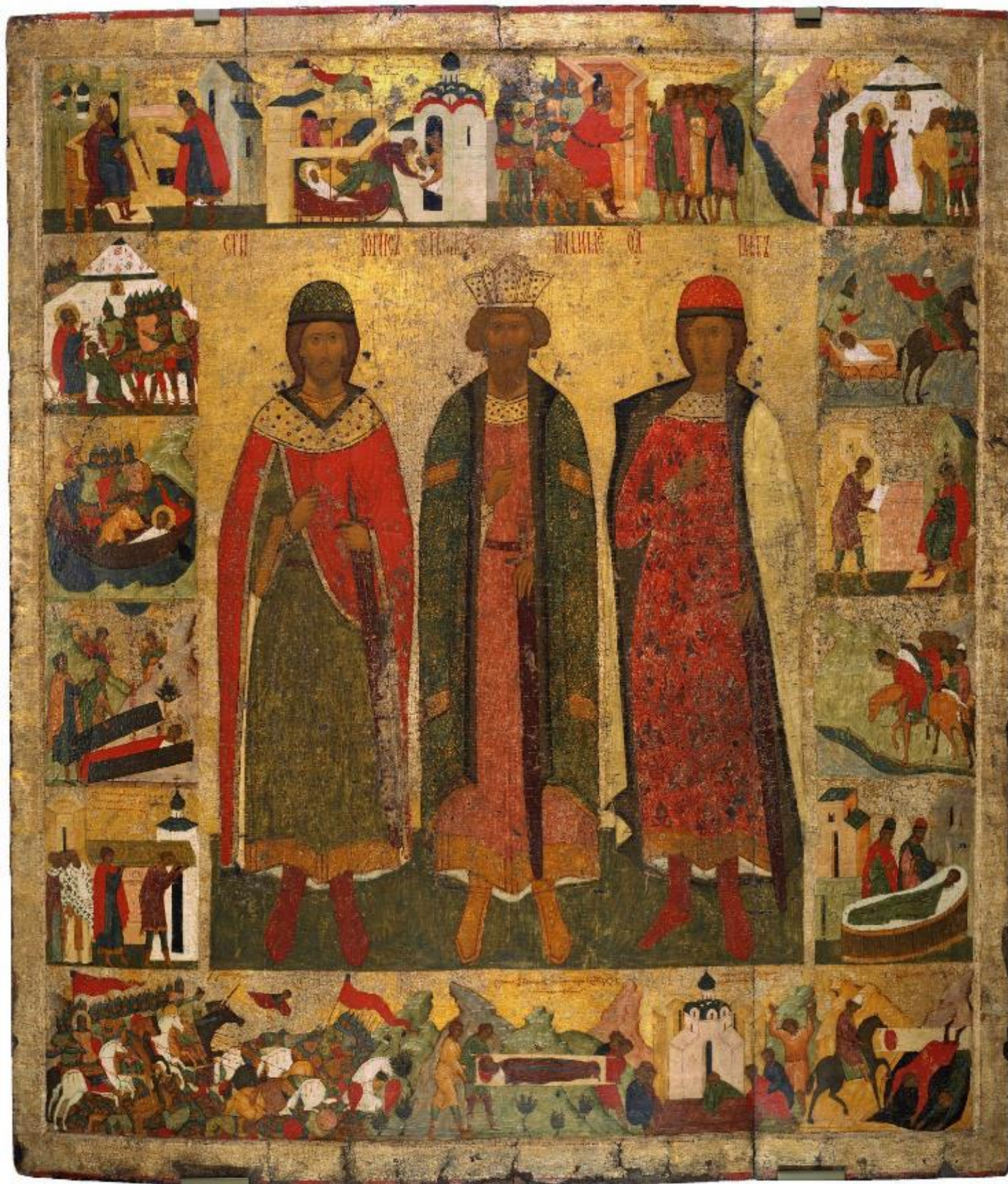

Рисунок 116 – Святые Владимир, Борис и Глеб. Нач. XVI в. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

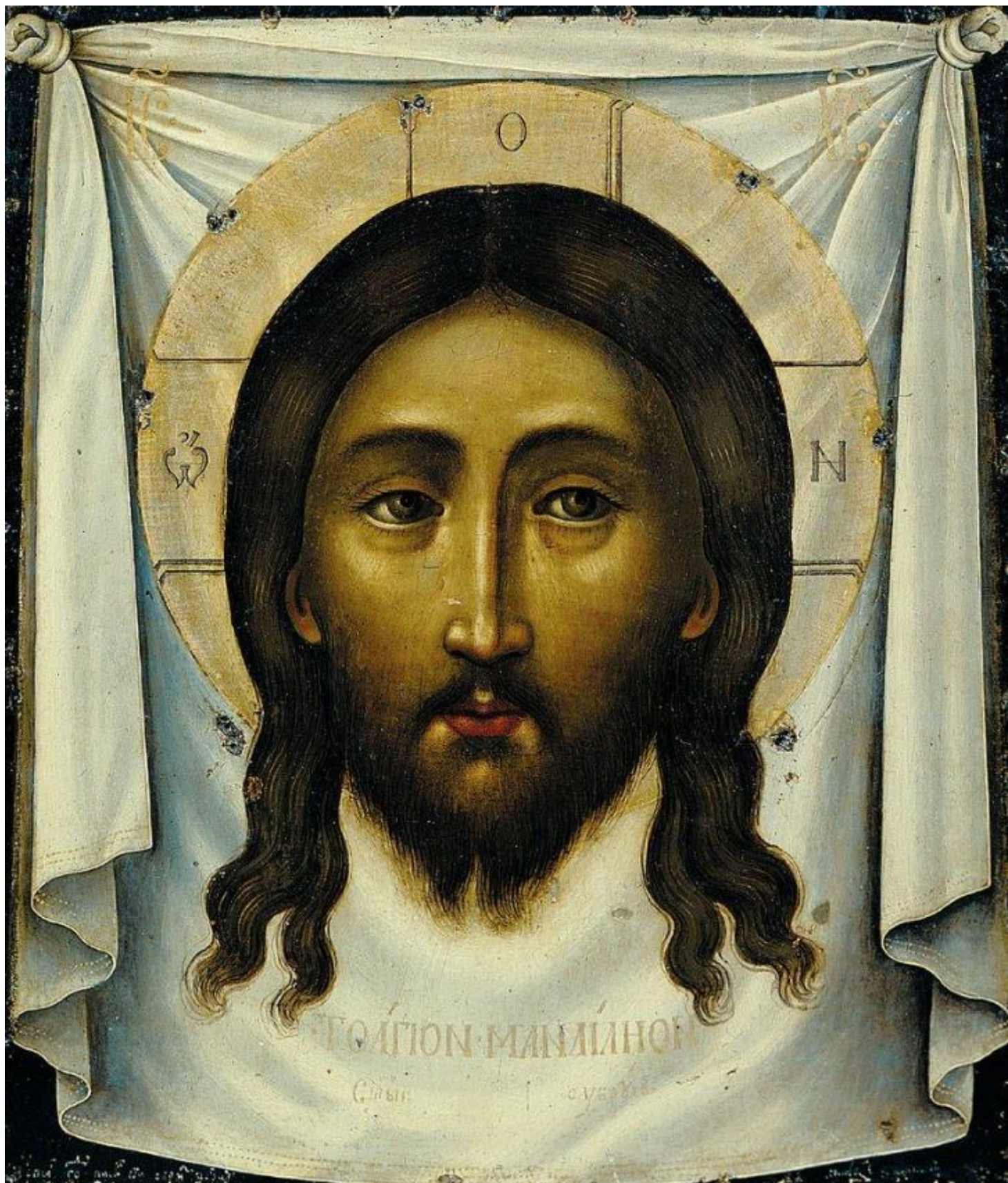

Рисунок 117 – Симон Ушаков. Спас Нерукотворный. 1658 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Вопросы:

1. Назовите характерные черты древнеславянской мифологии.
2. Назовите византийские черты и национальные особенности русского зодчества: киевская, новгородская, псковская, владимиро-суздальская, московская школы.
3. Расскажите о памятниках Древнерусского храмового строительства: церкви Успения Богоматери (Десятинной) (Киев, XI в.), соборе Святой Софии (Киев, XI в.), соборе Святой Софии (Новгород, XI в.), церкви Покрова на Нерли (Владимирская область, XII в.), Успенском соборе (Владимир, XII в.), Спасском соборе Андроникова монастыря (Москва, XV в.), Благовещенском соборе (Москва, XV в.), Преображенской церкви и др. деревянных церквях Карелии (о. Кижи, XIV-XVIII вв.).
4. Расскажите об основных правилах древнерусского иконописного канона.
5. Расскажите о различных православных иконографических типах:
 - 1) изображения Христа: Пантократор («Вседержитель»), Спас Эммануил, Спас Нерукотворный, Великий Архиерей, Деисус (рис. 35-37);
 - 2) изображения Богородицы: Оранта («Молящаяся»), «Знамение», Елеуса («Умиление»), Одигитрия («Путеводительница»), Панахранта («Всемиловитая»), Агиосоритисса или Параклесис («Заступница» или «Просительница»). Укажите соответствующие иллюстрации (рис. 38-41).
6. Сравните иконы «Троица» кисти Андрея Рублева и Симона Ушакова (см. рис 111, 112).
7. Что символизируют купола Покровской церкви на Красной Площади в Москве?
8. Сравните христианский монастырский нравственный идеал и житейскую (мирскую) нравственность в древнерусской этике.

9. Сравните «Русский Ренессанс» и «Русскую готику» с аналогичными стилями западноевропейского искусства.

10. К каким изменениям художественного языка привёл переход от религиозных канонов к светским в культуре России XVII в.?

11 Культура и искусство эпохи Возрождения

Возрождение – этим термином называют эпоху в западноевропейской истории, обозначающую переход от Средневековья к Новому времени, от феодальных отношений к буржуазным. Эпоха Возрождения знаменует конец Средневековья. Она характеризуется глобальной сменой общемировоззренческих устоев в Европе на всех уровнях – религиозном философском, художественно-эстетическом, быденном. В центре мировоззрения в эпоху Возрождения не античный Космос, не средневековый Бог, а человек.

Происхождение термина «Возрождение» (по-французски «ренессанс») относится к XVI в. (1555 г.). Этот термин встречается в работах итальянского художника и историка искусства Джорджо Вазари, который назвал время 1250-1550 гг. – время возрождения идеальных образцов античного искусства. С Возрождением связывают расцвет искусства.

Возрождение возвращает к идеалам и ценностям Античности, его также отождествляют с Христовым Воскресеньем – Пасхой (возрождением новой жизни после страданий и смерти), современники того времени переживали свою эпоху как время перехода от «Средневековой дикости, темноты и невежества» (состояние смерти) к «свету культуры и

человечности» (радостное и светлое состояние возвращения к новой жизни Воскресенья).

Родина Возрождения – Италия, там появился термин, там сложились характерные черты.

Хронология Возрождения:

XIII-XIV вв. – Проторенессанс (Предвозрождение в Италии) – соединяет гуманизм и религиозную духовность, представлено именами художника Джотто, поэта Данте, мыслителя и монаха Франциска Ассизского.

XIV-XV вв. - Раннее Возрождение. Литература, изобразительное искусство: Ф. Петрарка (поэт, писатель-гуманист), Дж. Боккаччо (писатель, поэт), Донателло (художник, скульптор), А. Вероккио (живописец, скульптор).

Конец XV-XVI вв. (20-40-е гг.) - Высокое Возрождение. В философии, науке, художественном творчестве: Пико делла Мирандола, Д. Бруно, Н. Макиавелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

Последняя треть XVI в. (с 1570 г.) – Позднее Возрождение - экономический кризис, церковная реакция, кризис ренессансных гуманистических идеалов. Позднее творчество Микеланджело, Тициана. Появляется маньеризм – художественное направление, во многом противоположное Ренессансу (Корреджо, Аманти, Челлини).

Кризис итальянского Возрождения совпадает с развитием и расцветом Северного Возрождения (Реформации) в Германии, север Франции, Нидерланды, Англия.

Термин «реформация» означает мощное религиозное движение в Европе, направленное против безраздельного господства католической церкви и поддерживаемых ею феодальных порядков. Началом реформации послужили вывешенные в 1517 г. «95 тезисов против индульгенций» Мартина Лютера (1483-1546 гг.) против продаж грамот по отпущению

грехов, за чистоту веры, что стало началом протестантского направления христианской церкви.

С точки зрения социально-экономической политики для эпохи Возрождения характерно следующее:

1. Возрождение подготовило экономические основы товарно-денежных отношений, предшествовавшие буржуазно-капиталистической формации. Это уже не средневековый феодализм, но еще и не капитализм, это переходная эпоха, когда стало выгодным освобождать крестьянина от крепостной зависимости, делать его одновременно и работником, и владельцем средств производства.

2. Вырастает городская культура, противоположная культуре монастыря, замка, укрепленного села и армии, обслуживающей феодальную систему.

Городской работник зависит от самого себя, а «торговля господствует над промышленностью». Здесь зародилась социально-историческая почва для утверждения человека независимого, сильного, предприимчивого, создателя своего собственного продукта, действующего стихийно.

Почвой для Возрождения был средневековый город. В этот период расцветает город и городская культура. Город вырывается из рамок феодальной традиции. В Италии переход от феодализма к капитализму начался с XII в. и происходил быстрыми темпами (в Нидерландах – с XV в.).

Родиной Возрождения была Италия благодаря удобному положению (путь от варяг к грекам), мягкому климату, опоре городской культуры на традиции Античности (историческая память народа).

Экономический подъем городов связан с расцветом ремесел и торговли, накоплением капитала, появлением условий перехода от ремесленного производства к мануфактуре.

Характерные черты города:

- наличие специализированного производства (крестьянин имел натуральное хозяйство и был «мастером на все руки», в городе – ремесленники становятся профессионалами);

- ориентация на рыночную экономику, денежный обмен (то, что крестьянин производил сам, горожанин – покупает на рынке);

- использование наёмного труда в городе (нанимали на работу за заработную плату).

Социальная сфера – три основные группы:

1. постоянный рабочий, не имеющий собственности и живущий продажей своего труда;

2. интеллектуалы (европейская интеллигенция) – люди свободных профессий, науки, искусства, зарабатывающие своим трудом;

3. городской патрициат – бюргеры, феодальная аристократия – открытая социальная группа, постоянно пополнявшаяся, в основном за счёт торгово-ростовщической сферы (разбогатевшие бюргеры).

Кроме этих динамически развивавшихся социальных групп были слои, принадлежавшие феодальному миру: светские сеньоры, духовенство и др.

В городах взаимоотношения регулировались при помощи администрирования. К администрациям относились братства, торгово-ремесленные корпорации (цеха и гильдии), объединяя подмастерьев и органы городского самоуправления – городские советы.

Горожане стремились нейтрализовать сильное влияние церкви на жизнь общества, ибо церковь, как крупнейший феодал, была опорой феодальных отношений, строгой упорядоченности жизни, средневековой иерархии. Город формирует свои политические идеалы. Италия стремится к единению.

Одним из авторов политических теорий эпохи Возрождения, социально-политического трактата «Государь» является Н. Макиавелли (1469-1527 гг.). В трудах Макиавелли политика ориентирована на властную

волю государя, на сохранение власти, на практический интерес: цель оправдывает средства («полезно не быть добрым, а казаться добрым, чтобы снискать доверие народа»).

В книге Т. Мора (1478-1535 гг.) «Утопия» изложен проект идеального государства без частной собственности и на религиозной терпимости. Т. Кампанелла (1568-1639 гг.) создал утопию «Город солнца», продолжавшую идеи Т. Мора.

В эпоху Возрождения сформировался человеческий идеал, новый тип личности – деятельной, артистичной, творческой, свободной. Принцип равенства, доблести был важнее происхождения.

Идеальный человек должен был:

- владеть рыцарскими искусствами (оружием, верховой ездой);
- быть образованным (знать литературу, поэзию);
- способным выразить себя в творчестве (музыкант, поэт, художник или оратор);
- обладать хорошими манерами (быть опрятным, избегать грубостей, грязной речи);
- отличаться хорошим воспитанием (быть уступчивым и вежливым).

И главное – не чуждаться светских развлечений (чувственность и наслаждение), быть в душе глубоко религиозным (а не на показ).

Итак, культура эпохи Возрождения – культура городская, её носителями являлись слои, утратившие (не связанные непосредственно) связь с феодальной собственностью.

Возрождение часто характеризуется как *эпоха открытий*, которую можно сформулировать так: «Человек – Природа – Античность»:

1. Возрождались античные идеалы прекрасного человека (калокагатия), «человек есть мера всех вещей». Открытие Античности связано с тягой к ее идеалам – стремились к гармонии с Космосом, Природой, в искусстве – телесность, скульптурность. Но внутренний мир нового человека отличался от внутреннего мира античного человека.

Античный человек пребывал в гармонии с Космосом (ощущал себя частичкой Космоса), природа, люди, божества – единое целое. Человек эпохи Возрождения прошёл школу средневекового Христианства, утратил ощущение гармоничного единства мира, расколот на человека внешнего (природного) и внутреннего (духовного, а ныне - социально-общественного). Ренессанс стремился преодолеть этот раскол, но не в состоянии достичь идеала. С одной стороны, тяга к гармоничной культурной жизни античного мира, с другой – душа, заболевшая христианской моралью, сознанием греха, жаждой искупления, раздвоенностью между двумя мирами. Русский философ Н. А. Бердяев подчёркивал сложность, противоречивость Возрождения, несводимость его к античному язычеству.

Ренессанс не мог повторить Античность, он преломил их в новом духе, в новом содержании.

2. Открывалась Природа:

- а) философское понимание природы как божественной (пантеизм);
- б) наука стремится познать законы природы;
- в) искусство также обращено к природе (подражание природе).

Меняется отношение человека к природе – от созерцания художественного и познавательного к завоеванию и покорению, изменяется среда обитания, происходит поворот к технике. Изменения в мировоззрении горожан связаны с развитием научного знания. Горожане в силу своих деловых интересов нуждались в развитии естественных наук.

Наука эпохи Возрождения не получила бы развитие без:

- Н. Коперника (1473-1543 гг.) – автора гелиоцентрической картины мира, свои идеи изложил в труде «О вращении небесных сфер», над которым работал почти 40 лет;

- И. Гутенберга (1406-1468 гг.) – изобретателя книгопечатания с подвижными литерами (прямоугольный брусок из гартового сплава, дерева или пластмассы, используемый для отливки шрифта);

- Х. Колумба (1451-1506 гг.), Васко да Гама (1469-1524 гг.) – мореплавателей, совершивших Великие географические открытия. В эпоху Возрождения появились новые парусные суда и изобретен компас, позволившие уходить в море на длительное время.

В философии Джордано Бруно появляются смелые мысли о Боге как бесконечном во всём и повсюду, о бесконечности Вселенной, о творческой активности божественной Природы. За свои взгляды Бруно подвергся пыткам со стороны Инквизиции, требующей отказаться от еретических мыслей, и сожжен на костре.

3. Открытие человека. Главная черта Возрождения – гуманизм. Гуманизм – идеология Ренессанса. Гуманизм возник в XIV в. в Италии. Центром гуманистической мысли в XV в. являлась Флоренция. Популяризация взглядов древнегреческих философов сформировала академии – салоны интеллигенции, в которых обсуждались проблемы философии, эстетики и религии (Платоновская академия). Идеал гуманистов – универсальный закон, стоящий выше сословных границ; всесторонне развитый человек, исполняющий своё предназначение и стремящийся к знаниям.

Христианский проповедник Франциск Ассизский провозглашал от имени самой Природы: «Бог создал тебя ради тебя, Человек!», имея ввиду нравственную сущность человека.

Возрождение открывало вновь природного человека, ведь Христианство было сосредоточено на духовности и объявляло войну человеку природному, его страстям. Человек эпохи Возрождения вновь открывает прелести своего земного существования, ценность этого бытия (а не после смерти в загробной жизни), телесность, чувственность.

Гуманизм понимали как свободомыслящее сознание и вполне светский индивидуализм. Гуманизм ставит в центр человеческую личность, осознающую себя в своей свободе и независимости, в своем постоянном

прогрессивном развитии. Человек стоит в центре Вселенной и творец самого себя, он не просто природное существо, а господин природы.

Именно в городах с их свободными мастерскими и независимыми мастерами зародилось представление о некоем идеальном человеке, независимым и свободомыслящим. Отсюда вытекает:

1) проявление индивидуализма в стихийном утверждении человека;

2) человек предстаёт как мыслящий и действующий артистически, т.е. работник, придя в город, должен проявлять инициативу в поисках работы, своего дела, раскрывать свои способности, иначе говоря, менять профессии как артист меняет роли;

3) человек обращён к природе, окружающему миру в освоении и становлении образа жизни. Возрождение выдвинуло человека, понимающего природу и историческую среду, которую не должен бояться (лишиться божественной благодати), а самодовлеюще-созерцательного и действующего (он мог наслаждаться и мастерски подражать);

4) человек – свободный творец самого себя, формирует свой облик, очищает душу от страстей достигает гармонии внутреннего мира и познает красоту природы, он должен нравственно совершенствоваться. Известна речь итальянского гуманиста XV в. Пико делла Мирбндола:

«...всевышний Отец, Бог-творец создал по законам мудрости мировое обиталище...и сказал...Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтёшь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные...».

В XV в. гуманизм утвердился в Северной Европе. Выдающийся гуманист Эразм Роттердамский (1469-1536 гг.) в споре с Мартином Лютером отстаивал свободу воли человека: Бог – творец Вселенной, человек – творец

подобно Богу. В своем сочинении «Похвала глупости» он критиковал пороки людей и их невежество.

Французский гуманист М. Монтень (1533-1592 гг.) считал, что «..любой человек несёт в себе всю полноту форм человеческой природы», «...собственный опыт является наилучшим источником познания».

Эпоха Возрождения – это время расцвета всех искусств: изобразительного, литературы, музыки, театра, архитектуры (см. рис. 118 - 119) . Средневековый художник ориентировался на канон в изображении, на иконографию. В искусстве Возрождения, наоборот, произошёл отход от схем, ценилась в искусстве творческая свобода, изобретение нового, художественная индивидуальность. Живопись стала наукой (так считал Леонардо да Винчи), где важны выдумка и мера, правила композиции, т.е. умение изобразить действие, сцену, характер, организовать пространство, создать чудо зрительной иллюзии, передать реализм действительных или мифологических, религиозных событий.

Проторенессанс.

В изобразительном искусстве Возрождение началось с того, что художник отказался от «византийского» стиля и в поисках образцов обратился к Античности. Светотеневую лепку стал использовать Пьетро Каваллини. Картины вместо икон первым стал создавать Джотто (1226-1337). Христианские этические идеи передавал через изображение реальных человеческих чувств и переживаний, заменил символику изображением конкретных предметов в пространстве. На фресках кроме святых изображены пастух, пряха с определённым характером, переживанием (см. рис. 120).

Данте Алигьери (1256-1321) – итальянский поэт, мыслитель. Произведение «Новая жизнь» - автобиографическая исповедь Д. Алигьери, пронизанная историей любви к Беатриче (умерла в 24 года). Поэма «Комедия», названная Джованни Боккаччо «Божественной комедией» (первый биограф Алигьери), описывает устройство загробного мира в

аллегорической форме, объединяя научные, политические, философские, моральные и богословские знания.

В эпоху Возрождения средневековый латинский язык заменился на народный – итальянский.

Раннее Возрождение.

Франческо Петрарка (1304-1374) – итальянский писатель, глава старшего поколения гуманистов. Родился в Ареццо в семье нотариуса, по желанию отца изучал право. В 1326 г. вступил в духовенство, поступил на службу к кардиналу Колона. В 1337 г. удалился в селение под Авиньоном, здесь начал писать стихи, посвящённые Лауре де Нов, с которой он встретился в 1327 г. Лаура умерла в 1348 г. Неразделенная любовь к Лауре стала главным источником его поэзии. В 1341 году Петрарка был коронован лавровым венком – знак признания поэтических достижений (первый в литературе Италии). В 1343 г. Петрарка написал трактат «О презрении к миру» (диалог Франциска Августина). Трактат раскрыл внутренний мир Петрарки, душевный разлад, метания от нового к старому и не способность заглушить в себе средневекового человека. Дружил с Боккаччо. Писал на латинском и итальянском языках. Основное сочинение – Книга лирики (сонеты «на жизнь Лауры», «на смерть Лауры»).

Джованни Боккаччо (1313-1375) – итальянский писатель и поэт, автор книги ста новелл (жанр появился впервые) «Декамерон» (1350-1353) – вершина творчества. В книге описывается сотворение мира не Богом, а человеческим обществом за 10 дней.

Ф. Саккетти (1335-1400) – итальянский новеллист и поэт. Его сборник «Триста новелл» занесен католической церковью в «Индекс запрещенных книг» (в итоге сохранились 223 новеллы). Все новеллы рассказывали простым доступным языком, опираясь на народные поверья, рассказы, шутки, о низах тогдашнего общества, высмеивали священников, монахов и богачей.

В изобразительном искусстве раннего Возрождения доминируют героические и патриотические мотивы - Донателло («Св. Георгий», «Давид»), А. Верроккьо («Давид»). Мазаччо (Томмазо де Джованни ди Симоне Гвиди, 1401-1428) – отец ренессансной живописи, ученик Донателло. В своих художественных работах использовал новаторские знания о трехмерной форме, архитектурном пространстве, перспективе. Он умело передавал глубину пространства, единую композицию (связывал фигуры и пейзаж), объемность («Адам и Ева. Изгнание из Рая», «Троица» и др.). Отдельные лица имели портретную выразительность. В творчестве флорентийского художника Сандро Боттичелли (1444/5-1510) присутствует поэтичность и утончённый интеллектуализм («Весна», «Рождение Венеры»). Мифологические композиции, но с зашифрованным содержанием, мадонны и Венера производят впечатление утраты, вызывая в нас чувства печали: одни утратили небо, другие – землю (см. рис. 125 - 126).

Высокое Возрождение.

Яркий представитель Высокого Возрождения - Леонардо да Винчи (1452-1519) – итальянский художник, ученый, экспериментатор. Самые известные его картины: «Мона Лиза» (Джоконда), «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Дама с горностаем» и др. Уже в юности Леонардо на картине своего учителя А. Верроккьо «Крещение Христа» изобразил нежную, мечтательную фигурку ангела, выгодно отличающуюся от грубоватого ангела самого мастера. Над самой известной картиной в мире – «Мона Лиза» (Джоконда) – Леонардо работал почти 18 лет (до самой своей смерти). Улыбка Джоконды – загадка, притягивающая тысячи туристов ежегодно в Лувр. После нескольких актов вандализма она была помещена под толстое стекло (см. рис. 127). Леонардо отличался страстью к экспериментам. Так, фреска «Тайная вечеря» (1495-1498 гг.), на которой изображены Иисус и двенадцать апостолов, чуть не погибла из-за экспериментов художника при подготовке стены к работе.

Микеланджело (1475-1564) – флорентийский скульптор, живописец, прожил долгую и плодотворную жизнь. В своих работах он соединил телесность и глубокую одухотворённость, которые позаимствовал у христианской культуры. «Святое семейство» – отличается сложным построением, холодным колоритом, монументальными фигурами, яркое, рассудочное. «Распятие» – голова Христа опущена на грудь, ноги скрещены, лицо Спасителя имеет мягкое выражение, тело хрупкое и пассивное – трагическое мироощущение; «Оплакивание Христа» («Ватиканская Пьета») – изображает Деву Марию и тело Иисуса Христа, лежащее у Неё на коленях – тончайший психологизм образов, техническая виртуозность (см. рис. 128). Над фресками потолочного свода в Сикстинской (систинская) капелле Микеланджело работал четыре года, стоя на лесах под потолком. Цикл фресок содержит историю сотворения мира; монументальность, динамика, яркость красок. Статуя «Давид» – символ мощи и независимости Флоренции (см. рис. 129).

Рафаэль (1483-1520) – итальянский художник, создатель нежных образов мадонн. «Сикстинская Мадонна» - символическое соединение небесного и земного мира (см. рис. 124). Фреска «Афинская школа» с портретами многих ученых древности изящна, ощущается сопричастность, понимание происходящего (см. рис. 130).

Позднее Возрождение.

В позднее Возрождение в творчестве Микеланджело усиливается трагизм, у П. Веронезе – тяга к декоративности и пышности, нарастает субъективность (см. рис. 121).

Джорджоне, Тициан – представители венецианской школы. Их творчество отличает любовь к природе и наслаждение жизнью, соединенные с гуманистическими идеалами, мягкость контуров, теплый сияющий колорит.

Маньеризм – художественное течение XVI – первой трети XVII вв., образ строится не на основе изучения натуры, а на их внутреннем чувстве,

полон аллегорий, мистики и артистической пластики (жеманство). Корреджо, Аманти – отрицание ренессансных традиций. Мазуччо – итальянский новеллист XV в. Полициано – итальянский поэт-гуманист («Сказание об Орфее»), Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным – поэт и государственный деятель.

Рыцарская поэма эпохи Возрождения: Пульчи, Боядо.

XVI в.: Джиральди Чинтио «Венецианский мавр», Банделло «Ромео и Джульетта».

М. де Сервантес (1547-1616) – испанский писатель, из семьи дворянина-лекаря (небогатого), несколько лет был в Италии на службе у кардинала, затем был воином, принимал участие в морской битве при Лепанто, получил тяжелое увечье левой руки. По пути из Италии в Испанию в 1575 г. попал в плен и 5 лет был рабом у мусульман (алжирцев). Затем на родине в Испании разъезжал по стране как сборщик податей, попал в тюрьму. С 1608 г. жил в Мадриде, в 1605 г. – опубликовал первую часть «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский», 1615 г. – вторую часть Дон Кихота.

Северное Возрождение (Нидерланды, Германия): Ян ван Эйк (1370-1426) – тесная связь с искусством поздней готики (религиозность и радость жизни). Иероним Босх (1450-1516) – сложная символика, фантазия и гротеск (см. рис. 132). Альбрехт Дюрер (1471-1528) – заложил в Германии основы светских жанров: портрет, пейзаж, бытовые сцены. Всегда стремился к идеалу, но предпочитал изображать человека несовершенным, настоящим, достоверным (см. рис. 122). Работал в разных техниках живописи, гравюры на дереве и меди. Серия гравюр «Апокалипсис» – символ человечества и олицетворение страданий и надежд (см. рис. 123). Ганс Гольбейн (1498-1543) – немецкий живописец, график, портретист. Питер Брейгель (1525-1569) – нидерландский живописец, писал картины из народной жизни, а также гротескные, фантастичные образы (см. рис. 131).

Французское Возрождение: Франсуа Рабле (1494-1553) – писатель-гуманист, главное произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Английское Возрождение представлено философом-утопистом Томасом Мором (1478-1535), поэтом и драматургом Уильямом Шекспиром (1564-1616).

Германия: Ганс Сакс (1494-1576) – немецкий поэт, мейстерзингер, актер, воплощенный в операх Р. Вагнера.

Рисунок 118 – Собор Санта-Мария дель Фьоре. XIII в. Флоренция, Италия

Рисунок 119 – Дворец дожей. XIV – XV вв. Венеция, Италия

Рисунок 120 – Джотто. Поцелуй Иуды. Ок. 1305-1306 гг. Капелла Скровеньи, Падуя, Италия

Рисунок 121 – П. Веронезе. Нахождение Моисея. Ок. 1570-1575 гг.
Дрезденская галерея, Дрезден, Германия

Рисунок 122 – А. Дюрер. Портрет молодого человека. 1521 г. Дрезденская галерея, Дрезден, Германия

Рисунок 123 – А. Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса. 1497-1498 гг.
Государственный кунстхалле, Карлсруэ, Германия

Рисунок 124 – Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. 1513-1515 гг. Галерея старых мастеров, Дрезден, Германия.

Рисунок 125 – С. Боттичелли. Рождение Венеры. Ок. 1485-1486 гг. Уффици, Флоренция, Италия

Рисунок 126 – С. Боттичелли. Весна. Ок. 1482 г. Уффици, Флоренция, Италия

Рисунок 127 – Леонардо да Винчи. Мона Лиза. 1503 г. Лувр, Париж, Франция

Рисунок 128 – Микеланджело. Пиета «Оплакивание Христа». 1499 г. Собор Святого Петра, Ватикан

Рисунок 129 – Микеланджело. Давид. 1501-1504 гг. Академия, Флоренция, Италия

Рисунок 130 – Рафаэль Санти. Афинская школа. 1510-1511 гг. Апостольский дворец. Ватикан

Рисунок 131 – П. Брейгель Старший. Крестьянский танец. Ок. 1568 г. Музей истории искусств, Вена, Австрия

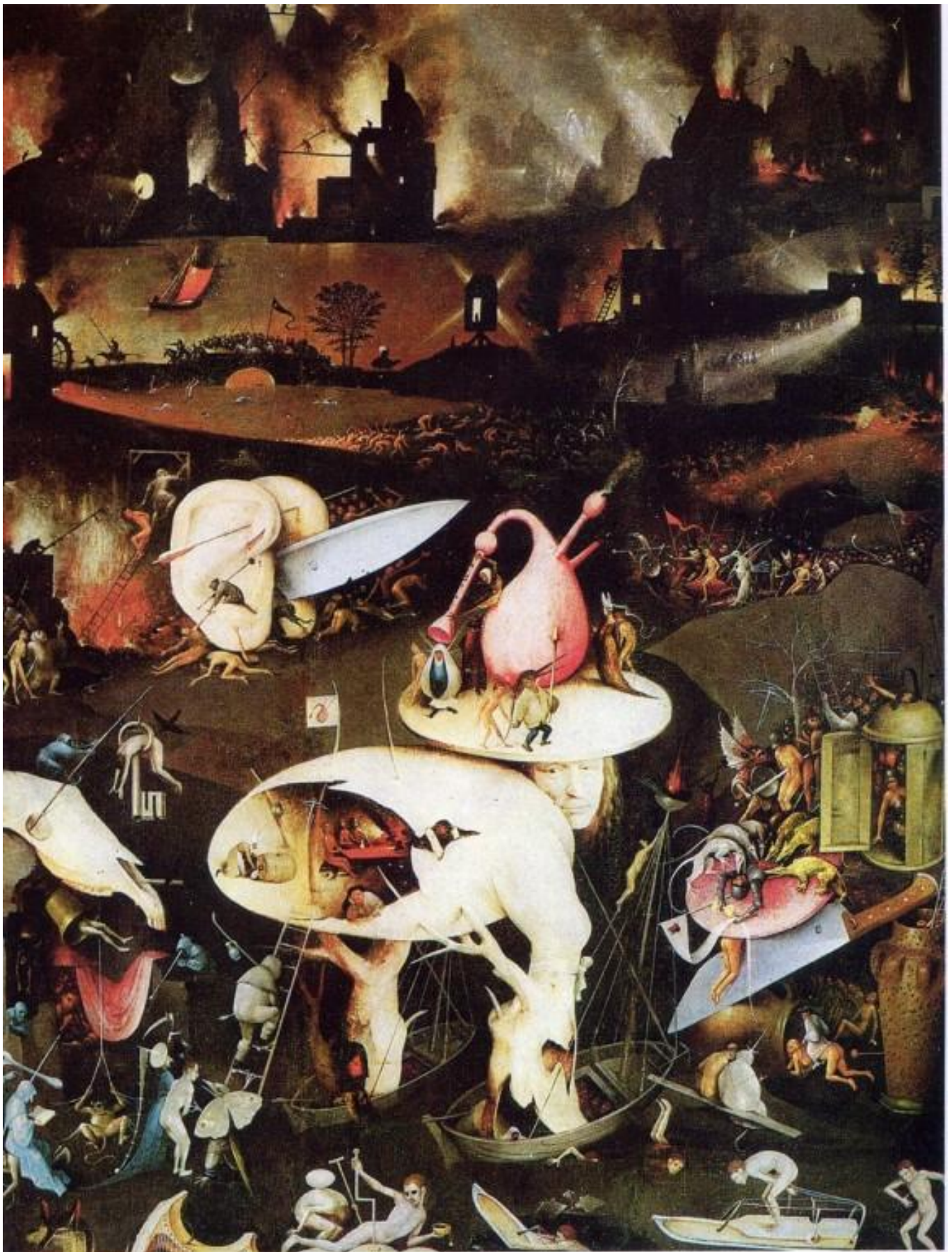

Рисунок 132 – И. Босх. Сад наслаждений. Деталь. 1510-1515 гг. Музей Прадо, Мадрид, Испания.

Вопросы:

1. Назовите основные этапы в истории итальянской культуры.
2. Проанализируйте живопись Сандро Боттичелли. В чем заключается трансформация его произведений?
3. В изобразительном искусстве Возрождение началось
4. Какие научные открытия были сделаны в эпоху Возрождения?
5. Итальянский поэт Данте Алигьери (1265-1321) назвал своё прославленное произведение «Комедией». Сегодня мы знаем Данте Алигьери как создателя «Божественной комедии». Почему потомки переименовали произведение?
6. Каковы характерные черты маньеризма? Приведите примеры живописных и архитектурных работ в стиле маньеризма.
7. Чем отличаются произведения итальянских художников от работ мастеров Северного Возрождения?
8. Как изменилось мировоззрение эпохи Возрождения под влиянием открытий в области естествознания Н. Коперника и Дж. Бруно?
9. Какие события предшествовали появлению «Давида» Микеланджело? Кто еще увековечил Давида в своем произведении?
10. Что такое «гуманизм» эпохи Возрождения?
11. Чем отличается человек эпохи Возрождения от человека эпохи Античности?
12. Великий скульптор и живописец Андреа Вероккьо однажды поклялся больше никогда не брать в руки кисть. Что послужило причиной клятвы великого мастера?
13. Что легло в основу росписи потолка Сикстинской капеллы Микеланджело?
14. Кто открыл основные законы линейной перспективы?
15. Назовите трех самых ярких представителей эпохи Возрождения.

12 Культура и искусство Нового времени

Новому времени предшествовала эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.). К концу XVI века в ренессансном мировоззрении обозначились кризисные черты. Возрождение поставило человека в центр мира, выдвинула идеалы гуманизма, но человек эпохи Возрождения был раздвоен, поскольку гуманистические идеалы, а вместе с тем и возвращение к идеалам Античности, соединить с христианским религиозным мировоззрением оказалось сложно. Возникло противоречие в мироощущениях и миропонимании между духовным и земным, церковным и научным, монархическим строем и капиталистическими установками.

С одной стороны, в жизни большую роль имела церковная реформация – церковь вновь усилила влияние, с другой стороны – наука, социальные условия не способствовали осуществлению высоких идеалов личности, была разбита вера в высокие идеалы свободной и сильной личности. Человек должен был подчиняться новым обстоятельствам: происходили перемены в церковной службе, крепили капиталистические отношения, изменялись государства. Усилились контрасты в общественно-политическом строе.

Исторически Новое время – это формирование и утверждение капиталистических отношений в производстве и становление буржуазии как новой общественной силы, смена формации. В XVII в. заканчивается процесс формирования современных европейских наций, выразившийся в обособлении национальных государств.

Страны Европы жили в разных условиях, между ними усилились контрасты в общественно-политическом устройстве, экономическом развитии:

Франция – самодержавная страна с абсолютистским строем, особенно расцвет в годы царствования Людовика XIV.

Германия – страна, разделённая на множество княжеств, разорённая 30-летней войной (1618-1648). К XVIII веку самостоятельных феодальных княжеств насчитывалось более трёхсот.

Испания утратила свою силу, превратившись в «провинцию».

Италия переживала войны, захват иноземцами национальных земель, разобщённость земель.

Нидерланды (с XVII в. Голландия) и Англия - самые передовые в капиталистическом становлении, но в Англии события развивались особо сложно и драматично:

- оппозиция абсолютизму Стюартов (идеологически вылилось в пуританизм). Отсюда последовала революция 1648 года, далее казнь короля, возникновение парламентской республики, гражданские войны, реставрация Стюартов, конституционная монархия.

Если в эпоху Возрождения провозглашался идеалом прекрасный человек, гармонично развитый, но еще не придавалось значение его неповторимой индивидуальности, то в Новое время расцвело осознание ценности личности во всех проявлениях ее индивидуальности.

Для мироощущения человека в XVII в. характерно трагическое противостояние человека миру, в котором человек занимал совсем не главное место, будучи подчиненным среде, обществу, государству. Отличительной чертой общественного сознания XVII в. стало самосознание человека, понимание достоинства человека, изменялся статус человеческой личности как рационально действующей, творческой.

В XVII в. происходит переворот в мышлении, связанный с научными открытиями, новой картиной мира. Наука была ориентирована на рациональное, систематизированное, достоверное и экспериментально подтверждаемое знание. Этому способствовали открытия:

- астрономов: Н. Коперника (гелиоцентрическая система построения солнечной системы, земля движется вокруг солнца, а не наоборот), И. Кеплера (движение планет), Г. Галилея;

- физиков и математиков: И. Ньютон, Р. Декарт, Б. Паскаль (химия, микробы), Г.В. Лейбниц;

- философов: Ф. Бэкон (роль опыта), Р. Декарт (о безграничных возможностях человеческого разума), Б. Спиноза (этика совершенства), Дж. Локк (основа познания в чувственных ощущениях).

Ошеломляющие открытия послужили причиной формирования неустойчивого мировоззрения, трагического сознания противоречивой действительности, положения человека в мире. Художники, люди искусства особенно остро ощущали эти противоречия. Так возникло искусство «странное», «причудливое», «контрастное». С одной стороны, драматизм, трагизм, монументальность, с другой, изящество, стиль рококо.

Ориентация на разум, которым нужно овладевать: в мире существует порядок, доступный человеческому познанию. Разум единообразен, его законы и правила всеобщи и универсальны для всех и во все времена (и для Бога и для человека божественное начало). Разумность человеческой природы означала, что человек может регулировать свою и общественную жизнь сообразно естественным законам. Естественный закон понимался тогда как Вселенский Разум, отсюда мораль (этика) – не поступать против своей собственной человеческой природы. Из пренебрежения моралью проистекают беды – войны, болезни. Способ познания мира через идею разума получил название – рационализм. Главной особенностью духовной культуры XVII в. была вера в мощь человеческого разума, создающего условия для процветания жизни. Отсюда XVIII в. – век Просвещения (век разума) – ориентация на человеческий разум. В эпоху Просвещения видели в невежестве, предрассудках, суеверии главную причину человеческих и общественных бедствий, страданий. Просвещение распространяло идеи братства, равенства, свободы, особенно характерные для третьего сословия (1

- духовенство, 2 - дворянство, 3 - буржуа, зажиточные крестьяне, люди гуманитарных профессий, предприимчивые выходцы разных слоёв, способные к самостоятельной деятельности). Люди третьего сословия не хотели довольствоваться низким положением в обществе, что выразилось в просветительском движении, антифеодальным по содержанию, революционным по духу. Главная задача Просветителей – пропаганда знаний (появляются энциклопедии), смелость мысли, независимость суждений, воспитание народа (защита достоинства, прав человека, гражданский долг, мораль, этика и др.). Просвещение подготовило Великую Французскую революцию 1789-1794 гг., её значение велико. Просветители:

- Франция: Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер.
- Германия: «Буря и натиск», Г. Э. Лессинг, Ф. Шиллер, И. В. фон Гете.
- Англия: Дж. Локк, Э. Шефтсбери.

В начале XVIII в. появляется масонство – религиозно-этическое движение, зародившееся в Англии, распространилось в другие страны. Заимствовано из средневековых цехов (каменщиков и рыцарских орденов). Тайные организации с утопической целью всемирного религиозного братского союза. Распространилось в дворянских, буржуазных кругах – ложи, братства.

В Новое время в искусстве складываются новые стили. Отличительная черта европейской художественной культуры XVII в. – двойственность, противоречивость, отсюда различные художественные стили и жанры.

Барокко – ведущий художественный стиль XVII в. Термин «барокко» означает «вычурный, противоречивый, контрастный, причудливый, странный». Барокко отражает картину динамического, неустойчивого, меняющегося на глазах мира, в котором царили борьба, непостоянство, дисгармония (стремление к гармонии в эпоху Возрождения не оправдалось). Крупнейшим мастером итальянского барокко по праву считается Лоренцо Бернини (1598-1680) (см. рис. 134).

То, что раньше казалось вечным, незыблемым, под влиянием науки рассыпалось на глазах. Человек стал ощущать зыбкость, неустойчивость своего положения. Для барокко характерно динамизм, экспрессия, порыв, драматизм, многозначность - с одной стороны, с другой стороны – пышность форм, телесность, помпезность, великолепие, роскошь (стиль рококо – интересы власти, аристократии).

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) – голландский живописец, портретист. Его творчество отличает глубина, психологизм, исключительное мастерство, жизненность образов (см. рис. 136, 138). Художник использует эффект светотени, создающий пространственную глубину: «Ночной дозор» (групповой портрет), «Святое семейство» (религиозный), «Даная» (мифологический), «Возвращение блудного сына» (смысл психологический, религиозный).

Рубенс Питер Пауэл (1577-1640) – фламандский живописец (Голландия) – барокко: приподнятость, патетика, бурное движение, чувственная красота образов. «Снятие с креста», «Персей и Андромеда», «История Марии Медичи» (цикл полотен), «Возвращение жнецов», «Камеристка» (см. рис. 137, 140).

Барокко также отразило интересы церкви. Церковь, стремясь усилить свое влияние, прибегала к искусству. Зрелищность, грандиозность, сложность форм, все в движении, подчеркнутый динамизм.

Чтобы получить наглядное представление об искусстве барокко достаточно перейти в художественном музее из зала Возрождения в зал Нового времени, и мы увидим как возросло количество картин с религиозными сюжетами: «Снятие с креста», «Положение во гроб», «Оплакивание Христа», «Мученичество на кресте» и т.д. И в библейских картинах и в картинах светской жизни видно, что фон картин потемнел, фигуры контрастно выступают из фона, всё в движении (персонажи, их руки, переданы движения тела, головы). На полотнах картин много действующих лиц, сценически представлены многофигурные сюжетные композиции

(библейские, мифологические сюжеты). Один из любимых жанров эпохи – портрет, в котором внутренняя жизнь глубока и значительна.

Знаменитые художники:

- в Голландии – П. П. Рубенс, Х. ван Р. Рембрандт, Я. Вермеер, Ф. Хальс (см. рис. 133).
- в Испании – Эль Греко, Х. де Рибер;
- в Италии – Д. Веласкес, Караваджо (см. рис. 135).

Если искусство Италии, Испании, Голландии, Англии развивалось в XVII в. преимущественно в русле барокко, то во Франции господствовал художественный стиль - **классицизм**:

- Н. Пуссен, К. Лорен – изобразительное искусство, архитектура (см. рис. 139);
- П. Корнель, Ж. Расин, Мольер, Лопе де Вега (Испания) – в драматургии;
- Ж.-Б. Люлли – в музыке.

Классицизм, т.е. образцовый, рациональный, строгий, воспринял культ античной соразмерности, величия и духовной силы, который сочетается с идеями рационализма Нового времени, с идеями рационалистической природы творческого созидания. Разум – высший критерий истины: когда мысль и чувства вступали в драматический конфликт, побеждал разум (долг). Во Франции расцвет театра. Драмы П. Корнея, Ж. Расина основаны на правиле триединства «место-время-действие», т.е. события драмы должны разворачиваться в одном месте, времени и иметь главное действие. Закон стройности. Классицизм как направление в искусстве распространилось в Европе в XVIII в. повсеместно.

Как и в эпоху Возрождения, вопросы искусства прежде всего разрабатываются самими мастерами искусства. Самосознание личности, выбор своих ценностей способствовали выработке и расширили возможности проявления индивидуальных стилей.

Среди искусств в XVII в. на первое место выдвигается проблема вкуса, т.к. есть выбор индивидуальностей, жанровой разновидности. Теперь не создатель произведения искусства был центром внимания, как в эпохе Возрождения, а исполнитель и зритель, на вкус которого ориентировались или воспитывали.

XVII в. – подлинный век музыки. Предпочтение отдаётся не полифонической, сложной музыке, особенно развитой в церкви XV - XVI вв., а гармоническому стилю - мелодии с сопровождением музыкальных инструментов. Это время расцвета скрипичного искусства. Появляется новый жанр – опера. Расцветает оратория, органное искусство. Представители барокко в музыке: Дж. Каччини, К. Монтеверди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, А. Вивальди и др.

Искусство XVII в. было привлекательно своими непредсказуемыми находками в творчестве, разнообразием, контрастами, парадоксами. Оно давало обильную пищу для воображения зрителю, слушателю (реципиенту), развитие ума и чувственности. Проблема вкуса сместилась в сторону реципиента. Обсуждались вопросы восприятия, произведения создавались с расчетом на вкус зрителя.

К середине XVIII в. – классицизм в музыке. Жанры: сонеты, симфонии, оперы К. Глюка и А. Моцарта. В конце XVIII в. расцветает музыкальное творчество Л. Бетховена, Й. Гайдна (см. рис. 141-144).

Эпохой Просвещения называют вторую половину XVIII в. – время распространения просветительских идей по всей Европе. Если в Англии просветительское движение началось раньше, с конца XVII - начала XVIII вв. после событий «великого бунта» 1642-1649 гг., разрешившихся в конце концов классовым компромиссом 1698 г., то во Франции просветительское движение, развернувшееся в XVIII в., приведет к великой буржуазно-демократической революции 1789-1794 гг. (а в Германии в это время – антифеодальное движение «Буря и натиск»).

Просветительство – прогрессивное течение, изначально вызвано бурным ростом капитализма, развитием класса буржуазии, ростом демократической идеологии, защита прав и достоинств человека, борьба с феодальными установлениями, высмеивание невежества.

Идея торжества разума – в трактатах философов, развитие научного знания привели к новым идеалам в искусстве Франции:

1. Демократические идеалы – свобода-равенство-братство;
2. Призыв: долой религиозные догмы, сословные предрассудки (не исключают веру в Бога, но против догм и допускают материалистические взгляды);
3. Борьба «слуг» за свое человеческое достоинство (П. де Бомарше «Женитьба Фигаро»);
4. Искусство доступно широким массам (театры, концерты для широкой публики отражают чувства, быт, картины природы); воспитательная роль искусства (а не для развлечения, воспитывало вкус, Дидро: исполнитель должен поднимать публику, а не быть на поводу у публики).

Как и в эпоху Античности вновь поднимаются античные идеалы о красоте, силе и разуме человека.

Искусство должно нести высокие идеи, воспевать лучшие человеческие качества: нравственную чистоту души, торжество долга над чувствами, эмоциями, гражданский пафос, возвышенную любовь. Нести прекрасное и возвышенное и высмеивать отрицательные стороны. А чтобы высокие идеи доходили до людей, необходима простота, доступность языка, ясность формы, подражание природе, ближе к народности и быту.

Французское Просвещение представлено блестящими именами: энциклопедисты Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Ш. Монтескьё, Г. Гельвеций, Ж. Д'Аламбер.

В эпоху Просвещения в искусстве господствует музыка, литература, театр. В литературе: комедии Бомарше, Мольера (Франция); драмы Гете, Шиллера (Германия).

В XVIII в. наряду с главным стилем – классицизм – существовал рококо (раковина) – прихотливый, утонченный, украшенный (Ж. А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонар – Франция, Д. Тьеполо, Ф. Гварди - Италия). К концу века появляется сентиментализм, который стремился выразить утопические переживания, мироощущения духовного мира человека, его личного состояния. В сентиментализме развивалась эмоциональная сторона художественного образа, воздействие на чувства, вызывая сопереживания. В результате к XIX веку появляется романтизм.

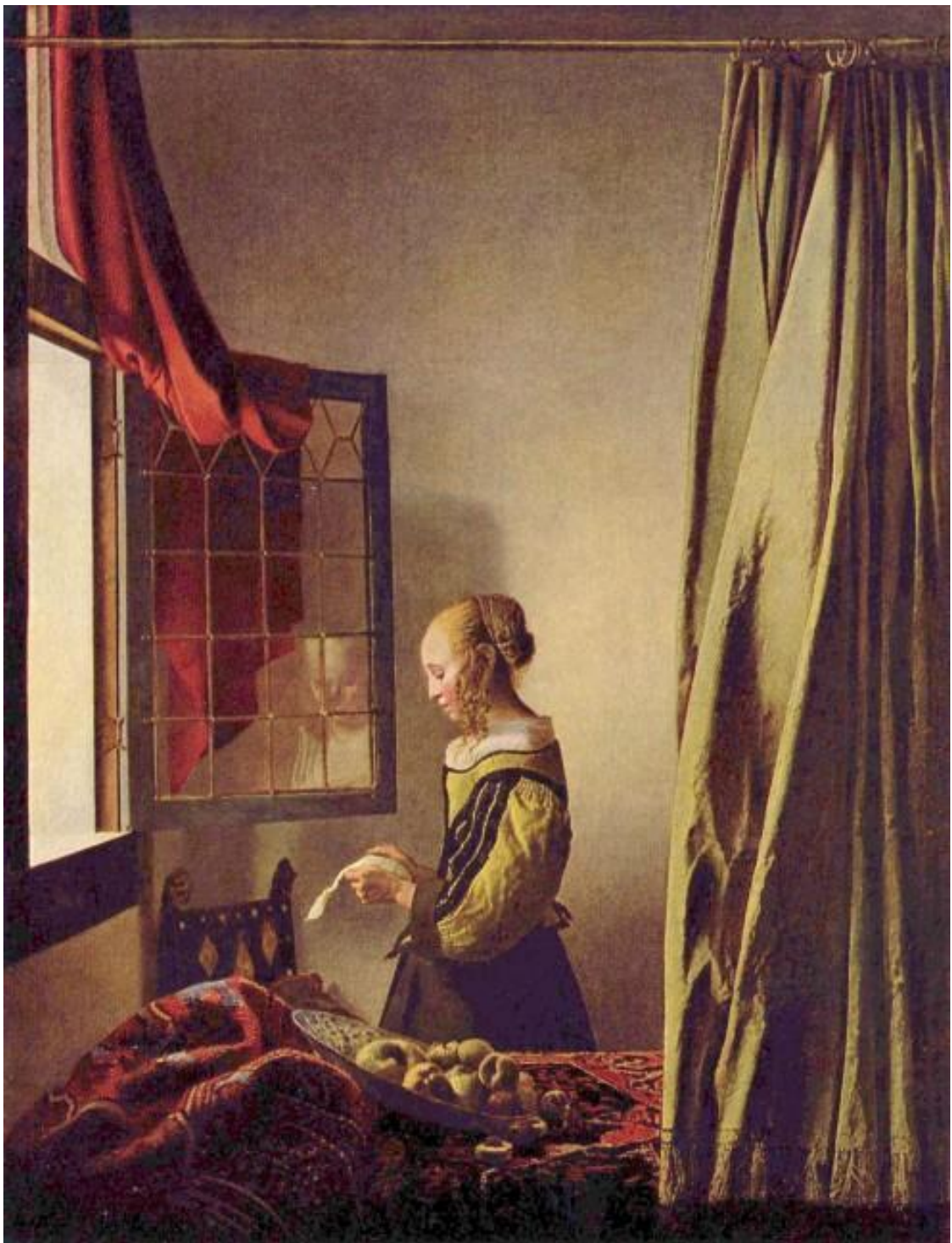

Рисунок 133 – Я. Вермеер. Девушка с письмом. Ок. 1657 г. Галерея старых мастеров, Дрезден, Германия

Рисунок 134 – Л. Бернини. Экстаз Святой Терезы. 1652 г. Санта Мария делла Виттория, Рим, Италия

Рисунок 135 – Д. Веласкес. Менины. 1656 г. Прадо, Мадрид, Испания

Рисунок 136 – Рембрандт. Блудный сын в таверне (Автопортрет с Саскией на коленях). 1635 г. Галерея старых мастеров, Дрезден, Германия

Рисунок 137 – П. П. Рубенс. Союз Земли и Воды. 1616 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 138 – Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1660-е гг. Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 139 — Н. Пуссен. Поклонение пастухов. 1633-1637 гг. Лондонская национальная галерея, Лондон, Великобритания

Рисунок 140 – П. П. Рубенс. Портрет Клары Серены Рубенс. 1616 г.
Коллекция Лихтенштейнов, Вена, Австрия

Рисунок 141 – Австрийский композитор Ф. Й. Гайдн (1732-1809)

Рисунок 142 – Австрийский композитор В. А. Моцарт (1756-1791)

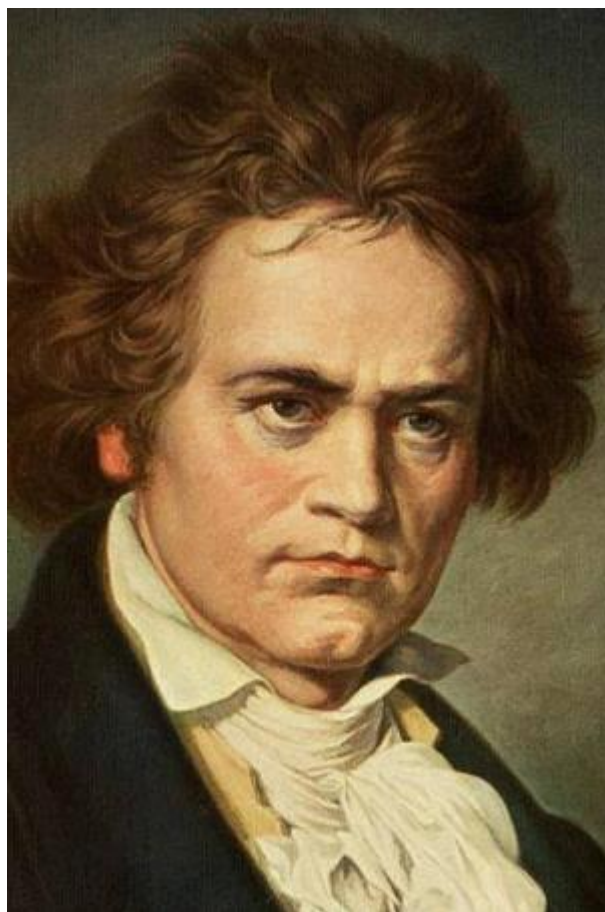

Рисунок 143 – Немецкий композитор Л. ван Бетховен (1770-1827)

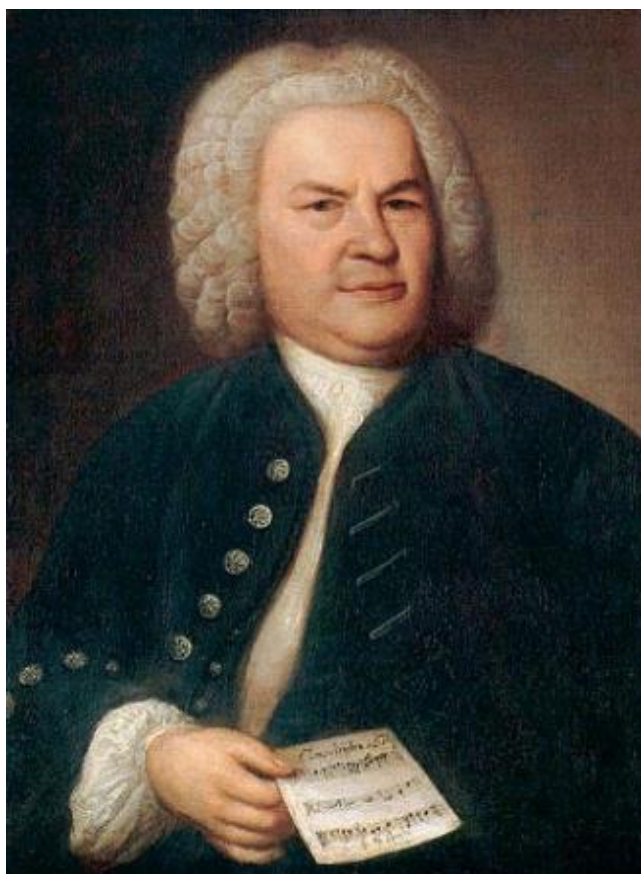

Рисунок 144 – Немецкий композитор И. С. Бах (1685-1750)

Вопросы:

1. Чем отличается человек эпохи Нового времени от человека эпохи Возрождения?
2. Какие экономические, политические, социальные изменения произошли в эпоху Нового времени?
3. Что характерно для мироощущения человека XVII в.?
4. Какие открытия повлияли на трансформацию картины мира?
5. Какое развитие получила идея разума в эпоху Нового времени?
6. Какова была главная задача Просветителей? Почему?
7. Какое важное историческое событие подготовило эпоху Просвещения? Проанализируйте последствия и значение этого события?
8. Какое религиозно-этическое движение появилось в ответ на общественно-экономические изменения? Расскажите о цели этого движения.
9. Перечислите новые стили в искусстве, возникшие в рассматриваемую эпоху.
10. В чем заключается особенность «барокко» как ведущего художественного стиля? Назовите представителей барокко.
11. Каким изменениям подверглось художественное искусство барокко?
12. Чем отличается классицизм от других направлений в искусстве?
13. Что вы знаете о проблеме вкуса, возникшей в искусстве Нового времени?
14. Расскажите об актуальных жанрах в музыке эпохи Нового времени. Назовите основных представителей и их произведения.
15. Какие идеи провозглашали философы Нового времени?

13 Культура и искусство Западной Европы XIX века

Главные историко-политические события связаны с последствиями Великой Французской революции (1789-1794 гг.), ее поражением, захватом власти Наполеоном во Франции и наполеоновские военные походы в начале XIX века. После низложения Наполеона в 1815 г. на Венском конгрессе, собравшем глав нескольких европейских государств (Австрия, Россия, Великобритания, Франция, Пруссия во главе с австрийским канцлером К. фон Меттернихом), было решено образовать реакционный союз («Священный союз») с целью поддержать монархию и подавить свободу слова, революционно-демократические настроения. В Европе утвердился класс буржуазии.

Однако революционные события во Франции продолжались в 1830 г., затем в 1848 г. в Германии, Австрии. Во Франции в конце XIX века утвердилась буржуазная республика, какой является и сейчас (а на этом пути в 1875 г. Парижская коммуна, просуществовавшая 70 дней).

К 70-м гг. XX в. Италия была объединена и стала буржуазной, в Германии – шовинистская политика Бисмарка преследовала идею объединения Германии «кровью и железом».

Каковы же главные культурные тенденции, вызванные историческим «брожением», неустойчивостью, борьбой?

1. Национальное движение. Французская революция с идеями свободы-равенства-братства всколыхнула всю Европу, пробудила национальное самосознание людей и вызвала расцвет национального искусства: Польша (Ф. Шопен, А. Мицкевич), Чехия (Б. Сметана, А. Дворжак, И. Новак), Венгрия (Ф. Лист), Италия (движение Рисорджименто – возрождалось итальянское общество – «Молодая Италия»).

2. Повсеместное утверждение буржуазного, капиталистического строя, господство буржуазии в развитых странах.

Отношение к политическим и национальным событиям обнаружило две крайние точки зрения: с одной стороны, национальная свобода, с другой – национальный шовинизм. Идейные течения вылились в разные политические направления:

- либерализм: вера в прогресс, рациональное устройство общества (демократическая конституция, разделение властей);
- демократизм: принцип равноправия и суверенитета народа (государственная власть исходит от народа);
- социализм: причина несправедливости в частной собственности, уничтожение ее путем революции (вариант – утопический социализм – А. Сен-Симон до середины XIX в, затем К. Маркс, Ф. Энгельс с 30-х гг. XIX в.);
- консерватизм: за сохранение существующих порядков, установленных Богом (ответвление религиозное).

3. Бурное развитие промышленности и техники, промышленная революция, рост городов, открытия, изобретения:

- паровые машины (для фабрик, сельского хозяйства, 1832 – первый гусеничный паровой трактор – Гиткот (Англия);
- фотография (от опытов Н. Ньепса до фотографии Л. Дагера, 1822-1839);
- телеграф (Сэмюэл Морзе - «аппарат Морзе», 1836, США);
- первый «хрустальный» дворец – здание из стекла и железа (архитектор Дж. Пекстон, 1851, Англия);
- телефон (немец Филипп Рейс, 1861);
- строительство крупных судов, открытие железной дороги (середина века), Суэцкий канал (1869), соединивший Средиземное и Красное моря, морской путь Европа-Азия-Австралия;
- промышленные технологии (динамит, Нобель, с 1895 г. учреждена Нобелевская премия);

- открытия Чарльза Дарвина (английский натуралист-биолог, 1859);
- в физике научное знание подготовило открытия XX века.

Промышленная революция и поворот к обществу потребления вызвали появление дизайна как технической эстетики (см. рис. 146 - 147).

4. Расцвет философии, литературы, искусства. Философские мыслители: Г. В. Ф. Гегель, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, А Шопенгауэр и др. (идеи идеализма, экзистенциализма, марксизма, позитивизма, эволюционизма).

Особенностью духовной культуры является борьба противоположных культур (отразилось в мировоззрении, философии, науке, искусстве).

Буржуазная культура тяготела к утилитарной, рациональной, прагматической оценке всех вещей и явлений, так как пришедшая к власти буржуазия имела невысокий эстетический стиль жизни. Ее духовными запросами чаще было развлекательное искусство для удовольствия, а не общечеловеческие ценности, глубинные мысли. Такое направление в искусстве получило название – фильстерское, поверхностное. Вместе с тем, к середине XIX века среди буржуа усиливается интерес к серьёзному искусству, эстетическая культура повышается, вместе с тем усиливается роль субъективного начала.

Наряду с буржуазией интеллигенция, аристократы, представители высокого искусства выступали сторонниками искусства содержательного, глубокого. Выдвигались концепции социального человека, экзистенциального человека, романтические идеалы и реалистические образы.

Отличительной чертой эпохи были проблемы человека как творца культуры, искусства, науки, которые обсуждались в многочисленных литературно-художественных кругах, музыкальных салонах.

В искусстве появляется романтизм - ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX в. Термин «романтическое» понимается шире, чем духовно-возвышенные умонастроения, связанные с

литературными произведениями – романами о рыцарях (еще с конца XVIII в.). Романтическое означало старинное, фантастическое, авантюрное или возвышенное. Впервые этот термин использовал в литературе немецкий поэт Новалис (псевдоним Фридриха фон Гарденберга, 1772-1801), и немецкий поэт и музыкант Э. Т. А. Гофман (1776-1822).

Романтизм, как направление в искусстве, состоялся в разных странах Европы и ярче проявился в поэзии, музыке: Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Вагнер, Дж. Верди, Г. Берлиоз, Г. Малер, Э. Григ, А. Дворжак, Я. Сибелиус (см. рис. 149 - 150).

В Литературе: И. В. Гёте («Страдания юного Вертера»), Г. Гейне, Э. Т. А. Гофман, А. Мюссе («Исповедь сына века»), Дж. Байрон, В. Гюго, А. Дюма, П. Мериме, Ж. Санд, Жан Поль (Рихтер). Менее в живописи: Э. Делакруа («Свобода, ведущая народ») (см. рис. 145, 151).

Возникновение романтизма связано с отрывом эстетического идеала от реальной жизни, разочарованием в идеалах Просвещения и Великой Французской революции (1789 - 1794 гг.): демократизм, вера в безграничные возможности разума, идеалов, таких как братство-равенство-свобода, справедливость, самопожертвование во имя долга, идей. Человечество еще не готово реализовать высокие идеалы эпохи Просвещения. Человек слаб, неустойчив, его нравственный мир еще несовершенен. Особенно это открыли события Великой Французской революции, после поражения которой растут настроения пессимизма, разочарования, они усугубляются в период наполеоновских войн и «Священного союза».

1. Главная черта романтизма в искусстве – разрыв мечты и действительности, неприятие окружающего мира, отстранение, «бегство» от реальной действительности, от тех больших общественных, социальных интересов, которые провозглашались эпохой Просвещения. Куда можно уйти, «убежать» от реального мира? Романтический герой художественных произведений отстраняется, уходит, бежит от действительности в прямом и переносном смыслах:

- покидает этот земной мир, жизнь, находит успокоение в ином мире – тема и образ смерти, тени (Ф. Шуберт);

- уходит в другие страны – тема путника, странника, скитальца, далёких экзотических стран, идеализированный красочный Восток, Испания (П. Мериме). Однако исход скитаний как правило трагический - уход в историю, далёкие занимательные, авантурные истории (В. Гюго, А. Дюма, Дж. Байрон, в музыке – Г. Берлиоз) (см. рис. 148);

- «уходит» в мир фантастики, в мир сказок, где всегда царит добро в отличие от реальной жизни: фантастика светлая (сказки Г. Х. Андерсона, музыка Ф. Мендельсона), или фантастика собственных видений, мрачная (сновидения, ужасы) – Новалис, Э. Т. А. Гофман, Жан Поль, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Вагнер;

- углубляется в свой внутренний мир (рефлексия, мистика, ирония) в глубины человеческого духа, где внутренняя свобода, личное достоинство, тонкость душевных переживаний, психологизм, погружение в религиозно-мистическое состояние (Г. Гейне).

Предпочтение отдаётся индивидуальному, личному миру переживаний и созерцаний, миру грез, фантазий, воображений, сновидений. Принцип романтической эстетики – ярко выраженный субъективизм, признание внутреннего «Я». Романтический герой – человек исключительный по богатству внутреннего духовного мира, остро чувствующий, болезненно переживающий столкновения на жизненном пути, человек тонкой и возвышенной души. Он не может принять действительность, но он не борец, как в эпоху Просвещения, он отстраняется от чуждой его души действительности.

Для романтизма характерна тема одиночества, исповеди, страстей – юношеские порывы и разочарование, меланхолия (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Г. Гейне, Дж. Байрон);

2. Романтизм выдвигает индивидуальность, универсальность человеческой личности, чуткость души, учит дорожить отдельным

человеком, особенно творческой личностью, способной выразить себя в искусстве, отсюда автобиографичность в искусстве, особая роль художника, тема гения, творческой личности, его необыкновенность, роль мессии, соединяющего Бога и «толпу», маг, проводник в мировоззренческой и нравственно-этической жизни. Поэт-романтик, ведущий к трём высшим ценностям – красота-добро-истина.

3. В романтическом искусстве важно отношение к природе, представлена одушевлённая природа, откликающаяся на чувства героя. Например, любовь расцветает весной и описание весенней природы сопутствуют чувствам героя, и кончается любовь (жизнь) – зимой, когда холодный зимний ветер пронизывает и т.д.

4. Романтизм – время расцвета национальных культур, возникает интерес к фольклору, появляется самобытность, интерес к национальной истории.

5. Новое – стремление к синтезу искусств, тяготение к их связи, слиянию поэзии, музыки, театра. Например, Г. Берлиоз создает симфонию с литературной программой, Р. Вагнер – оперу-драму.

6. Обогащение лексических средств в поэзии, музыке (язык искусства усложняется, индивидуализируется, изысканнее жанровое многообразие – метафоры, символы, «зашифрованные» иносказания в литературе).

7. Противоречие: искусство романтизма стремится быть понятным, понятным, общедоступным, демократичным и, в тоже время, отличается субъективностью, рассчитывает на эстетическую утонченность, интеллектуальную публику.

8. Осознание самоценности, самодвижения, саморазвития искусства. Искусство трактуется не как средство воспитания, воздействия, не подражание, не отражение действительности. Оно самоценно, цель самого в себе. Искусство – носитель божественного начала.

9. Романтизм не приемлет обыденности, пошлости, общества потребления. Оно выступает в борьбе с филистерством (обыденный,

буржуазный человек нового уклада, озабоченный материальным благополучием). У романтиков превыше всего духовность, буржуазный человек, филистер «отпадает» от вечного идеала.

10. Романтическое искусство идеалистично по своей сути.

Среди других направлений искусства выделялись реализм, а в конце века импрессионизм, символизм.

Импрессионизм – характерное направление в художественном творчестве Франции второй половины XIX века.

Основой творческого метода импрессионизма - отразить первое непосредственное впечатление, общее настроение от воздействия окружающего мира, реальной вещи, реальной природы. Импрессионисты запечатлевали то, что видели перед собой, чувствовали в данный момент, как бы схватывали отдельные моменты из жизни, желая показать другим их впечатление. Они стремились к искренности, к красоте жизни, нарушив правила академического искусства, построенное на условности, на канонизации красоты Античного мира.

Импрессионизм зародился во Франции в живописи в 1862 году. Он стремился передать первые непосредственные впечатления от увиденных явлений, «схватить» моменты жизни и запечатлеть непосредственно в общих чертах. Импрессионисты внесли новую манеру живописного письма. Они выходили из мастерских, писали одни и те же пейзажи, но в разные часы, наблюдая за светом, передавая игру света и тени. Писали чистыми, яркими красками, накладывая мазки рядом. Их манеру переняли многие живописцы XX в. Однако импрессионизм – особое направление: светлое, радостное хрупкое искусство, без исторических, психологических проблем, поэтому он исчезает в Первую мировую войну.

Импрессионизм проявился: в живописи (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, А. Сислей, П. Пикассо, П. Сезанн, Э. Дега), в поэзии (с 80-х гг. – А. Рембо, П. Верлен), в музыке (К. Дебюсси, отчасти М. Равель – начало XX в.) (см. рис. 153).

В 1863 г. Эдуард Мане выставил свою картину «Завтрак на траве» (см. рис. 152), которая вызвала целую бурю негодования и хохот у зрителей и критиков. Но не из-за изображенной обнажённой фигуры, а потому, что композиция написана не по академическим правилам. В том же году и в последующие выставлялись картины соратников Э. Мане – К. Моне (см. рис. 156), О. Ренуар, А. Сислей, П. Сезанн, П. Писсаро (см. рис. 155), Э. Дега. Группа импрессионистов была объединена общим стремлением, выступая с 1863-1883 гг. против академического искусства.

70-е годы – расцвет импрессионизма в живописи. В 1874 г. была выставлена картина Клода Моне «Восход солнца. Впечатление», которая и дала название движению художников: один из критиков (Л. Леруа) назвал художников – впечатлителями (по-французски – *impression*, импрессионист). Так прикрепился термин, хотя он и не определяет всей сложности направления и объединения непохожих художников.

Для творчества Э. Мане характерно описание природы, как источника красоты, у О. Ренуара основной предмет творчества – женская красота, у Э. Дега излюбленная тема – закулисная жизнь, схваченная в моменте: балерины, кулуары театра, лошади (см. рис. 154).

В 80-е годы импрессионизм приобретает популярность, но группа распадается.

Почему искусство художников-импрессионистов не сразу было принято, что смущало современников? Это новые взгляды, новые сюжеты и манера письма. Художники-импрессионисты выходили из своих мастерских на открытый воздух, писали непосредственно с натуры. Они искали новый живописный язык и открыли многое: что тени в природе не гасят цвет, а рождают новый; писали светлыми, яркими тонами, не смешивали краски, чтобы найти необходимую палитру, а накладывали «чистые» полные тона, рассчитанные на оптическое смешение их в глазу. Они не старались (как старые мастера) детально передать каждую жилку тела, складку платья, а стремились запечатлеть неповторимое мгновение, передать общее

настроение, игру светотеней. Они писали одни и те же пейзажи в разные часы, желая показать, как меняется настроение в зависимости от освещения, меняется цвет и форма.

Импрессионисты родились из романтической эпохи, их предшественниками были Э. Делакруа, К. Коро, особенно Г. Курбе. Однако их культом была красота, мгновенно схваченная и запечатлённая в ускользающем времени бытия.

Постимпрессионизм - новое течение в живописи, появившееся во Франции в конце XIX – начале XX вв. как реакция на импрессионизм с его интересом к случайному и мимолетному. Постимпрессионизм скопировал чистоту и звучность цвета у импрессионизма, но противопоставил ему поиски начал бытия, устойчивых материальных и духовных сущностей, повысил интерес к философским и символическим аспектам. Основные представители – П. Сезанн, В. ван Гог (см. рис. 157), П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек.

Рисунок 145 – Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830-1831 гг. Лувр,
Париж, Франция

Рисунок 146 – Библиотека Св. Женеьевы. 1843-1850 гг. Париж, Франция

Рисунок 147 – Мост Тауэр через Темзу. 1886-1994 гг. Лондон, Великобритания

Рисунок 148 – О. Домье. Дон Кихот. 1868 г. Новая Пинакотека, Мюнхен, Германия

Рисунок 149 – Дж. Верди. Аида. Сцена из оперы. 1871 г.

Рисунок 150 – Р. Вагнер. Тангейзер. Сцена из оперы. 1845 г.

Рисунок 151 – Э. Делакруа. Сирота на кладбище. 1824 г. Лувр, Париж, Франция

Рисунок 152 – Э. Мане. Завтрак на траве. 1863 г. Музей д'Орсе, Париж, Франция

Рисунок 153 – Э. Мане. Бар в Фоли-Берже. 1882 г. Галерея Курто, Лондон, Великобритания

Рисунок 154 – Э. Дега. Танцевальный класс. 1873 г. Музей д'Орсе, Париж, Франция

Рисунок 155 – К. Писсарро. Оперный проезд в Париже. 1878 г. ГМИИ имени А.С. Пушкина, Москва, Россия

Рисунок 156 – К. Моне. Маки. 1873 г. Музей д'Орсе, Париж, Франция

Рисунок 157 – В. Ван Гог. Подсолнухи. 1888 г. Лондонская национальная галерея, Лондон, Великобритания

Вопросы:

1. Перечислите исторические события, повлиявшие на развитие культуры Западной Европы XIX в.? Какие политические направления появились после этих событий?
2. Назовите главные культурные изменения в западноевропейский период.
3. Какие идеи культивировались в философии, литературе, искусстве?
4. Назовите главные черты романтизма. Где ярче всего проявился романтизм?
5. Как представлена человеческая личность в романтизме?
6. Охарактеризуйте реализм как направление в искусстве.
7. Расскажите о стиле ампир в искусстве Франции.
8. Что явилось основой творческого метода импрессионизма? Где и когда зародился импрессионизм?
9. Какова история появления термина “импрессионизм”?
10. В каких видах искусства проявился романтизм? Назовите основных представителей.
11. Расскажите о картине э. Мане “Завтрак на траве? Почему
12. В чем заключалось новаторство художников-импрессионистов?
13. Как проявился импрессионизм в музыке? Приведите примеры.
14. Чем отличается постимпрессионизм от импрессионизма?
15. Назовите основных представителей постимпрессионизма.

14 Русская культура и искусство XVIII-XIX вв.

XVIII – XIX вв. занимают особое место в российской истории. Это время поиска Россией своего пути развития и места в мировом сообществе.

Исторические вехи:

1) 1696 – 1725 гг. – период Петровских реформ, культурный переворот. Россия стала державой с ориентацией на Европу. В результате победы над Швецией в Северной войне (1700 - 1721 гг.) Россия получила доступ к Балтийскому морю. В 1703 г. началось строительство крепости Санкт-Петербург с одноименным городом. В начале XVIII в. – Российская держава, с 1721 г. Россия стала именоваться империей (имела колониальное владение). Но реформирование проводилось по-азиатски – усиление государственного насилия, сохранение деспотизма (одновременно с Европой в XVIII в. усилились антифеодальные демократические тенденции). После смерти Петра преобразование страны на европейской основе замедлилось.

- 1725 – 1762 гг. – на престоле Екатерина I, Анна, младенец Иван, Елизавета (дочь Петра), Петр III;
- 1762 – 1796 гг. (34 г.) – правление Екатерины II, продолжение курса реформ Петра I. Задачи: следовать за цивилизацией Европы, сохранить независимость, статус европейской державы;
- 1796 – 1801 гг. – на престоле Павел I;
- 1801-1825 гг. – царствование Александра I, который вступил на престол 12 марта 1801 г. (после убийства Павла) – дата начала истории России XIX в.
- 1825-1855 гг. – Николай I;
- 1855-1881 гг. – Александр II. Главное событие периода царствования Александра II и всего XIX в. – отмена крепостного права 1861 г.;

- 1881-1894 гг. – Александр III;
- 1894-1917 гг. – Николай II.

Важные исторические события:

1812 г. – Отечественная война;

1825 г. – восстание декабристов;

1853-1856 гг. – Крымская война;

1861 г. – отмена крепостного права.

Значение преобразований Петра I:

1. Подъем экономической и культурной жизни России, приближаясь к передовым странам Европы;
2. Россия становится могущественной державой с армией и флотом, укрепились военная мощь;
3. Россия вошла в число великих держав, с тех пор вопрос международных отношений в Европе не решается без ее участия.

Со времён Петра I идея служения Отечеству стала одна из главных ценностей. XVIII в. – развитие науки, распространение просвещения, книгопечатание:

В 1703 г. издается первая печатная газета «Ведомости». В 1714 г. открывается первая библиотека Академии наук. Гимназии и первые университеты: в Санкт-Петербурге (1726-1766), в Москве (1755).

Происходят изменения в бытовом укладе, появляются новые обряды (брили бороды, ходили с жёнами на концерты, музицировали дома, читали книги).

При Екатерине II особенно распространялось просвещение.

В 90-е гг. Н. М. Карамзин провёл реформу литературного языка, чтобы привлечь широкий круг читателей.

Первый национальный театр был создан в Ярославле (1750), в Петербурге (1756), Академия художеств в Петербурге (1757). Развивается

музыкальное искусство: опера (итальянская, Е. И. Фомин, В. А. Пашкевич), романс, религиозно-хоровое искусство.

В XVIII веке Просвещения в России существовали различные художественные стили.

Барокко (русское барокко – первая половина XVIII в.), для которого характерно грандиозность, пышность, динамизм, зрелищность, эффекты (фейерверки). Стиль барокко проявился в литературе – пышные оды (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин); в архитектуре – Ф. Б. Растрелли в Петербурге (Зимний дворец, 1754; Екатерининский дворец, 1752-1756; Царскосельский дворец, 1752-1756, Смольный монастырь, 1748 и др.); Д. В. Ухтомский в Москве (Храм Никиты Мученика в Старой Басманной слободе, 1745-1751, Кузнецкий мост, 1754-1761; в музыке – гимн «Гром небесный, раздавайся» (сл. Г. Р. Державина, муз. О. А. Козловского).

Классицизм – главный стиль эпохи Просвещения. Как и в Европе, классицизм опирался на античные принципы совершенной красоты, соразмерность, гармонию (в человеке – разум, нравственность, гражданственность). Для классицизма характерна идеализация деятельности.

Классицизм в литературе развивался в 30-50-е гг. XVIII в. Жанры: ода, элегия, комедия, басня, повесть, роман. Заслуги в стихосложении – Г. Р. Державин, басни – И. А. Крылов, бытовой комедии – Д. И. Фонвизин.

Идеи классицизма соответствовали таким понятиям как порядок, дисциплина, нормы поведения, гражданственность, которые играли важную роль в культуре и жизни, соответствовали культу национально-государственного единства. Искусство служило общественным целям.

Классицисты выделяли три вида художественного творчества: архитектура, скульптура, живопись. Они ценили сооружения общественного характера, произведения на историческую тему. Русские архитекторы В. И. Баженов, М. М. Казаков, К. И. Росси проектировали усадьбы, загородные дворцово-парковые ансамбли, для которых характерны строгость форм,

ясность пространственного решения, геометрическая выстроенность интерьеров, мягкость цветов.

Классические скульптуры – Ф. Г. Гордеев, Ф. Прокопьев, Л. Шубин, Э. Фальконе («Медный всадник» - памятник Петру Великому, см. рис. 158). В средние века на Руси круглых скульптур не было, они были запрещены церковью.

Портретная живопись представляла новый тип человека, сильного, свободного. Художники-портретисты второй половины XVIII века Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский создавали парадные портреты знати и других знаменитых талантливых людей (см. рис. 161). Композиционные картины отличались ясностью, уравновешенностью деталей. Выразительны картины К. Брюллова (1799-1852), где классицизм обогащается чертами романтизма, реалистическими тенденциями, психологизмом («Вирсавия», «Последний день Помпеи», «Всадница»), (см. рис. 162), А. Иванова («Явление Христа народу»).

На смену аристократическому классицизму пришли направления: сентиментализм (конец XVIII в.), романтизм (XIX в.).

Наиболее яркий образец сентиментализма – произведение «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, где раскрывается способность на глубокие и тонкие переживания.

XIX век явился временем расцвета русской культуры, буквально произошёл прорыв русского национального искусства в мировую культуру. Выдвигаются гении в философии, искусстве, науке. В XIX в. появляются в искусстве классические совершенные произведения. Этот век называют «золотым веком» русской культуры, веком пушкинской эпохи. Развитию мысли, искусства, культуры в целом способствовали исторические события, рост общественного самосознания, национального достоинства.

Русская философия выдвинула имена: И. В. Киреевский, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков, И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Вл. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, П. А. Флоренский, Н. Ф. Фёдоров, В. И.

Вернадский. Русская философия в этот период носит религиозный характер, основана на метафизическом представлении о порядке мироздания.

Характерной чертой философии является интерес к человеку, к его духовному миру. Философы видели в духовной жизни человека глубинную связь с космосом, с божественным бытием. Русская философия отличается этической (нравственной) направленностью и социальной значимостью.

В философии сложились два направления: славянофильство и западничество. Каждое по-своему стремилось осмыслить историю России, ее путь. Западники ориентировались на Запад, отождествляя западное мышление с рационализмом, рассудочным познанием, придавали значение общественно-политическим проблемам (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев). Славянофилы основой самобытности России считали православие, стремление к целостности и единству, осмыслили соборность, самобытное развитие России (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, С. Т. Аксаков, Ю. Ф. Самарин). Из славянофильства выросло почвенничество (Н. Я. Данилевский, Достоевский), философия всеединства Соловьёва, философские взгляды Н. А. Бердяева.

Русский космизм – направление научной философской мысли – Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский.

Учёные России сделали выдающиеся открытия: химик – Д. И. Менделеев, математики – С. В. Ковалевская, А. М. Ляпунов.

В изменяющемся мире все большая роль отводилась женщине. Мир, в котором занимались наукой, политикой, искусством был мужским. Почиталась образованная женщина (жены декабристов). Изменилось отношение к женской красоте: в русском быту исстари уважалась женщина полная, крупная, розовощёкая, здоровая (труженица в доме) и барышня, пышущая здоровьем. В XIX в. литература выдвинула идеал эпохи – поэтическая девушка. Воспевались героические поступки женщин эпохи декабризма, распространённой в первой половине XIX в. Открылось первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому

образованию в стране – Смольный институт благородных девиц, где обучали иностранным языкам, наукам, искусству, домашнему хозяйству, танцам, музыке, правилам поведения.

Начало XIX в. – подъем в системе народного образования, созданы четыре уровня – приходские училища, уездные училища, гимназии, университеты. Вся территория России делилась на шесть округов с центральным университетом – в городах Петербурге, Москве, Казани, Харькове.

В гимназиях, университетах и закрытых учебных заведениях для дворян (Царскосельский лицей) обучали культуре поведения, учтивости, светскому обхождению. Были созданы военные училища.

Открылись первые консерватории: в Санкт-Петербурге (1862) и Москве (1866).

В начале XIX в. в русской архитектуре преобладал (до 30-х гг.) поздний классицизм, получивший название «русский ампи́р» (фр. э́мпи́р – империя) – торжественный, помпезный, праздничный стиль, неразрывно связанный со скульптурой. Монументальность и стройность (Казанский собор и Смольный институт в Санкт-Петербурге), подчёркивается объёмность, величавость. В XIX в. – большой размах строительства: дворцы, храмы, театры, училища. Архитекторы: Андрей Воронихин (Казанский собор, 1801-1811), Андреян Захаров (перестройка здания Адмиралтейства, 1805), Карло Росси (Дворцовая площадь, 1819), О. Монферран (Исаакиевский собор, 1818-1858), (см. рис. 159-160).

XIX в. – расцвет русского национального искусства в музыке.

В начале века расцвет песен, романсов: А. Л. Гурилев (Колокольчики, Сарафанчик), А. А. Алябьев (Соловей, Жаворонок), А. Е. Варламов (На заре ты его не буди), А. Н. Верстовский (Старый муж), П. П. Булахов (Свидание). Классиком музыкальной культуры подобно А. С. Пушкину в литературе был М. И. Глинка – создатель первых классических опер («Иван Сусанин» или под названием «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» по А. С. Пушкину) (см.

рис. 166-167). Во второй половине XIX в. выделилось творчество композиторов «Могучей кучки» (среди них М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков) и П. И. Чайковского.

В русской художественной культуре одновременно существовали разные художественные стили. Ведущими были романтизм (особенно в начале века) и критический реализм.

В русском романтизме противопоставляется идеальный герой, незаурядная личность, не нашедшая себя в реальной действительности (острое ощущение разрыва «мечты», т.е. идеала и действительности), личность, противостоящая стереотипу мышления и поведения, обращение к фантастическим образам в сказках, балладах, романах. Яркий представитель - В. А. Жуковский. Романтизм XIX в. проявился в романтических стихах А. С. Пушкина и особенно в творчестве М. Ю. Лермонтова.

В русской живописи представителями романтизма в начале века были: О. А. Кипренский – в его многочисленных портретах эмоциональный тон, цветовые и световые эффекты; А. Г. Венецианов - отличительной чертой его творчества является идеализация крестьянской жизни - картины бытового характера «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (см. рис 168); А. А. Иванов – «Явление Христа народу».

В 30-40-е гг. XIX в. в литературе появляется новое направление - критический реализм, основоположником которого стал А. С. Пушкин, хотя в его творчестве есть и романтические черты – «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Борис Годунов» и другие маленькие трагедии, поэма «Медный всадник». Представители реализма - Н. В. Гоголь, Н. Г. Чернышевский, в 40-50-е гг. И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский, Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет.

Во второй половине XIX в. критический реализм в живописи нашёл выражение в произведениях П. А. Федотова («Сватовство майора», «Завтрак аристократа»), В. Г. Перова («Тройка») (см. рис. 164).

В 1863 г. образовалась группа художников-передвижников – «Товарищество передвижных выставок»: И. Н. Крамской, И. Е. Репин, И. З. Суриков, В. М. Васнецов, В. А. Серов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, И. М. Прянишников (см. рис. 163, 165, 168, 171).

Русское искусство конца XIX – начала XX в. характеризуется появлением новых черт. Переходный период к новой музыке в России ясно обозначился со второй половины 80-х - 90-е гг., начинается переоценка ценностей, это связано с общественно-историческими событиями, развитием русского и влиянием зарубежного искусства.

Период с 1880 - х годов особый – время переломов, столкновения двух мировоззрений: материалистического (научного) и идеалистического (русская религиозно-философская мысль), развитие революционных процессов.

В этот период особенно значительны литературные произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова.

В начале 1900-х гг. появилось понятие для своего времени «Серебряный век» (использовал С. К. Маковский в журнале «Аполлон»), под которым понимается не вся художественная культура этого времени (период с 1890 по 1917), а модерн, модернистские течения, т.е. новое, современное. Сергей Маковский писал об И. Ф. Анненском: «Русский модернизм привлёк Анненского не культом красоты, и не дерзостями стиля, не литературными изощрениями, не экзотикой и символистскими туманами, а отчуждённостью от жизни, презрением к здравому смыслу, мифотворчеством, игрой ума, любующегося призраками, неприятием реализма». В этом определении характерные черты модернизма. Однако в 1893 г. в журнале «Северный вестник» в Петербурге появилась статья Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в которой представлены новые эстетические взгляды на искусство. Самое сильное направление русского модернизма в литературе – символизм (В. Я. Брюсов).

На западе во Франции зарождались символизм и импрессионизм (60-70-80-е гг. – расцвет). Влияние Запада было, но русский символизм имел свою особенность: страстная мысль о Родине, ее признание, сближение русского искусства и общемирового, интерес к национальному, легендарному.

Наиболее крупное художественное объединение 1890-1900-х гг. – «Мир искусства», выросшее из вечеров в доме А. Бенуа. В объединение входили К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, А. Головин, М. Добужинский, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, И. Левитан, М. Нестеров, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, Ф. Малявин, М. Ларионов, Н. Гончарова. Мирискусники стремились преобразить жизнь искусством. Для них была характерна широта художественных пристрастий: увлекались книжной и журнальной графикой, выступали как художественные критики и историки искусства, интересовались театром (см. рис. 170, 173 - 174).

Эпоха «Серебряного века» пронизана пафосом ожидания грядущих перемен (на переломе столетий, ожидание конца света, страшного суда, рокового пророчества), особенно характерно на рубеже XIX - XX вв. Разных людей искусства сближало приподнято-взволнованное настроение, беспокойство духа, психологическая напряжённость, что характерно для позднего романтизма – А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, А. А. Блок.

Эпоху «Серебряного века» сравнивают с Ренессансом, возрождение философско-мировоззренческих представлений, художественного творчества, но не в этическом значении, а эстетическом (красота, в которой виделся онтологический смысл бытия, истоки красоты в божественном мире).

Сложность картины русского искусства конца XIX в. и начала XX в. заключается и в том, что художники не были постоянны в своих исканиях, они примыкали то к одной группе, то к другой, пока не находили свой индивидуальный путь: И. Э. Грабарь, К. С. Петров-Водкин, А. П. Остроумова (см. рис. 172).

Новые течения в живописи и поэзии противопоставляют себя всем предшествующим, и особенно символизму. Эстетическая платформа изложена Н. С. Гумилевым (лидер акмеистов) в статье: «Наследие символизма и акмеизма»: направления, сменившие символизм, исходят из требования «большого равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то, что было в символизме». Он имеет ввиду направления: «акмеизм» («акмэ» – высшая степень чего-либо, цветущая пора, расцвет), «адализм» (мужественно твёрдый и ясный взгляд на жизнь); футуризм (грубо, зримо, смело, выражение мужественной души).

Таким образом, время рубежа XIX – начала XX вв. характеризуется множеством течений, индивидуальностей. Каждый по-своему переживал переломную эпоху: одни в пессимизме и страхе, предчувствиях, другие устремлены в загадочный вселенски-космический мир, третьи твёрдо стояли на гражданской почве, четвертые отрицали все и вся, были анархистами.

Новое мироощущение и мировосприятие жизни (сопоставимо с нашим временем) вызвало возрастание роли личностного начала в искусстве, выражало ярко индивидуальный стиль, усиливалась индивидуализация, неоднородность. Таким образом, период отличается (как и на Западе) поисками новых форм выражения и средств выразительности в литературе, поэзии, живописи, музыке.

Общая тенденция в поисках художественного языка:

1. диссонантность, стремление к новизне выразительных средств;
2. тяга к колориту, красочности, звукописи;
3. синтез искусств, их взаимодействие.

Рисунок 158 – Э. М. Фальконе. Медный всадник. 1782 г. Сенатская площадь, Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 159 – А. Н. Воронихин. Казанский собор. 1801-1811 гг. Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 160 – О. Монферран. Исаакиевский собор. 1819-1858 гг. Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 161 – В. Л. Боровиковский. Портрет Марии Ивановны Лопухиной.
1797 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 162 – К. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 163. – И. М. Прянишников. Шутники. Гостиный двор в Москве.
1865 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 164 – В. Г. Перов. Тройка. 1866 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 165 – И. И. Шишкин. Рожь. 1878 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 166 – М. И. Глинка. Жизнь за царя. 1836 г.

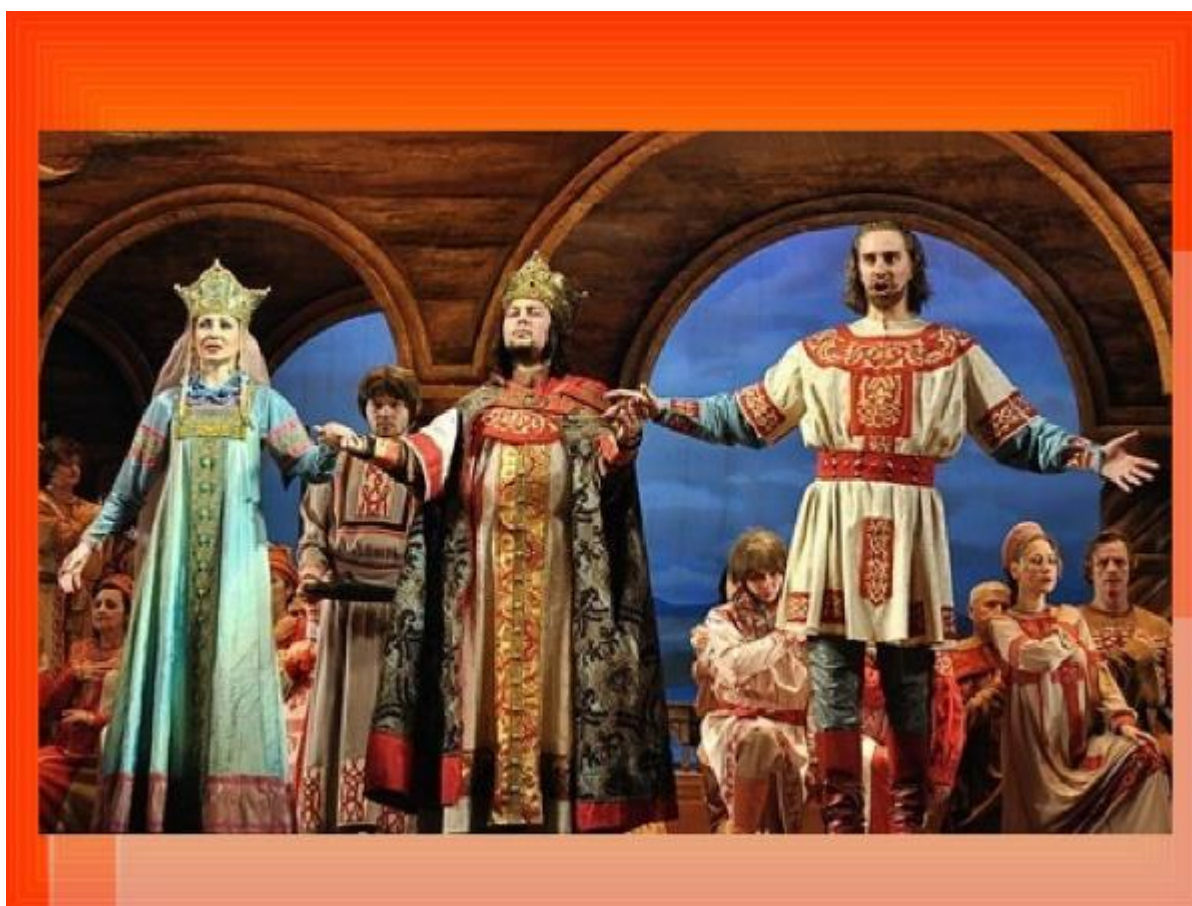

Рисунок 167 – М. И. Глинка. Руслан и Людмила. 1842 г.

Рисунок 168 – А. Г. Венецианов. На пашне. Весна. Сер. 1820-х гг.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 169 – П. А. Федотов. Сватовство майора. 1848 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 170 – М. А. Врубель. Демон сидящий. 1890 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 171 – В. А. Серов. Похищение Европы. 1910 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 172 – К. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 173 – К. А. Коровин. Рыба, вино и фрукты. 1916 г. Государственная
Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 174 – Н. С. Гончарова. Зима. Сбор хвороста. 1911 г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Вопросы:

1. Охарактеризуйте основные вехи в истории развития России, начиная с периода правления Петра I.
2. Какие преобразования Петра I поставили Россию в один ряд с европейскими странами, изменили ее культуру.
3. Какие художественные стили существовали в век Просвещения в России?
4. Какое наиболее крупное художественное объединение возникло в 1890-1900-х гг. Назовите представителей и цель этого объединения.
5. Расскажите о понятии «Серебряный век»: как появилось, что обозначает.
6. Какие, когда и где были открыты первые образовательные институты в России?
7. Какие композиторы входили в сообщество «Могучая кучка»?
8. Какой тип человека воспевали художники-портретисты второй половины XVIII в.? Проанализируйте творчество этих художников.
9. Как представляли женскую красоту в русском искусстве XIX в.?
10. Расскажите об идеях классицизма. Кем и каким образом представлен классицизм в России?
11. Какой характер носит русская философия? Назовите основных ее представителей.
12. Какой век называют веком пушкинской эпохи? Почему?
13. Какие противоречия разделили взгляды передовых мыслителей на два направления: славянофильство и западничество?
14. Расскажите об идеях русских космистов. Какую роль они сыграли в формировании современного мировоззрения. Какие идеи возникли в XX в. под влиянием идей космистов
15. Какие открытия сделали ученые России в рассматриваемый период?

15 Пути искусства XX века

XX век в искусстве – эпоха, определившая в целом удивительные изменения в культуре и искусстве; характеризующаяся поисками и сменой выразительных форм, обновлением художественного языка во всех видах искусства: живопись, архитектура, скульптура, музыка, поэзия, театр; появлением новых видов искусства. Всё это породило крупным планом направления «модернизм», «постмодернизм».

Модерн (франц. *moderne* – новейший, современный) в искусствознании – стиль в европейском искусстве конца XIX – начала XX вв., тяготеющий к новому, современному в отличие от академических традиций.

Модернизм – совокупность новых (современных) относительно самостоятельных художественных течений XX в., общим признаком которых является решительный отход от традиций классического искусства. Временные рамки неопределённые: в одних трактовках эпохой модернизма считается первая половина XX в. Чаще модернизм, включающий авангард, определяется до 70-х годов XX века. В частности, применительно к музыкальному искусству композиторы конца XX века говорили: в 1975 году с авангардом покончено.

Модернизм использовал новые технологические и конструктивные средства, характеризовался поиском новых образно-символических форм, необычностью замыслов, подчас шокирующих, широко использовал декор, резкие конструкты или наоборот текучие мягкие линии, стилизацию образов традиционной культуры, коллажи, экспрессию и многое другое.

С модернизмом связывают понятие «авангард» (от франц. *avant*, впереди), «авангардизм», как одно из течений модернизма, выделившегося призывом «быть впереди», когда в модернизме новизна в искусстве становится самоцелью. Существовало две волны авангарда: в 10-20-е годы и

50-60-е гг. XX в. (см. рис 179). Например, к авангардному движению в искусстве обычно относят литературу «потока сознания», драмы абсурда, в художественно-музыкальных течениях – экспрессионизм, в живописи – пуантилизм, кубизм, в музыке – серийную технику и алеаторика и другое.

В представлении человека двадцать первого века модернизм вошел в классику XX века как нонклассика, поскольку в XX веке сложились в искусстве свои каноны, правила, технические приемы.

Постмодернизм – направление в современной европейской культуре, сформировавшееся в 70-80-е гг. XX в., во многом противоположное модернизму. Для постмодернизма не характерны какие-либо каноны. Этому направлению искусства свойственно отсутствие канона, асистемность, эклектика, многообразие и смешение стилей, влияние новых технических достижений компьютерной техники, информатики. Вся визуальная культура сосредоточилась на моделировании, усилились популистские тенденции с ориентацией на массового зрителя, происходит «сращивание» элитарного и массового. Для постмодернизма типична тяга к сентиментальному, чувственному, религиозному, к обыденной красоте в повседневной жизни. Утверждалась многомерность мышления, допуская в мир ценностей и красоту без добра и истины, и безобразное, хаос-форму. Одним из проявлений постмодернизма является симулякр как снятие оппозиции между прекрасным и безобразным, возвышенным и низменным, истинным и ложным. Так, Ж. Бодрийяр указывает на понятие «симулякр», под которым понимается подмена реальности симуляцией вещей (псевдовещами). Яркой чертой постмодернизма является склонность к игре и парадоксальности, иронии и отчужденности. В искусстве художник преобразует и представляет быстро меняющийся, хаотичный мир в упорядоченных формах искусства, которые обращены к нам и вызывают к сотворчеству, собственному прочтению смыслов.

В этой связи исследователи культуры и искусства нередко отмечают кризис культуры и искусства XX-XXI вв. Однако и модернизм и

постмодернизм в искусстве есть реальность, которая с очевидностью демонстрирует изменения в мышлении, технологиях, процессе продвижения человека куда-то вперед. Можно сказать одно – искусство XX-го века и начала нового века знаменует перелом в ходе своей художественной истории. Вместе с тем, теоретики искусства заметили, что примерно каждые 300-350 лет происходит смена художественного мышления и языка. Если проследить движение искусства назад по векам, то это: XX-XVII-XIII-IX-VI века и т.д. Таким образом, с точки зрения эпохальной истории, искусство совершает свой естественный процесс движения. Так, в музыке с рождением нового стиля к началу XVII века, когда с появлением оперы стали увлекаться красивым пением под сопровождение небольшого оркестра, стала выделяться мелодия, сопровождаемая аккордами, появился так называемый «гармонический» стиль после долгого господства «полифонического». Полифония представляет собой сложное сочетание голосов, где каждый ведет самостоятельную партию. Так, после сложного полифонического высокого стиля музыки Возрождения с появлением нового стиля, в частности пения под аккомпанемент, современники полагали, что в XVII веке наступает «конец искусству музыки».

Характерные черты путей искусства XX века:

1. Основная черта – поиски и смена художественного языка, взорвавшие искусство.
2. Искусство развивалось ускоренными темпами. Искусство впереди, а искусствоведы, философы, эстетики, осмысляющие искусство не поспевали. Появлялись отдельные теории и взгляды, но в целом искусство развивалось столь стремительно, что теоретики не успевали осмыслить его суть.

Искусство еще раз доказывало свою неразрывность с историей человечества. Мощное движение искусства связано с историко-социокультурными событиями. Так, на искусство повлияли три переломных

момента истории: Первая мировая война 1914-1918 гг., Вторая мировая война 1939-1945 гг. и вместе с ней Великая отечественная война 1941-1945 гг. В 80-е годы происходил экономический спад в буржуазных странах и в России, далее события 90-х годов – распад Советского союза и социалистического лагеря. XXI век обозначен как век глобализирующегося мирового сообщества и новой промышленной революции. Эти события сопровождались следующими моментами:

1. ожидание катаклизмов и предчувствие трагических событий Первой мировой войны и последующих событий;

2. миграция людей искусства. На развитие искусства повлияли новые связи в годы Второй мировой войны, когда люди высокого искусства вынуждены были иммигрировать в Америку, на другие континенты, новая волна миграционных процессов с конца XX века. Появились новые темы, поиски показа ужасного, безобразного;

3. обновление языка искусства через связь культур (Африка- Америка- Европа-Восток), «спрессовано» время, эпохи, культуры;

4. развитие науки и техники вызвало урбанистическое искусство, а в начале XXI века – научное искусство. Это вызвало в искусстве противоположные мировоззренческие позиции. У одних – вперёд в прогресс – урбанизм; у других – назад к прошлому, природе, тоска по чистому, экологичности (желание передать подражание голосам птиц, тяготение к новой простоте, народному началу);

5. на мышление художников повлияла русская и зарубежная философская мысль конца XIX и XX века, в которой, с одной стороны, высказываются идеи переоценки ценностей, гносеологические основания искусства, а с другой стороны, утверждается метафизический смысл красоты и поднимается проблема онтологического статуса искусства, его духовного бытия;

6. плюрализм художественных направлений и эстетических взглядов, субкультур, когда различные художественные течения развивались

параллельно как равноправные. В предшествующие века (XVIII-XIX вв.) наблюдалась последовательная смена и доминирование определенных направлений. Например, XVII в. – барокко, XIX в. – романтизм, реализм, рубеж XIX-XX вв. – модерн: натурализм, импрессионизм, символизм и далее новейшие тенденции в искусстве распространялись;

7. сложная, многогранная, подчас очень опосредованная взаимосвязь искусства и действительности. Отношения искусства и реальности сильно трансформируются, подчас почти обрываются. Но вот отрываются ли совсем? В современном искусстве художник сам творит действительность, моделирует её, а не копирует или подражает действительности. С помощью искусства он подчас манипулирует сознанием, усиливает игровое начало, сравнимое с реальной жизнью, в то же время искусство передает переживание жизни, эмоционально и чувственно воздействует на нас;

8. в состоянии художественной культуры наступила множественная поляризация – крайности. В начале XX в. (и почти до 70-х гг.) – преобладали рационалистическая, антиромантическая направленность, снижение эстетики чувства и переживаний (снижена любовно-лирическая тема), чувства прячутся под маской иронии, гротеска. К концу века возвращение – неоромантизм, но «эмоции» переместились в субкультуры: массовые песни – эстрада – поп-рок музыка, «слезливые» фильмы. В искусстве параллельно существуют два крайних пласта, в частности в музыке: *erhste* – серьезное, *erhabene* – возвышенное, и *unter* – низшее, развлекательное. Отсюда художественно-смысловая поляризация:

- политизированное (мировоззренческое) – пустое, развлекательное;
- неэмоциональное – очень эмоциональное;
- лиризм – урбанизм (машинность);
- утонченность – варваризм;

- прекрасное – безобразное;
- возвышенное – низменное, ужасное;
- религиозное – гротескное.

Массовое искусство приобрело статус коммерческого, зависимого от экономического потенциала.

Тенденции к обновлению художественного языка в искусстве ясно ощутились в европейской культуре с 80-х гг. XIX в., хотя еще раньше в 1862 г. в живописи возникло направление «импрессионизм» как вызов молодых французских художников академическим традициям, которым они обучались в Париже в Академии изящных искусств. Они отказались писать картины в душных мастерских, имея модели, эскизы и т.д., и вышли на улицы Парижа, на воздух, в парки, на природу и писали непосредственно таким способом, что хотели передать другим первое непосредственное впечатление от увиденного: «пишу не то, что вижу, а то, что хочу, чтобы увидели другие» (Э. Дега). Важно ощущение, состояние, передача воздуха, пространства и т.д.

Импрессионизм (от франц. *impression*, впечатление) – родился как чисто французское явление в стремлении передать художниками, живописцами впечатление от увиденных и чувственно воспринятых явлений, «схватить» моменты жизни, преходящее, ускользающее, миг прекрасной жизни и сказать нам о ценности каждого мига жизни. Мир прекрасен. Культ красоты – таков концепт импрессионизма. А как можно передать первое мгновенное впечатление ускользающего жизненного мира, красоты? И импрессионисты открыли новый прием живописи, новую манеру письма. Они писали одни и те же пейзажи, места, но в разные часы и погоду, наблюдали за тем, как меняется свет, передавали игру света/теней. Импрессионисты писали живопись яркими чистыми красками (а не палитрой от смешения красок), накладывая мазки рядом. Их манеру переняли потом

многие живописцы XX века, которые относились уже к другим направлениям. Однако импрессионизм – специфическое направление: светлое, радостное, «хрупкое». Оно избегает исторических тем, психологических драм, оно потому и ушло с Первой мировой войной. Импрессионисты проявили себя ярко в живописи.

Исследователь истории искусств Герберт Рид в истоках современного искусства XX века выделяет П. Сезанна, как постимпрессиониста, который в отличие от своих предшественников не искал общий язык с природой, а стремился «реализовать» или «модулировать» свои ощущения в непосредственной близости к натуре, т.е. довести, оживить визуальное восприятие посредством интенсивности и напряжения красок, цветоформ. В постимпрессионизме 80-х годов был гениальный художник Жорж Сёра, рано ушедший из жизни. Он разработал технику пуантилизма (сам Сёра называл его «дивизионизм»). Его методом были крохотные мазки-точки. Такие разделенные мельчайшие цветовые пятнышки с оттенками собирались нашим глазом в «оптическую смесь». Это позволяло шире открывать область света и объяснять гармонию живописности цвета.

Импрессионизм и постимпрессионизм тесно соприкасались с символизмом (с 80-х годов XIX – нач. XX вв.). Модерн обусловлен прежде всего символизмом, а точнее символизм и модерн взаимообусловлены. Символизм передает культ поверхности с неясными отпечатками на ней первообразов, отсутствие ясной личностной основы. Например, не ясные чёткие портреты, передающие характер, а «размытые», символизирующие общее настроение. Вещь словно на поверхности – не столько воплощение первообраза, а символ и знак, которые понимаются как намёк на скрытое за ним содержание, теряющее связь с выражаемой реальностью в силу неопределённости самой этой реальности. Закрытость, загадочность, недосказанность, неопределенность, что вселяет неуверенность, зыбкость, жутковатость от неясности что скрыто, от предчувствия чего-то неотвратимого. Примером служат произведения Мориса Метерлинка «Синяя

птица», «Пеллеас и Мелизанда». Здесь имеет место философская мысль о непознаваемости вещей – агностицизм, «вещь в себе». Крупные представители в литературе: П. Валери, Т. Элиот, К. Д. Бальмонт, М. Метерлинк, русские – В. Иванов, А. Белый, В. В. Хлебников.

Приведем пример поэта-символиста Альбера Жиро стихотворение «Опьяненный луной» из цикла «Лунный Пьеро»:

Вино, что только взглядом пьют,
Ночами льет луна ни землю,
Приливом сильным заливая
Притихший горизонт.
Желанья - ужас в них и сладость -
Пронизывают волны света.
Вино, что только взглядом пьют.
Ночами льет луна на землю.
В святом неистовстве поэт,
Напитком упиваясь лунным,
В восторге к небу обратил
Лицо, и жадно пьет, шатаясь,
Вино, что только взглядом пьют.

Авангард. В начале XX века импрессионисты, постимпрессионисты, символисты получили признание, хотя в восприятии искусства у широкой публики не было понимания, но было любопытство, интерес. Париж и Мюнхен были центрами новейших тенденций, творческих сил. В Мюнхене произошел кардинальный перелом – тяготение к абстракции, явный отрыв художника и искусства от зрительного образа как основы изображения, возникло беспредметное изображение. Художник как бы боролся с онтологической сущностью искусства за выход из изображения, отражения действительности, от желания выразить впечатления и ощущения от увиденного, как было в импрессионизме. Авангард призывает к бесконечному конструированию образов, не взирая на потерю реальной

основы в нём. Художника XX века стала захватывать бесконечная власть над образом, простор фантазий, процесс конструирования и познания образа. Современный скульптор Михаил Шемякин говорит о том, что свободу творчества можно сравнить с той свободой, которая была на начальной стадии искусства.

К характерным чертам авангарда относятся следующие:

1. стремление к новаторству, поиску новых форм, экспериментальность, связанные с идеей самоценности искусства (идущая от эстетики Гегеля: субстанциональная цель искусства в самом себе – раскрывать истину в чувственной форме);
2. тенденция к синтезу различных видов искусств; идея художников-авангардистов о синтезе искусств трактуется в контексте теургии (божественного начала);
3. отказ от передачи эмоций в изображении, стремление выразить онтологическую сущность произведения;
4. создание нового беспредметного образа в картине, когда художнику не нужно вызывать к эмоциям реципиентов с помощью реалистичной живописи, воздействует сама по себе форма и цвет;
5. художник-авангардист ставит задачей не отражать действительность, а создавать иную, условную действительность, моделировать новую реальность.

Характерными направлениями начала XX в. были **поздний романтизм** и экспрессионизм. Главная черта Романтизма XIX века – разрыв мечты и действительности, неприятие окружающего мира и отстранение от него. Романтики XIX века – поэты, музыканты, писатели, художники противопоставляли в своих произведениях человека богатой души, тонко чувствующего мир и переживающего своё одиночество, свою самость. Возникновение романтизма связано с отрывом эстетического идеала чистой красоты от реальной жизни. В их произведениях идеал присутствовал и

торжествовал. Он был в мире иллюзий, мечты, в искусстве. Поздний романтизм конца XIX-нач. XX вв. отличается обостренностью конфликта до предела, в музыке это уже рафинированный романтический порыв, в котором усилено индивидуальное стремление прорваться за пределы формы, усилено восприятие конфликта личности с действительностью и «бегство» от неё в музыке Рихарда Вагнера, Густава Малера, Рихарда Штрауса. На поле обостренного восприятия мира, отторжения от него вырастает экспрессионизм, где идеала совсем нет, он отсутствует, остается один «крик» души.

Экспрессионизм как направление формируется с 1905 г., когда в Дрездене студентами архитектурного факультета Высшего технического училища было образовано творческое объединение «Мост», в состав которого входили художники-экспрессионисты Э. Нольде, Э. Кирхнер, П. Клее.

В России близки к экспрессионизму были М. Ларионов (1881-1964), Н. Гончарова (1881-1962). К экспрессионизму причастна картина норвежского художника Э. Мунка – «Крик» в 1893 г., в которой звучит мотив одиночества, тревоги, предчувствия смерти, отчаяние, повышенная экспрессия (см. рис. 178). В музыке яркие представители А. Шенберг («Лунный Пьеро»), А. Берг (опера «Воццек»), А. Веберн.

Экспрессионизм – одно из духовных движений начала XX века, в известной мере взорвавшее ход развития искусства и вызвавшее к жизни новые методы, приемы изображения и сочинения музыки. Термин «экспрессионизм» – выражение повышенной эмоциональности. Появление экспрессионизма обусловлено тревожными предчувствиями в предвоенные годы первой мировой войны в Австрии и Германии. Характерный круг образов и чувств – это ожидание катастрофы, страх, тревога, обреченность, отчаяние, крайняя боль. В сравнении с романтизмом, здесь трагическая действительность, но нет идеала. Проявление экспрессионизма были в живописи и музыке.

Идеолог экспрессионизма Герман Бар так характеризовал задачи экспрессионизма: «Машина отняла у человека душу. Теперь он вновь хочет приобрести её, он не свободен, природа лишилась всего человеческого. Никогда еще не было эпохи, потрясенной таким отчаянием и ужасом смерти. Человек взывает к душе, вся эпоха становится одним криком о нужде. Искусство тоже кричит в глубокую темноту, оно кричит о помощи, оно призывает дух. Это и есть экспрессионизм».

Фовизм (jp франц. fauve, дикий) буквально «дикий стиль», «дикий цвет». Представитель фовизма французский художник Анри Матисс (1869-1954) ставил задачу перед искусством не «копировать», а «изобретать реальность» с помощью мощи интенсивного цвета и остроты ритма, заново создавать мир, следуя своим внутренним желаниям (см. рис. 180).

Официально фовизм зарегистрирован в 1901 г. в связи с посмертной выставкой Винсента Ван Гога (1853 – 1900) в Париже, но в живописи Ван Гога усматривают и экспрессионистские черты. Сформировался фовизм как французское художественное движение в 1905 году, объединением художников, стремящихся к эмоциональной силе художественного выражения цвета и ритма. Фовизм вырос на французской почве, наследовавшей традицию импрессионистов. Он подчеркивал ценность цветового пятна, замеченную П. Гогеном и А. Тулуз-Лотреком, доводя интенсивность цвета до колоссальной силы, обнажившей энергетическое начало цвета. Цвет – главное средство духовного самовыражения. Энергия цвета в образах пронзает зрителя.

Фовизм отличает непривычная трактовка цвета («дикий»). Это объясняется тем, что фовисты хотели сделать видными для глаза такие вещи, которые увидеть нельзя, но подобные образы возникают в воображении. Они стремились к отказу от изображения конкретных образов, сюжетов, тяготели к упрощенным формам. Их привлекала магия воздействия цвета на внутренний мир человека и сила воображения.

Анри Матисс (1869-1954) придавал цвету символический и аллегорический смысл, отказывался от образа в пользу знака, который не перегружен смыслом, а отличается чистым цветом, цветовыми «пятнами» и простотой. Мир в его картинах ясен, утонченно живописен, оптимистичен по своему колориту. Человек в этой красочной реальности не центр мироздания, а часть живописной реальности. Среди фовистов А. Марке, Ж. Руо, Р. Дюфи, А. Дерен, М. Вламинк. В России фовизм присущ творчеству Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), картина «Купание красного коня».

Кубизм. Основоположником считается Пабло Пикассо (1881-1973), испанец по происхождению, французский художник. Первая картина нового кубистского стиля – «Авиньонские девицы» (большая картина с крупным изображением девиц лёгкого поведения, смотрящих на зрителя с вызовом, призывом) – была создана в 1907 г. Здесь резкие, угловатые, геометрические черты (см. рис. 177, 181, 183).

На создание картины, по словам П. Пикассо, повлияло знакомство с африканской культурой, впечатление от привезенных в Европу негритянских скульптур и статуэток – таких упрощенных, гранёных, угловатых (в насмешку их называли «искусство кубиков»).

Кубизм отличается геометризация самих фигур, «скульптурность» формы, рационализм, геометризация пространства и формы, ведущая к сложному переплетению дробящихся плоскостей. Это как бы мир в «треснувших зеркалах кубизма», по выражению П. Пикассо, «умножение пространств», их расположение. «Множественность пространств» приходит в столкновение с требованием обычного ощущения единого пространства в картине, что мешает целостности схватывания. Целостному схватыванию мешает дробность, расколотость. Кубисты расчленяют предметы и укладывают части в другом порядке, предмет видится одновременно с разных сторон. Так и портрет, лицо создается цветовыми разграниченными частями, гранями, что создает эффект скульптурности. Скульптурность

кубизм передает и в пейзажах и натюрмортах (П. Пикассо, Ж. Брак, А. Глез, Ж. Метценже, Ф. Леже, др.).

В чем смысл кубизма? Картина воздействует на зрителя не образом, а ритмом, формами, пластикой (т.е. рисунком). Ф. Леже писал: «Я окунулся в такую жесткую реальность, которая буквально обожгла меня...». Новая красота лишена гармонии и ясности, соразмерности и целостности, что связывалось с представлением классической красоты. Новая красота связывает несоединимое, она предвкушает хаос. Поразительна в этом смысле огромная «нецветная» картина «Герника», написанная в черно-серо-белых тонах, передающая ужас от разбомблённого авианалетами немецких фашистов в 1937 году испанского города Герника. На картине изображён мир, распадающийся на части, ощущение опасности мировой войны, возможность раскола мира на молекулы от опасной войны. Картина воспринимается сейчас как предостережение. Художник стал активным борцом за мир. После Герники написал «Голубь мира» (1947).

П. Пикассо испытал влияние других направлений искусства: сюрреализм, футуризм (деконструкция, хаотичность).

Жорж Брак, продолжая кубистскую идею «несоединимого», вводит в живопись текст, напечатанный на бумаге, и клеивает его в картину, клеивает вырезки из газет, куски обоев, ткани и т.д., что привело к новому средству – «коллаж» – соединению инородных материалов (см. рис. 182). Сейчас этот прием широко используется в инсталляциях.

Кубизм как художественное течение повлиял на прикладное, декоративное искусство.

Футуризм. Стал характерен для аграрных стран, начавших быстрое промышленное строительство: Италия и Россия. Лозунг «творения будущего» нашел здесь прямое выражение. Футуризм осознает себя как авангард (быть впереди), ставит задачу создания новой культуры будущего. И делает это прямолинейно, грубо, зримо, смело (см. рис. 184).

Начало футуризму положил в 1909 г. итальянский писатель Филиппо Маринетти (1876-1944). Он опубликовал 11 тезисов «Манифеста итальянского футуризма», где объявил человеческие чувства слабостями, провозгласил культ техники, урбанизма, силы, движения, скорости: «автомобиль прекраснее Венеры», «теплота куса железа волнует больше, чем улыбка или слезы женщины», «мотор – лучший из поэтов».

Основатели футуризма – Ф. Маринетти (1876-1944) и У. Боччони (1882-1916), в России – В. В. Маяковский (1893-1930) и В. В. Хлебников (1885-1922).

Футуризм очень приветствовался молодежью, потому что на первый план выдвигал «мы», растворение индивида в массе. Желание пересотворить человека подчас носило агрессивный и насильственный характер (не случайно Ф. Маринетти ушел в фашизм, стал сторонником Б. Муссолини).

Футуризм в литературе привел к деконструкции слова, дроблению текста (можно провести параллель с кубизмом в живописи). Хаотичность литературного текста способствовала в послевоенное время к переходу в жанр «эссе», к «потoku сознания» М. Пруста (1873-1922) и Дж. Джойса (1882-1941).

Натурализм в изображении тогда воспринимался многими художниками как олицетворение психологической интервенции.

Абстракционизм или беспредметное искусство связано с авангардом 1910-х годов, с картинами В. В. Кандинского (1866-1944) и его эстетическими работами «О духовном в искусстве», «Ступени. Текст художника», «Точка и линия на плоскости». В. В. Кандинский в работе «О духовном в искусстве» изложил теорию абстракционизма: отход от изображения природы, натуры, конкретных вещей в сторону трансцендентальных сущностей: явлений и предметов. Новый абстрактный язык, по его мнению, сможет прорваться сквозь внешнее к внутреннему, сквозь тело к душе, сквозь материальную оболочку вещей к их духовной сущности. В век, когда взоры философов и ученых обратились к науке,

позитивизму, призывающему изучать вещи, В. В. Кандинский от предметов уходил в сторону «изображения» духа. А как изобразить духовное в искусстве? Для этого надо отказаться от изображения конкретных видимых предметов. Художник должен создавать «вибрацию души», связывая ее со всеобщим духовным царством. Духовное начало, как считал В. В. Кандинский, исчезало из-за преобладания в современном мире материальных ценностей общества потребления, вообще всё материальное в живописи передаётся через предметное изображение. Передать духовное начало, по мнению художника, можно только в беспредметном искусстве с помощью различных живописных элементов, таких как цвет, линия, точки, геометрические фигуры (см. рис. 185).

У художника была своя особенность восприятия, синестезия – это явление, обусловленное тем, что возникают ощущения, одновременно свойственные разным органам чувств: слуху и зрению. Например, «цветной слух» был у композиторов А. Н. Скрябина, Н. А. Римского-Корсакова, а у В. В. Кандинского цвета ассоциировались со звуком, звучанием. Его картины имеют духовное выражение звуко-цвета. Некоторые картины имеют музыкальное название, например «Фуга» (фуга – это сложная музыкальная полифоническая форма). Кандинский указывает на три источника вдохновения: *впечатление* от окружающего мира; бессознательное, спонтанное выражение внутреннего характера нематериальной духовной сущности, что есть *импровизация*. Третьим источником вдохновения называет *композицию* – выражение медленно формирующегося внутреннего чувства, неоднократно перерабатываемого.

Художники-абстракционисты создавали мир, где не было привычной плоти и всё смешалось в космическом, вихревом столпотворении цветовых пятен, линий, геометрических фигур (см. рис. 189). При этом художники использовали традиционные средства живописи: цвет, точки, линии, плоскости, но используя их они добиваются интересных художественных эффектов. Они считали, что в их картинах не бессмыслица, а есть

настроение, философский смысл. Здесь действует символика цветов. Теплые, холодные тона, мрачные, радостные краски, также, как и линии, точки, цвета оказывают энергетическое воздействие на реципиента.

Абстрактным экспрессионизмом называют творчество американского художника Джексона Полока (1912-1956), использовавшего технику разбрызгивания и разливания красок по холсту (см. рис. 200). Кроме него лидерами движения были Марк Ротко и Виллем де Кунинг.

Супрематизм (что означает «наивысший») является разновидностью абстрактного искусства. Классическим образцом такого абстрактного искусства, супрематизма является небольшая картина Казимира Малевича (1879-1935) «Черный квадрат». Идея появилась неожиданно, когда в 1913 г. в процессе работы над постановкой футуристической оперы «Победа над Солнцем» Малевич писал декорации к спектаклю. В глубине сцены он поместил черный квадрат, а подойдя к нему, задумавшись, он выделил его в отдельную картину и представил на выставке. Его поразило воздействие одной цвето-формой, воздействие одним цветом, окрашенной простейшей геометрической фигурой (квадрат, круг, треугольник), а также «архитектоны» – наложенные на плоскость объемные формы. Он представил психологическое влияние цвето-формы на человека (см. рис. 186-187).

К. С. Малевич написал эстетические работы «От кубизма и футуризма к супрематизму», «Мир как беспредметность», «Супрематизм», «Философия калейдоскопа». Искусство художника основано на его философских взглядах и убеждениях о духовном начале искусства, о вечном стремлении человека к тайнам бытия, а это нельзя выразить в искусстве путём академической живописи. Так он пришел к методу супрематизма.

Дадаизм (франц. *dada*, детский лепет) – художественное течение, характерное для 1916-1922 годов, исходящее во многом от футуризма и примыкающее к сюрреализму. Война 1914 г. разрушила авангардные группы, которые сложились в Париже, Мюнхене, Милане. Однако в 1916 году в Швейцарии, в Цюрихе образовалась новая группа, а вместе с ней и новое

художественное течение. Основатель будущего журнала «Дада» Тристан Тцара (1896-1963), художники Хуго Балль (1866-1927), Ханс Арп (1886-1966), другие открыли «Галерею Дада». Дадаист Рихард Хюльзенберг (1892-1974) писал, что художники и поэты дадаисты были чрезвычайно восприимчивы к новым художественным возможностям, пропагандировали экспрессионизм, абстрактное искусство. «А натурализм олицетворял психологическую интервенцию буржуазности, в которой мы видели своего злейшего врага – писал Хюльзенберг. – Мы прилагали все усилия, чтобы противостоять этой интервенции – она отождествлялась в наших глазах с заповедями буржуазной морали.... искусство не должно быть ни реалистическим, ни идеалистическим – оно должно быть правдивым; под этим понималось, что любая имитация природы, даже самая умелая, есть ложь. В этом смысле дадаизм призван придать правде новый импульс. Дадаизм должен стать силой, аккумулирующей абстрактную энергию, и надежным исходным рубежом для великих международных художественных течений».

Дадаизм был скорее социальным протестом, чем художественным направлением. Главное для них было с помощью искусства сотрясать общество. Они использовали мрачное воображение, когда создавали картины из мусора, или использовали обыденные или даже «скандальные» предметы, придавая им статус объекта искусства. Идея заключалась в том, что любой предмет, помещенный в художественный контекст, становится произведением искусства. Так, Марсель Дюшан (1887-1968) в 1917 г. на выставке Общества независимых художников в Нью-Йорке представил самый известный реди-мейд – обычный писсуар, назвав его «Фонтан» и поставив подпись R. Mutt (Дурак). Дадаисты разрушали устоявшееся понимание, что такое искусство, освобождая его от визуального воображения, размывая границы между художественными и нехудожественными формами выражения. Дадаизм послужил импульсом развития западного искусства. Футуризм и дадаизм породили настроения

общественной жизни в Европе и Америке. На исходе дадизма, интернационального по духу, появилась фигура Марка Шагала.

Марк Шагал (1887-1985), французский живописец, Витебского происхождения из еврейской семьи, получивший образование в Санкт-Петербурге. Ему было свойственно поэтическое видение, связанное с российским фольклором. Он создавал фантастические иррационалистические произведения тонкой красочности и часто на фольклорной основе. Например, «Русская деревня с луны» (1911), «Над городом» (1917), «Красные цветы» (1950).

Ещё одним протестным движением был поп-арт. Деятельность этих художников была реакцией на абстрактный экспрессионизм. В качестве предметов искусства они использовали артефакты или образы массовой культуры. Ярчайшим представителем являются Э. Уорхол и Р. Лихтенштейн (см. рис. 197 - 198).

Сюрреализм – один из самых значительных явлений в искусстве XX в. Возник во Франции после Первой мировой войны, более характерен для второй половины XX в. (см. рис. 176).

Французское слово «surréalisme» – «сверхестественное», «сверхреальное». В литературе французский поэт Гийом Аполлинер (1880-1918) в 1917 г. так назвал свое стихотворение. Однако датой рождения сюрреализма как художественного течения считается 1924 г., когда писателем Андре Бретоном (1896-1966) был выпущен «Манифест сюрреализма». Однако еще в 1919 году Андре Бретон (1896-1966) и Филипп Супо (1897-1990) основали журнал «Литература», где использовали слово «сюрреализм», характеризуя метод спонтанного письма. А. Бретон был знаком с учением о психоанализе З. Фрейда и пришёл к выводу, что сновидения могут вызывать поэтические образы.

Появление сюрреализма обусловлено:

1. настроением «потерянного поколения» Первой мировой войны;

2. популярности идей фрейдизма о бессознательном.

Художники-сюрреалисты стремились дать выход подсознанию, бессознательному, внутреннему влечению, изображая то, что могло явиться в снах, галлюцинациях, фантазиях, нарушая законы логики, рассудочного познания, а опираясь на интуитивные прозрения, глубинные переживания. Сюрреалисты руководствовались правилом «несоответствия», представляли иррациональный мир, но написанный в картинах или кинофильмах подчеркнуто реально с фотографической точностью. Они «вытаскивали» реальность подсознательного, мистического, которое сильно воздействует на зрителя, вызывая ужасные ассоциации и удовлетворяя любопытство.

В XX в. выставки художников дадаистов, сюрреалистов в 1910-1925 гг. носили демонстративно эпатажный, деструктивный характер (см. рис. 188).

Сюрреализм нашёл яркое выражение в документальном и художественном кинематографе: испанский режиссёр Луис Бунюэля и испанский художник Сальвадора Дали («Андалузский пёс», 1929) итальянский режиссер Ф. Феллини («8,5» 1963; «Репетиция оркестра», 1978), в России – А. Тарковский («Солярис», 1972; «Зеркало», 1974; «Сталкер», 1979).

В литературе XX в. сюрреализму близок Франц Кафка (1883-1924), хотя сближается скорее с экспрессионизмом («Превращение»). В живописи – это Сальвадор Дали (1904-1989), Хуан Миро (1893-1983), в скульпторе Михаил Шемякин (р. 1943).

Особого внимания заслуживает культура и искусство СССР (Союза советских социалистических республик, просуществовавшего 70 лет, 1920-е-1980-е годы), социалистических стран, искусство стиля социалистического реализма (см. рис. 190, 192).

В послереволюционный период 20-х годов XX века распространяется новая социалистическая идеология, вырастает тоталитарная государственная мощь СССР, государство рабочих и крестьян под руководством

коммунистической партии Советского Союза. Социалистическое общество состояло «из трудящихся рабочего класса, кооперированного крестьянства и интеллигенции». Социализм ликвидировал частную собственность на средства производства, безработицу, выдвинул плановое развитие хозяйства, принцип: от каждого – по способностям, каждому – по труду. Он поставил высокую цель общественного производства, повышения благосостояния народа и культурного развития (Советский энциклопедический словарь. М., 1985 г.). Однако, как показало время, декларируемые идеалы социализма оказались утопическими и потерпели крушение. Как писал композитор Г. В. Свиридов, находясь в высоких эшелонах власти, к 70-м годам в Советском Союзе сложилась своя буржуазия и она ищет выхода. На долю нашей страны выпало тяжелейшее испытание великой Отечественной войны 1941-1945, годы репрессий, «холодная война». Были и гениальные открытия в космонавтике, науке. В этот период создавались государственные творческие союзы писателей, композиторов, художников и др. Был выработан «социалистический реализм» как метод литературы и искусства, явившейся эстетическим выражением социалистической концепции мира и человека, где изображение жизни представлено в свете социалистических идеалов. Термин «социалистический реализм» появился в 1932 году. До этого события были допустимы разные авангардные течения, шло бурное развитие в искусстве, смелые художественные решения. В Оренбурге были художники абстракционисты, приезжал К. Малевич. Постановление 1932 года закрыло авангардные движения, выдвинуло принципы соцреализма: народность, партийность и социалистический гуманизм. Соцреализм взял за основу историческую систему правдивого отображения жизни, руководствуясь социалистической идейностью, наследуя традиции мировой культуры и искусства. Значительны достижения в развитии соцреализма писателей М. Горького, М. А. Шолохова, В. В. Маяковского, Б. Брехта, художников А. А. Пластова, А. А. Дейнека, Н. М. Ромадина, В. И. Мухиной, композиторов С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и многих других. В

кинематографе стояла задача посредством кино сделать человека лучше, ориентация на идеализацию на основе общей ясной идеологии социализма. Искусство должно быть в мире прекрасного, высмеивались негативные поступки и качества характера. Искусство было доступно и понятно широкой общественности.

В 20-е годы НЭП выдвинул программу производственной пропаганды, цель которой сблизить теорию с практикой. Создавались Высшие художественные мастерские (ВХУТЕМАС), где готовили художников для работы в промышленности. Возникла идея сращивания искусства с производством: создавались эскизы тканей, мебели, посуды, оформлялись книги, плакаты.

На первый план выдвигается конструктивизм, проявившийся в пластических искусствах, плакате, театре, архитектуре, литературе, фотографии, кино и музыке. Архитекторы проектировали новый тип жилья, создавали павильоны и разрабатывали экспозиции выставок.

В 1920 г. в Москве С. Герасимов, В. Чекрыгин, Н. Чернышев создали Союз художников и поэтов «Искусство – жизнь», специализировавшийся на исследовании языка русской иконы и фрески.

Начинающаяся индустриализация создала необходимость роста городов, требовалось типовое жилье для трудящихся. С 1926 г., благодаря разработанным стандартам, начинается массовая застройка городов 4-6-ти этажными типовыми домами.

Появляется реалистическая живопись, фигуративное искусство, для архитектуры характерен поворот к классической Греции и императорскому Риму в ампире.

В 30-е годы формируется тип портрета нового человека: портреты героев труда, выдающихся учёных, деятелей литературы и искусства. В портретах М. Нестерова, А. Дейнеки наблюдается проникновение во внутренний мир человека. Пейзажная живопись не только лирико-эпическая, но и изображает промышленный и городской пейзаж. Формируются

национальные художественные школы. Характерен стиль эпохи – ампи́р, выражающий идею всевластия государства и партии. Появляются многофигурные композиции, скульптуры, воплощающие «образ вождя», памятники В. И. Ленину стоят в каждом городе. Одним из высоких архитектурных явлений явились «7 сталинских высоток» в Москве, построенные в 40-50-е годы. Это грандиозные и помпезные сооружения, которые до сих пор являются гордостью архитектурных сооружений. Среди них: главное здание МГУ на Воробьёвых горах, Гостиницы «Украина» и «Ленинградская», Дворец Советов, Здание Министерства иностранных дел на смоленской площади (см. рис. 191).

В послевоенное десятилетие появились мемориалы воинской славы, например, Е. В. Вучетич создал «Родина-мать» в Волгограде, «Воин-освободитель» в Берлине. Среди художников примечательно творчество А. Лактионова, Ф. Решетникова (см. рис. 193 - 194).

Постепенное ослабление тоталитарного режима привело в 50-60-е гг. к возникновению неформального искусства. В 1954 г. в Москве возникла студия экспериментального искусства, в Подмосковье – «Лианозовская группа». В 1964 г. была образована группа «Движение», участники которой создавали кинетические конструкции. В 60-е гг. в группу «Сретенских бульваров» входил скульптор Эрнст Неизвестный, прославившийся сериями скульптур «Война – это я».

В искусстве 60-х гг. зарождается **«суровый стиль»** – новое направление, в котором проявляется интерес к изображению неофициальной, подлинной жизни народа – упрощенность силуэта, экспрессивность – суровая правда войны, тяжелый труд (Е. Моисеенко, Г. Коржев, А. Васнецов, В. Иванов). Происходит растабуирование ряда художников – К. Петров-Водкина, П. Кончаловского, К. Малевича и другие (см. рис. 175).

Советский экспрессионизм представлен в работах Л. Крапивницкого и О. Целкова. Реалии советской жизни раскрыты в творчестве концептуалиста И. Кабакова (см. рис. 195).

В 1976 г. создается группа «Коллективные действия», в 1978 г. группа «Гнездо» начинает проводить перформансы. Однако, преследуемые властью, многие представители неформального искусства вынуждены были эмигрировать (И. Кабаков, Э. Булатов, О. Васильев, Б. Заборов).

Советский период отмечен взлетом балета, театра, цирка, кино. Противоречия советской действительности, равно как и достижения, находили отражение в театральных спектаклях, кинематографе.

В мировой культуре и искусстве конца XX-нач. XIX вв. характерен постмодернистский поворот к новой простоте, архаике, неоромантизму, сентиментализму, религиозной тематике, национальному искусству, стилизация народности, проявляется стремление сохранить традиционную культуру при тенденции процессов современной глобализации.

Типичен огромный размах массового коммерческого искусства с ориентацией на эстетическое как доставляющее наслаждение, преобладание гедонистического, искусства повседневности, и с другой стороны, возрастает интерес к элитарному, интеллектуальному искусству.

Постмодернизм обнажил ситуацию игровой, ироничной ностальгии по всей уходящей культуре, включая и авангард, и модернизм. Напомним характерные черты постмодернизма в искусстве:

1. отход от поиска истины, научное знание (ведёт к научному искусству);
2. проблемы коммуникации, языка (структур, знака, графического символа);
3. компьютерная революция, колоссальный поток информации;
4. разрушение «человеческого в человеке», проблема ценностей;
5. усиление влияния церкви и религиозных тем в искусстве;
6. обновление классических тенденций в искусстве.

Акционизм – искусство акции, распространенное явление в современном искусстве постмодернизма XX – нач. XXI вв. Авангардные движения XX века расширяли поиски возможного выхода из трехмерного измерения в четырехмерное, посредством кинетизма, подвижных пространственных объектов, процессуальных актов. Если обратиться к истории, то можно найти примеры акций в древности. Начало акционизму было положено еще в античности: Диоген Синопский в Афинах демонстрировал проживание в огромной пустой винной бочке, или ходивший по улицам многолюдного города с табличкой «ищу человека», тем самым бросавший вызов обществу своими акциями.

Акционизм второй половины XX в. и современности отличается перенесением внимания художника и зрителя с произведения на процесс его создания – «живопись действия» (рисуют на улице на глазах зрителей) – спонтанный процесс разливания, разбрызгивания красок по холсту, процесс, в котором управляют подсознательные, глубинные импульсы. Тенденция к упрощению жизни, взглядов, большая роль инстинкта, подсознания в искусстве «природного-физиологического», бунт против рассудка, разума, долга – вызов крайнего индивидуализма или растворенного Я –МЫ.

«Антропометрические» перформансы произошли в Париже 1960 г. – Ив Клайн (1928-1962): три обнаженные модели, полностью окрашенные синей краской, прокатились телами по белым холстам на стене, оставив цветной рисунок.

Акционизм породил хэппенинг и перформанс.

Хэппенинг (от англ. *to happen* – случаться, происходить) проходит на улицах, площадях, носит импровизационный характер, цель – вовлечь зрителей в акцию. Создается провокационная ситуация, а далее «как пойдёт», поведение зрителей – непредсказуемая акция для задумавших её.

Перформанс (от англ. *performance*, исполнение) – акция по заранее продуманному сценарию, между исполнителем и зрителем сохраняется

большая дистанция, т.е. исполнитель предполагает как поведет себя зритель, а для зрителя – полная неожиданность.

В музыке середины XX в. – алеаторика («случайность»), когда музыкальное в зале и на сцене творилось на глазах зрителей, случайно. Например, «музыкальное» произведение Д. Кейджа «4.33». По сути происходит розыгрыш зрителей от неисполненного произведения, который длился 4 минуты 33 секунды, ожидание зрителей в присутствии «странно себя ведущего» музыканта.

Искусство как художественное творчество охватывает всё традиционное, академическое, профессиональное, классическое, «изящное», декоративно-прикладные виды. Это искусство способно эмоционально воздействовать силой художественного образа и художественного метода, это искусство в мире прекрасного.

Концептуальное искусство второй половины XX века и его виды: инсталляция, перформанс, хэппенинг – эмоционально воздействуют не силой художественности, а концептом, идеей, акцией. Признаки концептуального искусства – цитатность, банальность, вульгарность языка, выставки как акции-перформансы (биеннале). Для такого искусства концепты – «идейная» направленность, «литературщина» – более значима, чем красота художественного языка. Здесь «поразить, удивить, нанести удар по зрителю» (А. Бергсон) не решается художественной задачей, а целью – средствами акционизма.

Новый метод интерактивности электронной техники создает новый тип – виртуальное искусство, основанное на радикальной симуляции человеческих чувств при использовании современных электронных технологий, компьютерной техники. Модель и структура виртуального искусства подражательные, образотворческие. Например, анимационное кино имеет прообраз мультипликационных фильмов. Изучается слово, звук, цвет как новый загадочный мир, вовлекающий в новые «информационные»

взаимоотношения человека с миром. Это новый загадочный мир, своеобразная новая информационная коммуникация, связанная с психосоматикой. Привлекает также маргинальное искусство, или наивное искусство непрофессионалов, «странных» людей, непосредственное искусство детей, искусство животных. Исполняя или наблюдая наивное «творение» человек, получает удовольствие от процесса.

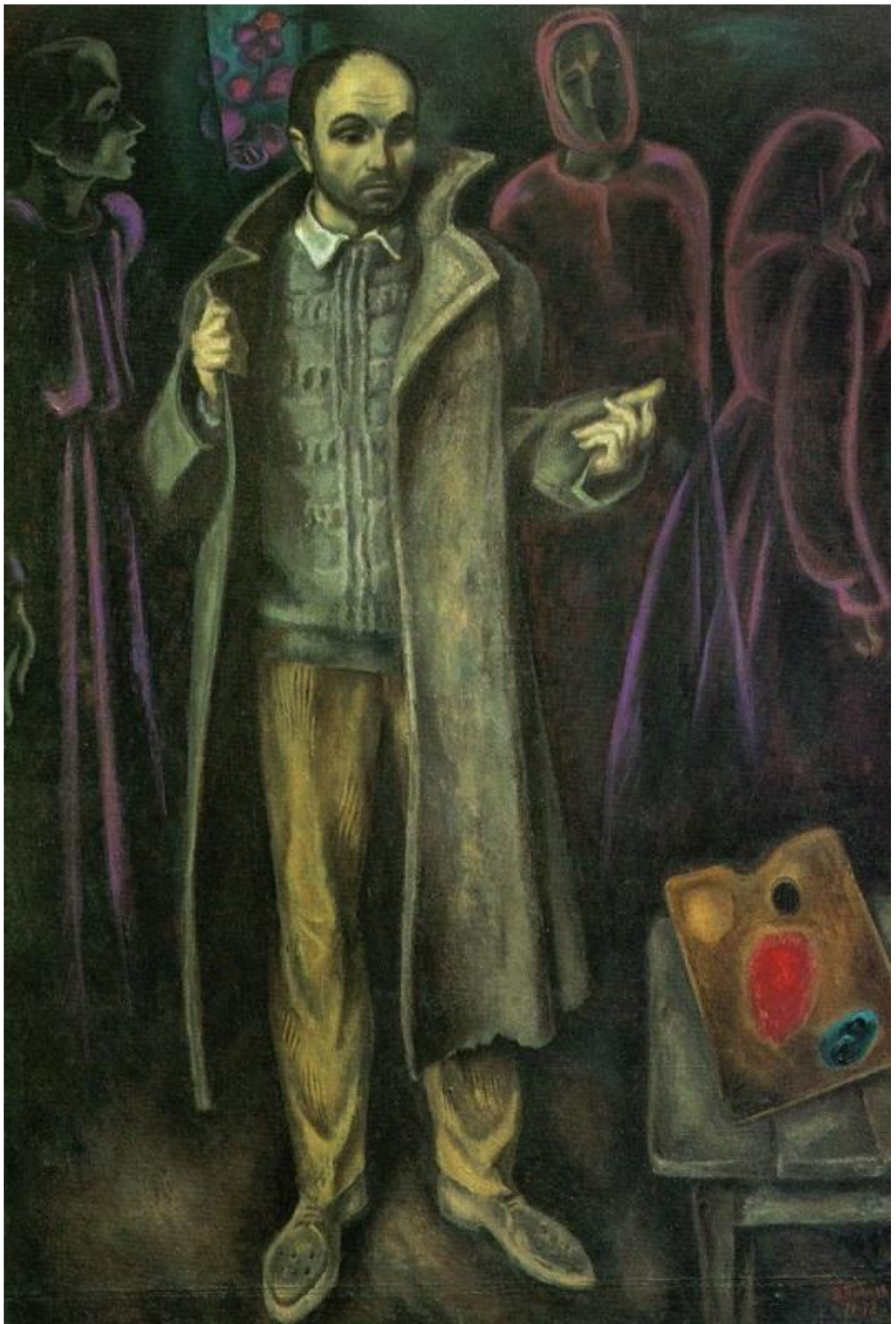

Рисунок 175 – В. Попков. Шинель отца. 1972 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

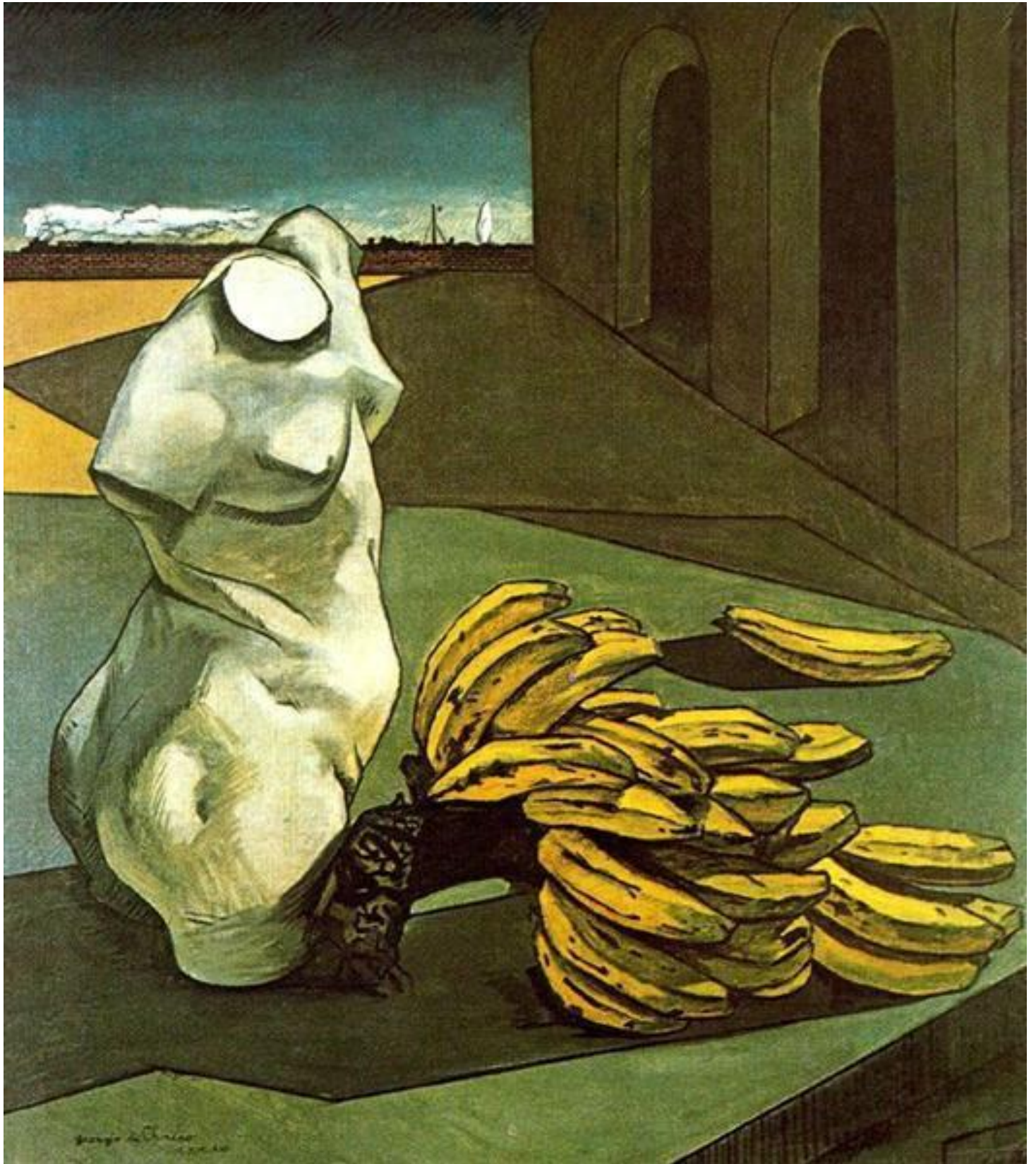

Рисунок 176 — Дж. Де Кирико. Неуверенность поэта. 1913 г. Тейт Модерн, Лондонская галерея модернистского и современного искусства, Лондон, Великобритания

Рисунок 177 – П. Пикассо. Плачущая женщина. 1937 г. Тейт Модерн, Лондонская галерея модернистского и современного искусства, Лондон, Великобритания

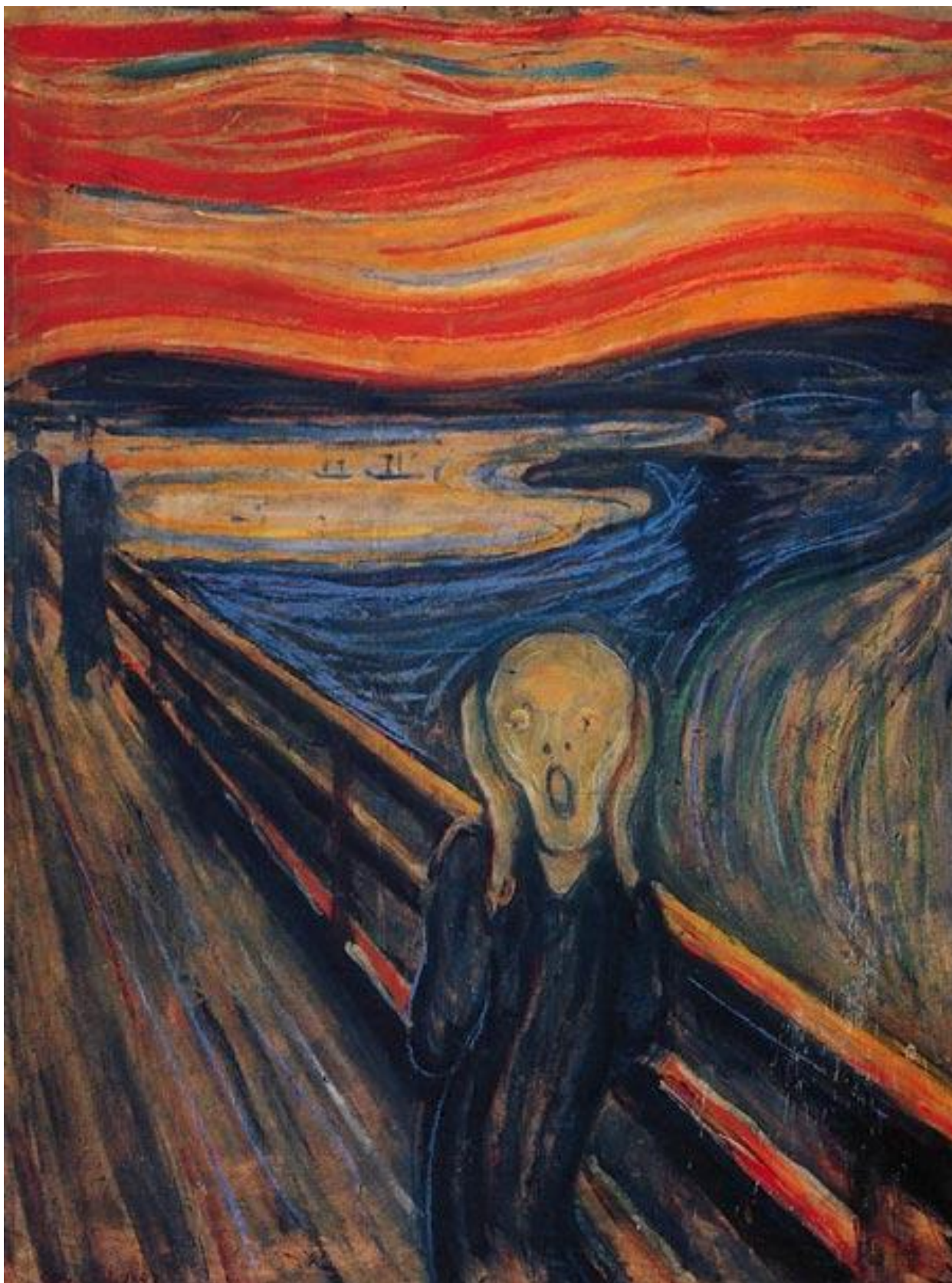

Рисунок 178 – Э. Мунк. Крик. 1893 г. Национальная галерея, Осло, Норвегия

Рисунок 179 – Н. С. Гончарова. Каменная дева. 1908 г.

Рисунок 180 – А. Матисс. Танец. 1910 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Рисунок 181 – П. Пикассо. Авиньонские девицы. 1907 г. Музей современного искусства, Нью-Йорк, США

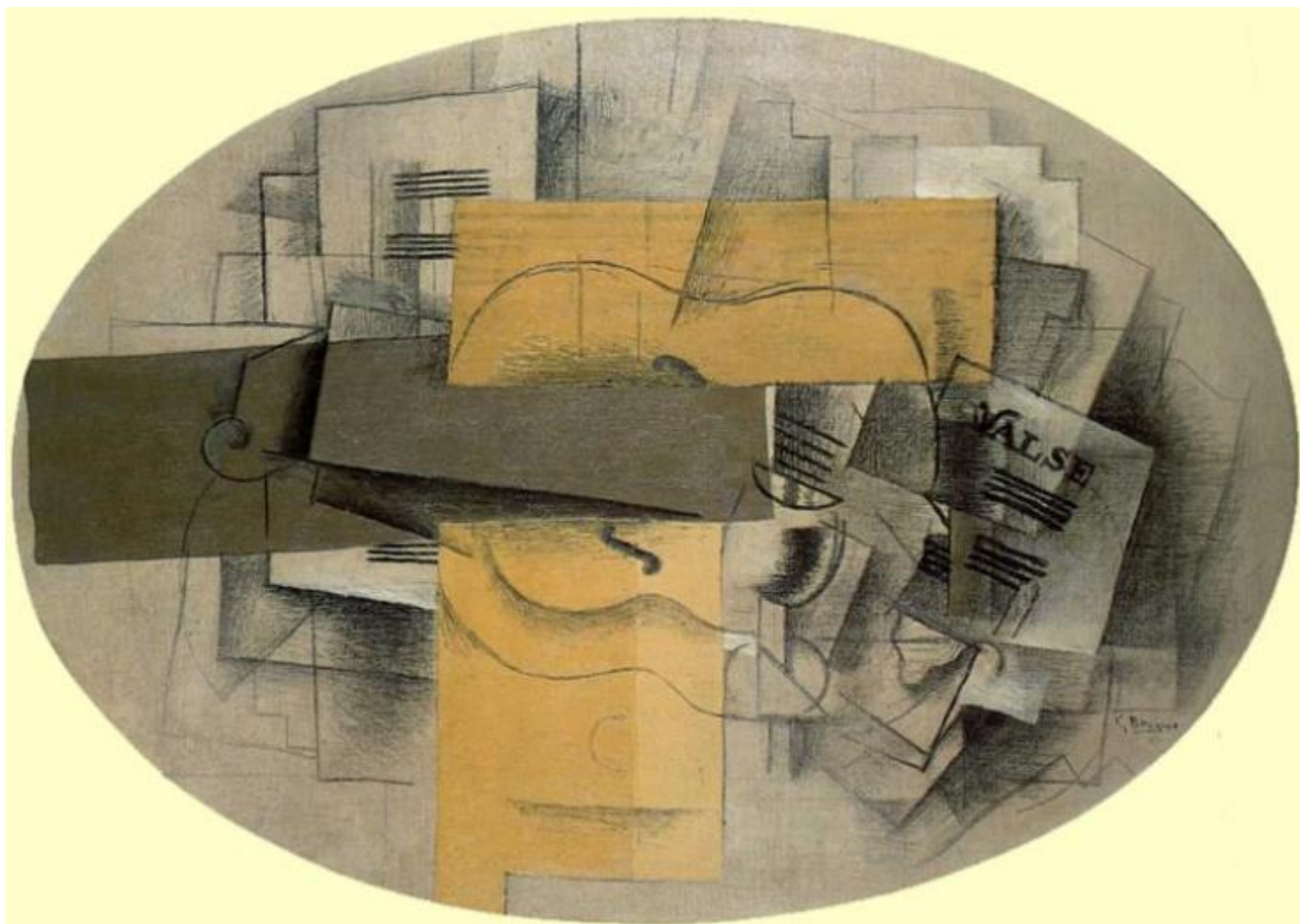

Рисунок 182 – Ж. Брак. Скрипка (Вальс). 1913 г. Музей Людвига, Кельн, Германия

Рисунок 183 – П. Пикассо. Герника. 1937 г. Центр искусств королевы Софии, Мадрид, Испания

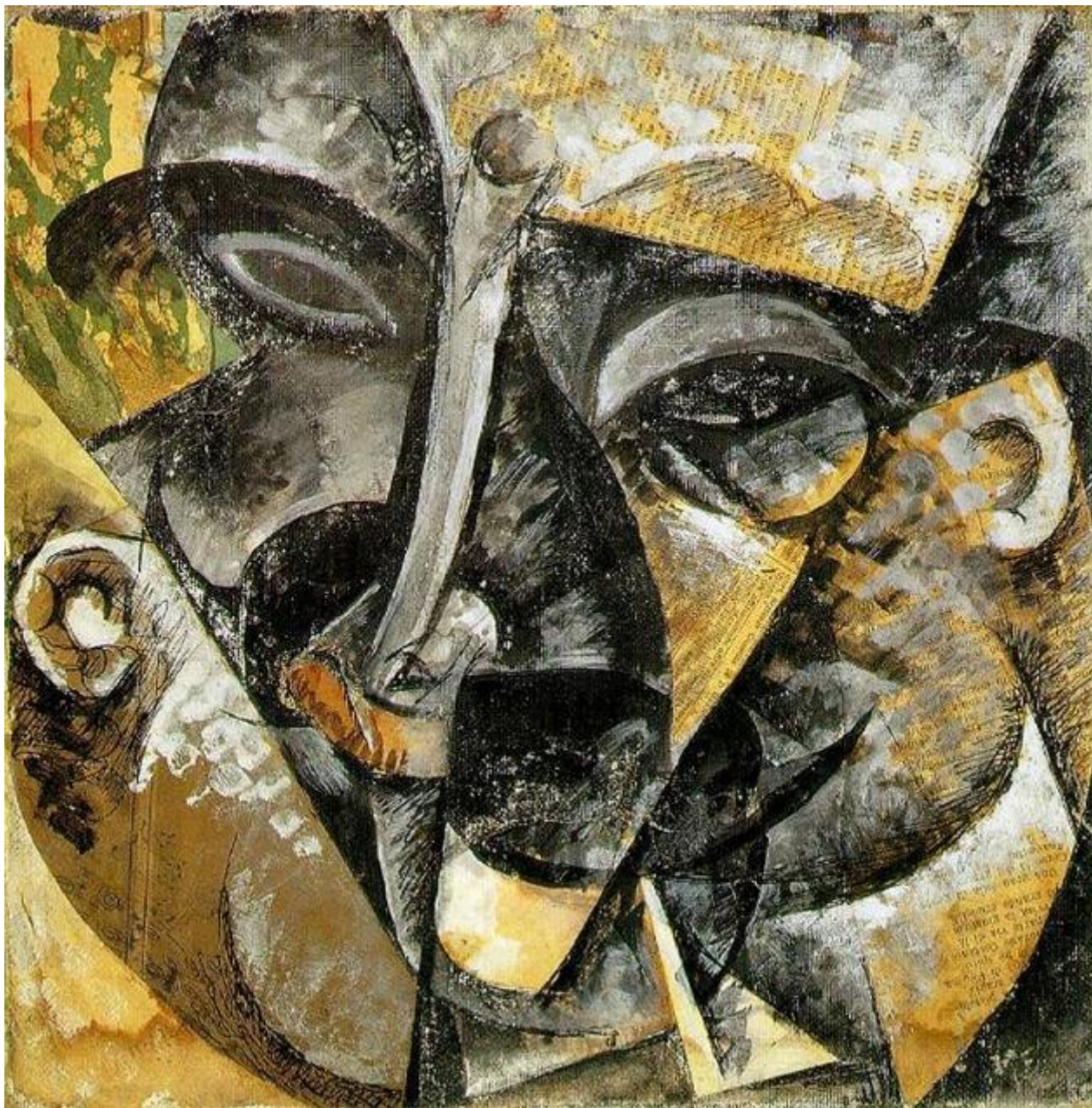

Рисунок 184 – У. Боччони. Динамизм человеческого лица. 1913 г. Музей Современного Искусства, Милан, Италия

Рисунок 185 – В. Кандинский. Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин.
1919 г. Музей изобразительных искусств, Тула, Россия

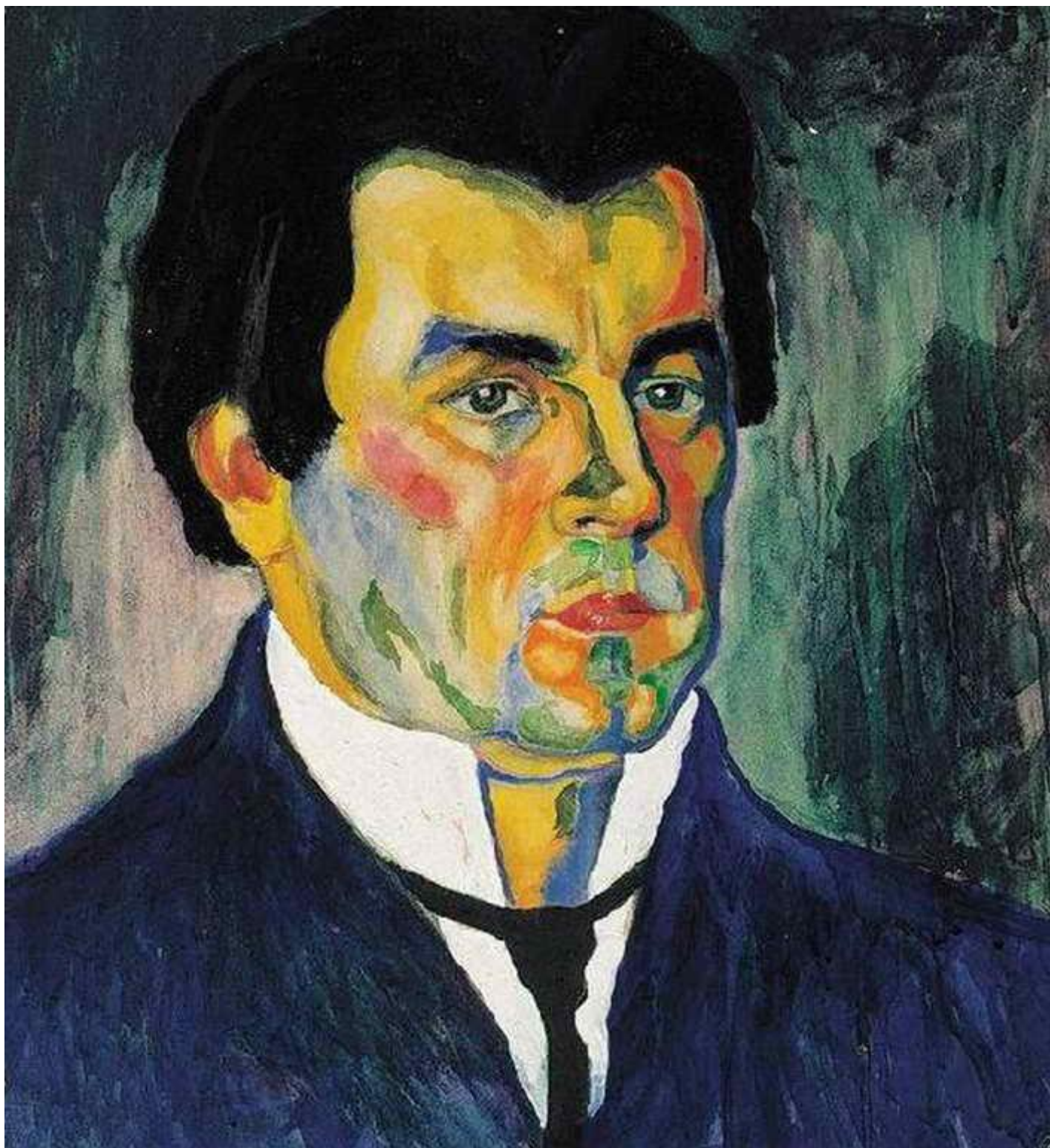

Рисунок 186 – К. Малевич. Автопортрет. 1910-1911 г г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

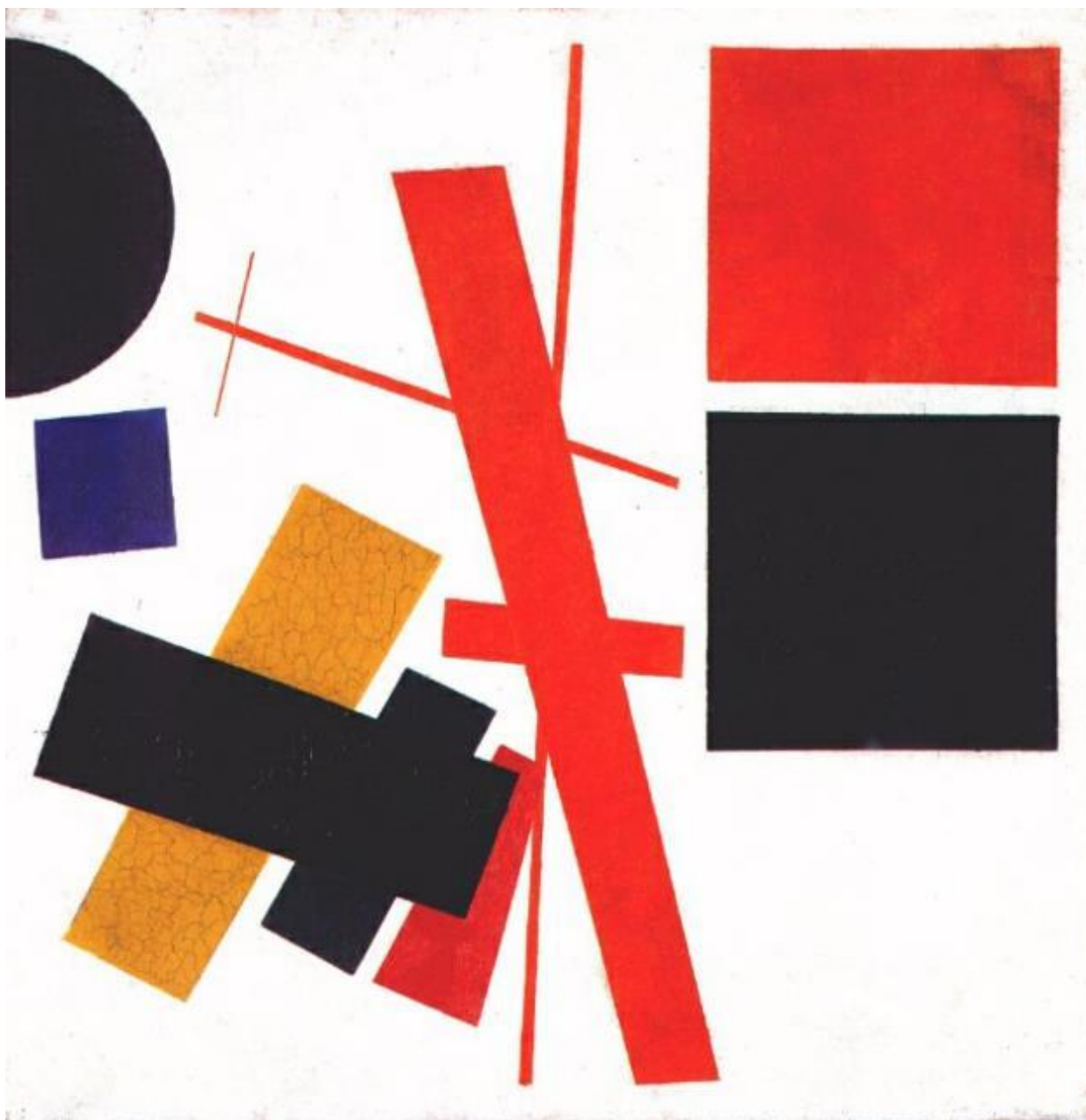

Рисунок 187 – К. Малевич. Супрематизм: абстрактная композиция. 1915 г.
Музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия

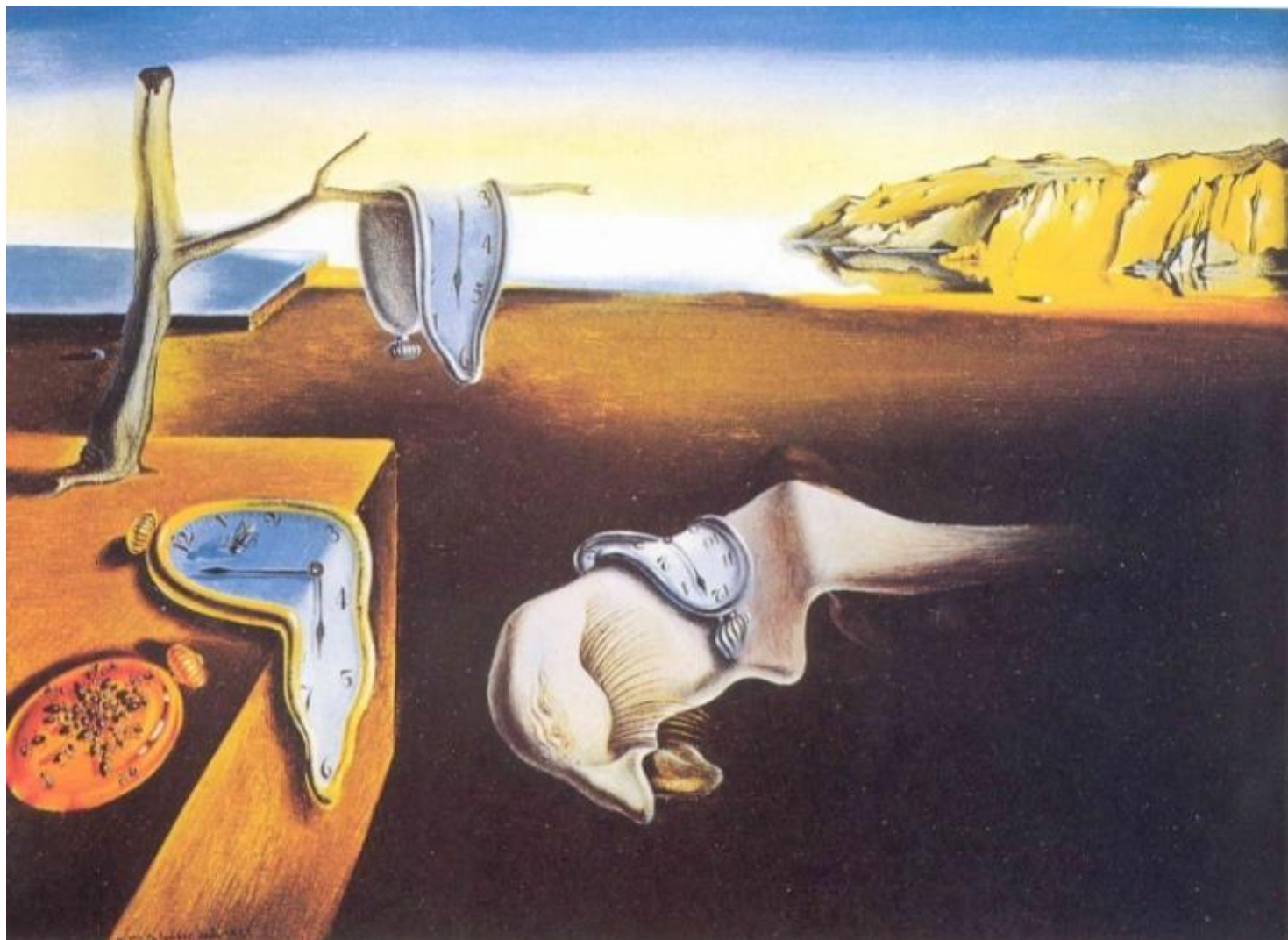

Рисунок 188 – С. Дали. Постоянство памяти. 1931 г. Музей современного искусства, Нью-Йорк, США

Рисунок 189 – Х. Миро. Женщина с птицей в лунном свете. 1949 г. Тейт Модерн, Лондон, Великобритания

Рисунок 190 – Б. Иофан, В. Мухина. Павильон СССР на Всемирной выставке. 1937 г. Париж, Франция

Рисунок 191 – Л. В. Руднев. Главное здание МГУ. 1949-1953 гг. Москва,
Россия

Рисунок 192 – А. Душкин, А. Дейнека. Станция метро «Маяковская». 1938 г.
Москва, Россия

Рисунок 193 – Е. В. Вучетич. Родина-мать. 1959 г. Волгоград, Россия

Рисунок 194 – А. И. Лактионов. Письма с фронта. 1947 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Рисунок 195 – И. И. Кабаков. Шеренга. 1989 г.

Рисунок 196 – Д. Н. Чечулин. Дом Правительства Российской Федерации.
1965-1979 гг. Москва, Россия

Рисунок 197 – Э. Уорхол. Диптих Мэрилин, 1962 г. Британская галерея Тейт, Лондон, Великобритания

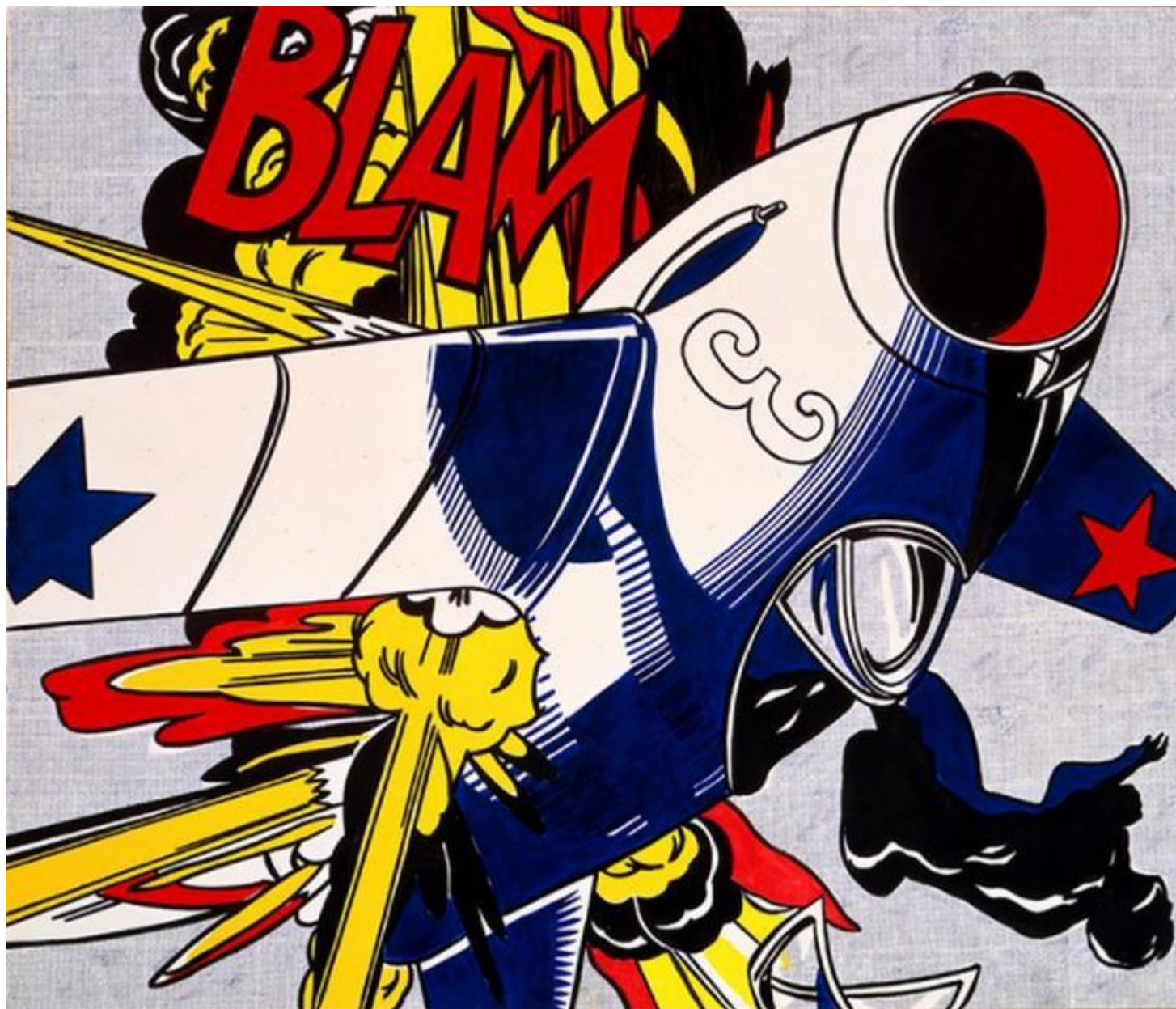

Рисунок 198 – Р. Лихтенштейн. Бум. 1962 г. Художественная галерея
Йельского университета, Нью-Хейве, США

Рисунок 199 – Н. И. Нестерова. Дом Гоголя. 1979 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

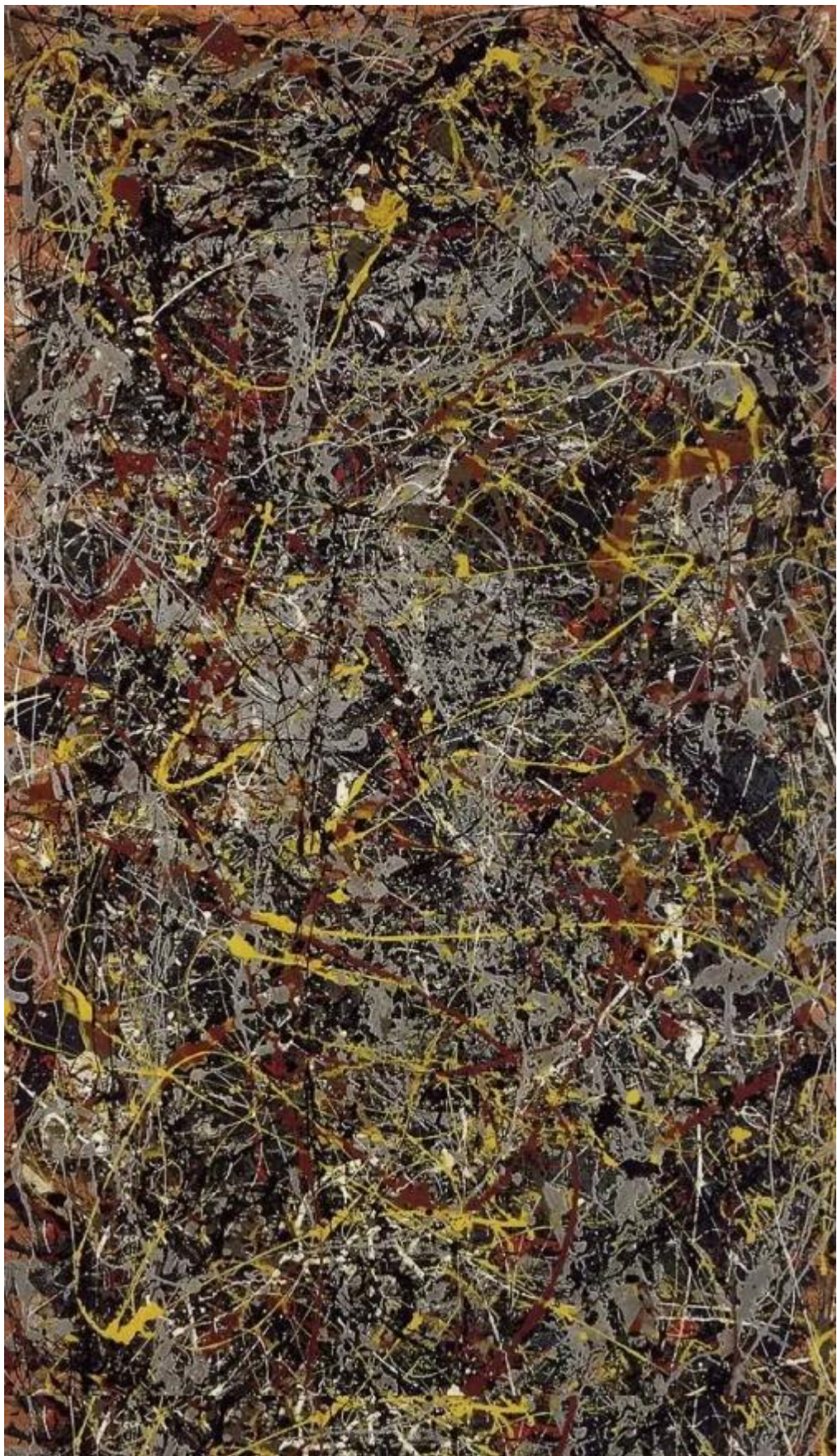

Рисунок 200 – Джексон Поллок. № 5. 1948 г. Частная коллекция, Нью-Йорк

Вопросы:

1. Какие этапы в развитии искусства получили названия модернизм, авангард, постмодернизм?
2. В чем принципиальное отличие и что общего между идеологией модернизма и постмодернизма?
3. Назовите характерные черты искусства XX века.
4. Что такое пуантилизм?
5. Проведите сравнительный анализ живописи абстрактных экспрессионистов и «классической абстракции» начала XX века.
6. В 1960 году Ив Кляйн создал один из самых знаменитых перформансов «Антропометрия», которое вызвало шок у публики. Каким образом был сделан перформанс? Что автор хотел донести до нас через свою работу?
7. Что такое реди-мейд? Кто считается основателем этого художественного приема?
8. В Нью-Йорке перед фасадом здания ООН находится скульптура огромного пистолета Colt Python 45-го калибра с возведенным курком, но дулом, завязанным в узел. Кто автор этой скульптуры? Кому она посвящена? Назовите причину создания скульптуры? Какова идея скульптуры?
9. Кому принадлежат слова: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего»? Проанализируйте творчество автора данной фразы.
10. Дадаизм – авангардное направление искусства первой половины XX в., однако в переводе с языка африканского племени Кру переводится как «хвост коровы». Что общего с авангардным направлением и «хвостом коровы»? Почему авангардное направление получило такое необычное название? Что отождествлял «дадаизм»?

11. Каковы типологические черты и особенности советской культуры? Можно ли использовать для ее характеристики понятие «массовая культура»?
12. Назовите наиболее значительные, на ваш взгляд, произведения советской культуры и искусства.
13. Что представляет собой беспредметное искусство?
14. Что представляет собой акционизм в современном искусстве?
15. Охарактеризуйте формы акционизма: перформанс, хеппенинг, флешмоб. Приведите примеры.

16 Контрольные тестовые задания для самопроверки знаний

Сущность культуры и её становление в первобытную эпоху.

1. Согласно А. Тойнби, цивилизации возникают благодаря:
 - a) «Духовной деятельности» отдельных индивидов
 - b) Военным конфликтам
 - c) Столкновению экономических интересов
 - d) Массовому распространению информации

2. Глобализация затрагивает интересы:
 - a) Всего человечества
 - b) Развивающихся стран
 - c) Евразийского союза
 - d) Олигархической верхушки

3. Формационный подход К. Маркса рассматривает историю развития человечества как:
 - a) Процесс рождения, расцвета и упадка
 - b) Процесс повторения и обновления
 - c) Божественное сотворение
 - d) Процесс постепенного развития культуры и сознания

4. Подход, объясняющий историю развития человечества сменой этносов:
 - a) Пассионарный
 - b) Метаисторический
 - c) Креационный

d) Циклический

5. Современный вид искусства, для развития которого профессионализм не актуален:

- a) Маргинальное
- b) Виртуальное
- c) Современное концептуальное
- d) Традиционное

6. Древнейшими «моделями» современного человека являются:

- a) Австралопитеки
- b) Кроманьонцы
- c) Неандертальцы
- d) Дриопитеки

7. К древним формам религии не относится:

- a) Тотемизм
- b) Фетишизм
- c) Анимизм
- d) Дуализм

8. Фетишизм –

- a) Наделение сверхъестественной силой неодушевлённых предметов
- b) Вера в таинственную связь между человеком и животным или растением
- c) Одушевление окружающего мира
- d) Вера в магические силы и контакт с ними через ритуалы и обряды

9. Характер первобытного искусства:

- a) Коллективное
- b) Индивидуальное
- c) Маргинальное

d) Профессиональное

10. Несколько старшеклассников случайно открыли «Сикстинскую капеллу первобытной живописи» ...:

- a) в пещере Ласко на юге Франции
- b) в Альтамирской пещере в Испании
- c) в пещера Нио во Франции
- d) в пещере Каповой на Нижнем Урале

**Художественная культура и искусство древних цивилизаций.
Месопотамия. Древний Египет.**

1. В период развития шумерской цивилизации были заложены основы:

- a) Религиозных текстов
- b) Храмовой архитектуры
- c) Настенной живописи
- d) Эпической литературы

2. Древнейшая в мире письменность приписывается:

- a) Шумерам
- b) Древним египтянам
- c) Древним китайцам
- d) Древним грекам

3. Какая цивилизация первая установила законы и правовую систему:

- a) Шумеро-аккадская

- b) Египетская
- c) Эгейская
- d) Хараппская

4. Особенностью древнеегипетского искусства является:

- a) Устойчивая форма архитектурных сооружений
- b) Синкретичная форма художественного творчества
- c) Многоярусная форма в архитектуре
- d) Аллегорические образы в скульптуре

5. Назовите символ египетской архитектуры:

- a) Пирамида
- b) Пагода
- c) Купол
- d) Пятиконечная звезда

6. Вид искусства, особо распространённый в период правления Рамсеса II:

- a) Скульптура
- b) Архитектура
- c) Живопись
- d) Литература

7. Духовная основа древнеегипетской художественной культуры:

- a) Культ мёртвых
- b) Культ красоты
- c) Культ знаний
- d) Религиозный культ

8. Полосатый головной платок египетских фараонов, спускающийся на плечи длинными концами:

- a) Сердаб
- b) Клафт
- c) Пилон
- d) Ушебти

9. Первая неклассическая пирамида принадлежала фараону:

- a) Джосеру
- b) Хефрену
- c) Микерину
- d) Хеопсу

10. Символическое олицетворение мощи фараона в Древнем Египте:

- a) Сфинкс
- b) Обелиск
- c) Пирамида
- d) Мастаба

Классические культуры Востока. Традиционные культуры Индии и Китая

1. Причина гибели хараппской цивилизации:

- a) Завоёваны кочевыми племенами
- b) Междоусобные войны
- c) Процесс естественной деградации
- d) Изменение способа производства

2. Древнеиндийская каста, к которой принадлежали крестьяне и ремесленники:
- a) Кшатрии
 - b) Шудры
 - c) Вайшьи
 - d) Брахманы
3. «Яджурведа», как одна из частей священных древнеиндийских книг, содержит:
- a) молитвы и пояснения для обрядов жертвоприношений
 - b) магические формулы и заклинания
 - c) эпические повествования
 - d) гимны
4. Китайское архитектурное сооружения в виде многоярусной кирпичной башни, символизирующее распространение духовного знания:
- a) Пирамида
 - b) Дворец
 - c) Пагода
 - d) Донжон
5. Один из четырех древнеиндийских текстов трактуется как «сидеть у ног учителя»:
- a) Брахманы
 - b) Араньяки
 - c) Веды
 - d) Упанишады
6. В Древнем Китае каждый цвет имел смысл, например, жёлтый цвет:

- a) Олицетворял мир и покой
 - b) Символизировал юг и солнце, радость и счастье
 - c) Ассоциировался с мраком и душевным смятением
 - d) Символизировал императорское могущество
7. Страна, где возведено священное сооружение «Золотой павильон»:
- a) Китай
 - b) Япония
 - c) Индия
 - d) Монголия
8. Ступа в Древней Индии –
- a) погребальный холм
 - b) место совершения земных поклонов
 - c) пещерный храм для молитвы
 - d) сооружение для хранения реликвий
9. Мировая религия, родившаяся в Индии, основателем которой является Сиддхартха Гаутама:
- a) Буддизм
 - b) Джайнизм
 - c) Даосизм
 - d) Индуизм
10. Учение о «благородном муже» как идеальной личности разработал:
- a) Конфуций
 - b) Лао-Цзы
 - c) Будда
 - d) Зороастр

Античная культура и искусство. Древняя Греция и Древний Рим.

1. Культурный памятник Античного Рима:
 - a) Пропилеи
 - b) Пантеон
 - c) Эрехтейон
 - d) Парфенон

2. Возвышенность в укреплённой части древнегреческих городов?
 - a) Акрополь
 - b) Некрополь
 - c) Цитадель
 - d) Бастион

3. Древнегреческий скульптор, создатель статуи «Дискобол»:
 - a) Лисипп
 - b) Мирон
 - c) Поликлет
 - d) Фидий

4. Центр культурной жизни в Древнем Риме, где происходили народные собрания, ярмарки и вершился суд:
 - a) Агора
 - b) Форум
 - c) Атриум
 - d) Акрополь

5. Символ театрального искусства, родившийся в Древней Греции:

- a) Маска Дионисия
- b) Лавровая ветвь
- c) Перст указующий
- d) Лира

6. Главное открытие древнегреческой культуры:

- a) Человек как прекрасное и совершенное творение природы
- b) Природа как образец гармонии и порядка
- c) Общество как высокоорганизованная система
- d) Мифология как первоисточник формирования современного взгляда на мир

7. В классическую структуру древнегреческого ордера не входит:

- a) Арочный свод
- b) Колонна
- c) Фронтон
- d) Антаблемент

8. Причина гибели Крито-микенской цивилизации:

- a) Троянская война
- b) Эпидемия чумы
- c) Экономический кризис
- d) Междоусобные распри

9. Древнегреческое прямоугольное сооружение, окружённое со всех сторон колоннами:

- a) Периптер
- b) Диптер
- c) Толос
- d) Простиль

10. Образцы ионического ордера (отметьте лишнее):

- a) Храм Геры на острове Самос
- b) Храм Артемиды в г. Эфес
- c) Храм Посейдона на юге Италии
- d) Храм Аполлона в г. Дидимы

Культура и искусство Византии и Европейского Средневековья.

1. Формация, характерная для эпохи Средневековья:

- a) Феодальная
- b) Рабовладельческая
- c) Капиталистическая
- d) Коммунистическая

2. В средневековый период вся власть принадлежала:

- a) Церкви
- b) Государству
- c) Народу
- d) Императору

3. Излюбленная техника монументальной византийской живописи:

- a) Мозаика
- b) Фреска
- c) Роспись
- d) Станковая живопись

4. Родиной иконописи является:
- a) Передняя Азия
 - b) Византия
 - c) Средневековая Индия
 - d) Домонгольская Русь
5. Основная роль во внешнем убранстве готического собора принадлежит:
- a) Скульптуре
 - b) Живописи
 - c) Архитектуре
 - d) Зодчеству
6. Архитектурные памятники, выполненные из камня со сводчатым покрытием, имеющие окна-бойницы, к которым применимо выражение: «Мой дом – моя крепость», принадлежат к:
- a) романскому стилю
 - b) готическому стилю
 - c) викторианскому стилю
 - d) стилю минимализма
7. Памятник архитектуры в Константинополе – символ Божественной Премудрости:
- a) Собор Святой Софии
 - b) Храм Сан-Витале
 - c) Монастырь Богоматери Паммакарistos
 - d) Спасо-Преображенский собор
8. Освобождение от церковного влияния:
- a) сакрализация

- b) спекуляция
- c) секуляризация
- d) стратификация

Культура и искусство эпохи Возрождения.

1. Фраза «Чем точнее соответствует твоё произведение жизни, тем оно кажется лучше» отражает главную идею А. Дюрера – бескомпромиссный _____:
 - a) реализм
 - b) маньеризм
 - c) классицизм
 - d) модернизм

2. Кто из художников Возрождения отказывается от законов перспективы, смещает земные и небесные планы, деформирует фигуры, использует цвет для передачи настроения, а не действительности:
 - a) Эль Греко
 - b) Рембрандт
 - c) Леонардо да Винчи
 - d) Рафаэль

3. Кто создал площадь собора св. Петра в Риме?
 - a) Л. Бернини
 - b) Фр. Борромини
 - c) Микеланджело

d) Ф. Брунеллески

4. А. Корелли, А. Вивальди, Г. Ф. Гендель – яркие представители итальянской скрипичной музыки. К какому художественному стилю принадлежали их творения?

a) Барокко

b) Классицизм

c) Романтизм

d) Маньеризм

5. В каком городе открылся первый общедоступный оперный театр?

a) Венеция

b) Флоренция

c) Равенна

d) Неаполь

6. Какое полотно не принадлежит кисти П. П. Рубенса?

a) «Снятие с креста»

b) «Персей и Андромеда»

c) «Суд Париса»

d) «Христос на кресте»

7. Какому представителю искусства Северного Возрождения принадлежат слова: «Я верю, что суть каждого человека составляет совершенство формы и красоты»:

a) Альбрехт Дюрер

b) Иероним Босх

c) Ганс Гольбейн Младший

d) Питер Брейгель

8. Какое архитектурное произведение предшествовало появлению маньеризма?
- a) Библиотека Лауренциана
 - b) Вилла папы Юлия III
 - c) Вилла Джулия
 - d) Здание Уфицци
9. Кто первым из художников эпохи Возрождения начал изображать не реальный, а идеальный окружающий мир?
- a) Веронезе
 - b) Пармиджанино
 - c) Корреджо
 - d) Джорджоне
10. Художник эпохи Возрождения, изображавший повседневную жизнь крестьян, мало интересуюсь буржуазией и аристократией:
- a) Иероним Босх
 - b) Питер Брейгель
 - c) Ян ван Эйк
 - d) Альбрехт Дюрер

Культура и искусство Нового времени. Эпоха Просвещения.

1. В какой стране в XVII в. возродился интерес к классицизму?
- a) Германии
 - b) Франции
 - c) Англии

d) Италии

2. Стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в начале XVIII века и отличающийся утончённостью, лёгкостью, прихотливостью:

a) Барокко

b) Рококо

c) Классицизм

d) Романтизм

3. Основные идеи классицизма эпохи Просвещения (вычеркните лишнее):

a) Искусство должно быть доступно широким народным массам

b) Искусство должно воспевать лучшие человеческие качества

c) Искусство должно высмеивать отрицательные стороны

d) Искусство должно развлекать, доставлять удовольствие

4. Художественное течение XVII – XVIII вв., для которого характерно обращение к образам и формам античной литературы и искусства:

a) Сентиментализм

b) Барокко

c) Классицизм

d) Романтизм

5. Как называется техника живописи, которая выполняется тонкой штриховкой, плавно переходя от одного красочного тона к другому?

a) Сфумато

b) Темпера

c) Сграффито

d) Граттаж

6. Какой композитор, согласно П. И. Чайковскому, обессмертил себя «усовершенствованием той превосходной, идеально уравновешенной формы сонаты и симфонии, которую впоследствии Моцарт и Бетховен довели до последней степени законченности и красоты»?
- a) Йозеф Гайдн
 - b) Джузеппе Верди
 - c) Клод Дебюсси
 - d) Никколо Паганини
7. Автором знаменитой королевской резиденции «Эскориал» является:
- a) Испанский архитектор Хуан Эррера
 - b) Французский архитектор Огюст Перре
 - c) Итальянский архитектор Донато д' Анджело Браманте
 - d) Русский архитектор Василий Иванович Баженов
8. Какой архитектурный памятник в 1793 году декретом Конвента был превращён в национальный художественный музей?
- a) Версальский дворец
 - b) Лувр
 - c) Дрезденский дворец
 - d) Дворец Уффици
9. С 1797 по 1799 гг. Франсиско Гойя создаёт цикл из 80 сатирических произведений под общим названием:
- a) Тавромахия
 - b) Колосс
 - c) Капричос
 - d) Десастрес

10. Под влиянием идей Ж.-Ж. Руссо о преимуществах естественного состояния человека зародилось новое течение в европейском искусстве эпохи Просвещения:
- a) Импрессионизм
 - b) Сентиментализм
 - c) Барокко
 - d) Реализм

Западноевропейская культура XIX в.

1. Пьер Огюст Ренуар – французский живописец, график и скульптор, один из основателей:
- a) Импрессионизма
 - b) Романтизма
 - c) Неоклассицизма
 - d) Модерна
2. К жанрам элитарной культуры может относиться:
- a) Комедия
 - b) Детектив
 - c) Мелодрама
 - d) Документальное кино
3. Главные представители романтизма в музыке:
- a) Н. Паганини, Ф. Лист, Ф. Шопен
 - b) Э. Делакруа, Т. Жерико

- c) А. Ламартин, А. Мицкевич, Г. Мелвилл
- d) И. С. Бах, В. А. Моцарт

4. Представители романтизма в живописи:

- a) Новалис, Жан Поль, А. Гофман, У. Вордсворт
- b) Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Р. Вагнер
- c) Дж. Констебл, У. Тернер, О. А. Кипренский.
- d) О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне

5. Философско-эстетические принципы символизма отражены в трудах:

- a) Дж. Байрон, П. Б. Шелли, В. Гюго
- b) Х. И. Г. Гейне, М. А. Б. Стендаля, Ж. Санд
- c) А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше
- d) К. Маркс, Ф. Энгельс, А. И. Герцен

6. Название объединения художников, архитекторов и дизайнеров, возникшее в Мюнхене, Берлине, Вене, работавшие в стиле модерн:

- a) Прерафаэлиты
- b) Сецессион
- c) Наби
- d) Баухауз

7. Основные представители символизма в изобразительном искусстве:

- a) Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. О. Рунге
- b) К. Коро, Ш. Добиньи, О. Домье
- c) Н. Пуссен, К. Лоррен, Ж. Л. Давид, Ж. О. Д. Энгр
- d) Э. Мунк, Г. Моро, М. К. Чюрленис, М. А. Врубель.

8. Нередко связывают с символизмом произведения:

- a) А. Н. Скрябина

- b) С. С. Прокофьева
- c) Д. Д. Шостаковича.
- d) П. И. Чайковский

9. Родиной импрессионизма является:

- a) Франция
- b) Германия
- c) Нидерланды
- d) Россия

10. Чем отличалась живопись постимпрессионистов от импрессионистов?

- a) не желанием изображать внешний изменчивый мир
- b) изображением пугающе убедительного окружающего мира
- c) вкладывали в свои работы возмутительно греховный подтекст
- d) излишней декоративностью

Культура и искусство Древней и Средневековой Руси

1. В основании крестово-купольного храма лежит:

- a) Треугольник
- b) Круг
- c) Прямоугольник
- d) Квадрат

2. Первая каменная церковь Киевской Руси:

- a) Успенский собор во Владимире

- b) Церковь Покрова на Нерли
- c) Собор Святой Софии в Киеве
- d) Десятинная церковь в Киеве

3. Какой собор знаменит своей белокаменной резьбой:

- a) Дмитриевский собор во Владимире
- b) Церковь Покрова на Нерли
- c) Собор Святой Софии в Киеве
- d) Благовещенский собор в Москва

4. Как переводится слово «икона»:

- a) идол
- b) образ
- c) картина
- d) символ

5. Другое название храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве:

- a) Казанский собор
- b) Покровский собор
- c) Иверская часовня
- d) Архангельский собор

6. Икона Владимирской Божьей Матери, согласно православной иконографии представляет собой тип:

- a) «Оранта»
- b) «Одигитрия»
- c) «Елеуса»
- d) «Панахранта»

7. Какая икона не принадлежит кисти Андрея Рублева:
- a) Богоматерь Владимирская
 - b) «Троица», Троицкий собор в Москве
 - c) «Спас Нерукотворный», московский Новодевичий монастырь
 - d) «Благовещение», Благовещенский собор Московского Кремля

Русская культура и искусство XVIII-XIX вв.

1. Высшим образцом русского барокко являются празднично-мажорные творения:
- a) В. Растрелли
 - b) Д. Пеппельмана
 - c) Л. Бернини
 - d) О. Монферрана
2. Первый русский музей, возникший в XVIII в.:
- a) Эрмитаж
 - b) Дворец «Монплеизир» в Петергофе
 - c) Кунсткамера в Петербурге
 - d) Учебный музей при Московском университете.
3. Для «приучения» народа к посещению музеев Петр I приказал посетителям Кунсткамеры предлагать (уберите неправильное):
- a) Угощения закусками, сладостями, кофе и вином
 - b) Сопровождения по залам и рассказа об экспонатах
 - c) Бесплатного прохода в музей

d) Освобождения от налогов

4. Серия парадных портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц была написана художником:

- a) Д. Г. Левицким
- b) А. П. Антроповым
- c) И. Я. Вишняковым
- d) И. Н. Никитиным

5. Автор скульптуры «Медный всадник»:

- a) К. Растрелли
- b) Э. Фальконе
- c) Ф. Щедрин
- d) М. Козловский

6. Первый в России памятник некоронованной особе:

- a) Памятник К. Минину и Д. Пожарскому И. Мартоса
- b) Памятник И. Крылову П. К. Клодта
- c) Памятник А. В. Суворову М. И. Козловского
- d) Памятник М. И. Кутузову Б. И. Орловского

7. П. Ротари принесли славу в России:

- a) Придворные портреты
- b) Женские «головки»
- c) Пейзажи
- d) Исторические полотна

8. Картины П. Федотова, показывающие тему гнетущей, беспросветной нужды, были первым и чрезвычайно ярким проявлением в живописи:

- a) наивного романтизма
- b) критического реализма
- c) исторического жанра
- d) сентиментализма

9. Кто автор картины «Утро в сосновом бору»:

- a) И. И. Шишкин
- b) И. И. Шишкин и Савицкий
- c) И. Е. Репин
- d) И. И. Левитан

10. А. Г. Венецианов известен как автор:

- a) Крестьянских портретов
- b) Автопортретов
- c) Парадных портретов
- d) Семейных портретов

11. Картина «Боярыня Морозова» написана:

- a) В. М. Васнецовым в фольклорном жанре
- b) К. П. Брюлловым в историческом жанре
- c) В. И. Суриковым в историческом жанре
- d) В. И. Суриковым в жанре портретной живописи

12. Какое из утверждений неверно:

- a) И. К. Айвазовский писал быстро, создавая даже самые большие свои полотна за несколько дней
- b) И. К. Айвазовский писал свои полотна по памяти, делая на пленэре лишь наброски
- c) Будучи маринистом И. К. Айвазовский, в то же время, является автором портретов и полотен в историческом жанре

- d) И. К. Айвазовский работал на пленэре, стремясь изобразить с натуры нюансы движения природных стихий
13. Бывший дом Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве построен:
- a) Ф. О. Шехтелем в стиле модерн
 - b) Ф. О. Шехтелем в стиле классицизм
 - c) В. М. Васнецовым в стиле модерн
 - d) В. М. Васнецовым в «русском стиле»
14. Эта картина И. Е. Репина написана в жанре коллективного портрета с 81 фигурой:
- a) Торжественное заседание Государственного Совета
 - b) Взятие снежного городка
 - c) Переход Суворова через Альпы.
 - d) Письмо запорожцев турецкому султану

Пути искусства в культуре XX века

1. Какие черты не характерны для авангардизма?
- a) Синтез различных искусств
 - b) Реалистичные образы в живописи
 - c) Стремление к поиску новых форм
 - d) Онтологическая сущность произведения

2. Назовите стиль, появлению которого предшествовала картина П. Пикассо «Авиньонские девицы», где еще просматривается сюжетность, но уже фигуры деформированы и отсутствует воздушная перспектива.
- a) Кубизм
 - b) Сюрреализм
 - c) Дадаизм
 - d) Футуризм
3. Архитектурное направление, железобетонные конструкции которого имеют строго геометрические, предельно упрощённые формы:
- a) Конструктивизм
 - b) Модернизм
 - c) Структурализм
 - d) «Органическая архитектура»
4. Основатели футуризма:
- a) Э. Дега, К. Моне
 - b) Д. М. У. Тернер, Г. Моро
 - c) О. Ренуар, В. Ван Гог
 - d) У. Боччони, Ф. Маринетти
5. Какой вид искусства В. В. Кандинский характеризует как «отход от изображения природы, натуры в сторону трансцендентальных сущностей: явлений и предметов»?
- a) Абстракционизм c) Кубизм
 - b) Футуризм d) Авангардизм
6. Какова цель создания мастерских ВХУТЕМАС?
- a) Готовить промышленных дизайнеров-художников
 - b) Популяризировать современную художественную культуру

- c) Распространять знания по естествознанию
 - d) Развлекать людей, чтобы отвлечь от рутины повседневности
7. Три принципа постмодернизма в архитектуре (вычеркните лишнее):
- a) Архитектура подчинена конкретной природной среде и особенностям культуры
 - b) Введение намеков, отсылающих к различным историческим источникам
 - c) Архитектурные элементы выведены за пределы утилитарно необходимых
 - d) Архитектура тесно связана с промышленностью
8. Направление в архитектуре, использующее массивные открытые конструкции из бетона и материалов с крупной текстурой:
- a) Необрутализм
 - b) Структурализм
 - c) Хай-тек
 - d) Минимализм
9. Направление в живописи, для которого характерно стремление проникнуть в состояния психики, не контролируемые разумом:
- a) Сюрреализм
 - b) Супрематизм
 - c) Конструктивизм
 - d) Примитивизм
10. Для хэппенинга не характерно (уберите лишнее):
- a) Отсутствие плана и сюжета
 - b) Вовлечение в действие случайных людей
 - c) Разыгрывание в городской среде
 - d) Использование саморазрушающихся механизмов

17 Творческие задания

1 Узнайте произведение по описанию

1. Эта картина знаменитого русского художника была написана в 1841 г. в Италии. Работа была высоко оценена Папой Григорием XVI, наградившим автора золотой медалью.

Картина написана в стиле романтизм и реализм. На ней изображено море в свете зарождающегося дня. На темные мощные морские волны падают светлые отблески первых лучей восходящего солнца. Это символ борьбы света и тьмы. Сквозь темные тучи пробивается мощный луч света, в котором виден образ Создателя. Так, используя библейскую тему, автор изображает создание всего живого.

Картина вызвала много споров в Ватикане. Некоторые кардиналы усмотрели в густых черных облаках отражение дьявольской силы. Однако специально собранный совет не обнаружил в ней наличие демонических образов и смог признать картину «светлой».

Данное полотно выставлялось в Ватиканском музее. Сейчас является экспонатом венецианского музея на острове Святого Лазаря.

Назовите картину и имя автора.

2. Эта миниатюрная работа выдающегося испанского художника стала самой знаменитой его картиной, его визитной карточкой. Сюжет картины замысловат и парадоксален. Как и в других работах автора, сон граничит с реальностью.

На фоне безмятежного пейзажа медленно плавают и растекаются часы. По-видимому, так автор хотел показать нелинейность времени. Изобразив его в виде «мягких» часов, он подчеркивает, что времени свойственно

меняться и растягиваться. Картина является своеобразным символом скоротечности и относительности времени. Но, по признанию самого автора, была написана в результате ассоциаций, возникших у него при виде плавленого сыра.

В настоящее время эта картина кисти великого испанского художника находится в музее современного искусства в Нью-Йорке.

Назовите картину и имя автора.

3. Это одна из самых прославленных русских икон XV века, написанная для Троице-Сергиевского монастыря. Изображение создано по церковным канонам и наполнено христианской символикой.

Перед нами предстают фигуры трех ангелов, сидящих за столом со смиренно склоненными головами. Ангелы символизируют трехипостастную сущность Бога. Одухотворенные лица ангелов имеют красивые утонченные черты и окружены золотистым нимбом. На них свободные одеяния, в которых преобладает лазурный цвет, так же символизирующий их причастность к Богу.

В центре иконы – чаша, как символ страданий Христа. На заднем фоне изображено дерево, дом и гора.

В основу композиции положен круг, ограниченный фигурами ангелов.

С 1929 г. икона хранится в собрании государственной Третьяковской галереи.

Назовите икону и имя автора.

4. Это полотно считается одним из самых ярких и выразительных примеров разоблачения ужасов войны.

Перед нами разворачивается панорама пустынной, выжженной местности с голыми стволами сгоревших, обугленных деревьев. На безжизненной территории нет ни капли воды, ни зеленой травинки — только мертвый желтый песок и черные сухие деревья. Единственные жители здесь

— черные вороны, символы смерти. Они на полотне везде — сидят на деревьях, летают в небе, кружат над павшим.

Вдалеке виднеется разрушенный город без признаков жизни. А на переднем плане полотна изображена огромная гора человеческих черепов, сложенных в пирамиду. На ней тоже сидят вороны.

Изначально картина задумывалась как историческая, отражающая итоги походов Тамерлана, который славился своей жестокостью и особым пристрастием к отрубанию голов. Но, замысел перерос сам себя. Полотно стало гениальным обличителем всех войн. На картине нет указания ни на время, ни на точное место действия, ни на конкретного виновника злодеяний. Недаром сам автор оставил на раме полотна надпись о том, что картина посвящается завоевателям прошлого, настоящего и будущего.

Назовите картину и имя автора.

5. Эта фреска кисти гениального флорентийского живописца находится в Милане, в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие. Мастер выбрал неудачную технику росписи по сухой штукатурке. Из-за чего фреска начала разрушаться почти сразу после создания. Кроме того, за 500-летнюю историю существования произведения фреска не раз подвергалась разрушениям: через роспись был проделан, а затем заложен дверной проем. Трапезную монастыря, где находится изображение, использовали как оружейный склад, тюрьму, подвергали бомбежке. Знаменитую фреску реставрировали не менее пяти раз, причем последняя реставрация заняла 21 год. Сегодня, чтобы посмотреть произведение искусства, посетители должны заказывать билеты заранее и могут провести в трапезной только 15 минут.

На фреске показан момент, когда Иисус говорит слова, касающиеся того, что кто-то из апостолов окажется его предателем, а также реакция на слова Иисуса каждого его ученика.

Назовите фреску и ее автора.

6. Данное полотно хранится в Галерее Боргезе в Риме. Современное название картины не было дано самим художником, его начали употреблять лишь два века спустя. До этого времени у картины были различные названия: «Красота приукрашенная и неприукрашенная» (1613), «Три типа любви» (1650), «Божественная и светская женщины» (1700).

Художник изобразил сидящую возле колодца даму и спустившуюся к ней богиню. Дама одета в богатое белое платье, перетянутое поясом, на ее голове венок, волосы распущены. Она может олицетворять любовь в браке. Вторая фигура - прелестная обнаженная богиня. Возможно, это Венера. Чуть позади этой пары играет мальчик-купидон.

На заднем плане картины виднеется озеро, а за ним белые стены замка и церковный шпиль. Сцена происходит в вечерних сумерках. Свет, позволяющий зрителю видеть всю картину яркой и светлой, исходит лишь от двух прекрасных женщин.

Назовите картину и ее автора.

7. Эта скульптура является одной из самых узнаваемых в мире. Оригинал статуи хранится на родине автора в Париже, но ее многочисленные копии выставлены во многих музеях мира.

Скульптура является частью композиции из 108 фигур. Большинство из них – это пороки человека. Композиция навеяна «Божественной комедией» Данте. Скульптура изображает самого Данте и первоначально называлась «Поэт».

Гениальный французский мастер исключительно с помощью позы смог передать настроение и состояние своего персонажа. Автор говорил, что его герой думает не только мозгом, о чем свидетельствуют нахмуренные брови, сжатые губы и расширяющиеся ноздри, но и всем телом, каждым мускулом спины и ног, рук.

Зрителя впечатляет реалистичность фигуры. Скульптура отлита из бронзы в натуральный человеческий рост.

Назовите скульптора и его творение.

2 Определите каким живописным полотнам посвящены стихотворные строки. Назовите автора произведения, стиль, жанр его написания.

1. Вот сын её, - он - тайна Иеговы-
Лелеем девы чистыми руками,
У ног её земля под облаками,
На воздухе нетленные покровы.
И, преклонясь, с Варварою готовы
Молиться ей мы на коленях сами
Или, как Сикст, блаженными очами
Встречать того, кто рабства сверг оковы....
А. Фет
2. И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука ...
А. Блок
3. С каким униженьем, и с болью, и в страхе,
Тобою - бессмертные смотрят шуты,
Как странно белеют согбенные пряхи
В величьи рабочей своей красоты!
И этот Распятый над всеми Христами
Вознесшийся телом утонченно-бледным,
И длинные копья, что встали рядами
Над бранным героем, смиренно-победным.
К. Бальмонт
4. Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали.
Но красоту её (.....) спас.
Так часть души её от нас не улетела,
И будет этот взгляд, и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
Я. Полонский

5. О чем он думал, (.....),
Какими образами бредил,
Когда изобразил Христа
На фоне северной равнины,
Сгибающим худую спину
Под перекладиной креста?
Фламандские вокруг пейзажи, -
Взгляните на одежды стражи,
На эти мельницы вдали!
Еще один виток дороги,
И он, взойдя на холм пологий,
Увидит в море корабли.
Еще не бог он. На мольберте
Он человек еще, и смертен,
И явно выглядит чужим
В долине этой, в этом веке,
Где стужа сковывает реки
И над домами вьется дым.
Светало. Около отлива
Кричала чайка хлопотливо.
Тяжелый дождь стучал в окно.
О чем он думал, Младший Питер,
Когда лицо устало вытер,
Закончив это полотно?

А. Городницкий

6. Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.
Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски выдавленным голубым!

А. Вознесенский

7. Зачем (.....) вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне во след?

А. Кушнер

8. Уж так ли безумно намеренье –
Увидеться в жизни земной?!
Читает красotka с картины (.....)
Письмо, что написано мной.
Она - словно сыграна скрипкою –
Прелестна, нежна и тонка,
Следит, с удивленной улыбкою,
Как в рифму впадает строка.
А, впрочем, мучение адово
Читать эти строчки вразброд!
Как долго из века двадцатого
В семнадцатый - почта идет!
А. Галич
9. Её глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Н. Заболоцкий
10. Её рождение прощанию сродни,
Настолько члены хрупко-эфемерны.
Да, это ты, твой беспощадно-верный
Портрет, любовь. Прекрасней западни
И простодушнее не выдумать, зато
Уж и безжалостней, мучительней, жесточе.
А братья-ветры вот: целуют в очи
И сыплют розы сквозь ветра решето.
Уже несут цветное полотно
Укутать стан прозрачной тканью долгой.
Когда б не раковины плотик, ты иглой
Ушла бы, кажется, на сумрачное дно...
А. Машевский.

18 Методические указания для обучающихся

Изучение дисциплины «Мировая культура и искусство» предполагает связь с другими смежными науками: историей, литературой, искусствознанием, философией, этикой, эстетикой, культурологией.

Специфика учебного пособия для самостоятельного прочтения студентами предполагает необходимость приводить достаточное количество художественных примеров, а также использовать эстетический опыт повседневной жизни, осмысленный философской теорией. Основополагающими в методологии дисциплины являются антропологический, аксиологический, исторический, культурологический подходы.

История мировой культуры изучается с опорой на мировоззренческие ценности, этические нормы, а также в связи с художественной практикой искусствознания. Значительное место в курсе дисциплины занимают истоки культуры – древние цивилизации. При изучении тем целесообразно выделить ключевые понятия общей теории и истории культуры и искусства, выстроить понятийный аппарат, характерный для каждой культуры. Использовать сравнительные методы и характеристики. Рекомендуется рассматривать основополагающие вопросы мироощущения, мировосприятия разных народов. Поскольку стержень культуры составляют, прежде всего, ценности религии, искусства, науки, образования, то проблемы по этим вопросам занимают приоритетное место. Важное значение в формировании и развитии культуры, что следует особо отмечать, социальный, исторический, экономический «фон», обуславливающий развитие той или иной культуры и связи культур. Особое внимание следует уделить проблеме отношения искусства и действительности, подойдя к ней с двух сторон: позиции идеализма и позиции материализма, используя различные современные

модели в походе к искусству и культуре, предоставив выбор взгляда по данной проблеме. Важно выделить многоаспектность и индивидуальность культур, в которых раскрывается многообразие форм и способов человеческого бытия.

Все разделы дисциплины должны изучаться, следуя принципу историзма, а также руководствуясь аксиологическим, культурологическим, антропологическим подходами, подкрепляться живыми жизненными примерами и высокохудожественными образцами искусства. Изучение дисциплины требует дополнительного эстетического образования: просмотр художественных произведений, слушание музыки. С этой целью предлагаются обучающимся посещение картинной галереи, выставок, концертов, самостоятельная работа с альбомами по искусству. Требуется активная работа обучающихся с чтением литературных фрагментов, небольшим анализом художественных произведений, изучение предложенных в учебном пособии иллюстраций.

Обсуждение проблем исторических цивилизаций и культурных традиций должно быть связано с проблемами современности.

Предметом изучения дисциплины «Мировая культура и искусство» являются духовные и материальные ценности разных цивилизаций и периодов ранней стадии развития человечества, наиболее общие положения, характерные черты и особенности, отличающие одну культуру от другой, а также обнаружение основных этапов определённой культуры. Предметом изучения рекомендуется ставить «весь мир» в контексте культурно-исторического наследия.

Основная цель учебного пособия для обучающихся – это овладеть знаниями по истории мировой культуры, культуры и искусства России, направлениям и стилям искусства, культурно-историческим памятникам, способствующими профессиональной ориентации. Ядро курса составляют задачи проблемного поля мировой культуры и искусства. Будущий специалист должен уметь ориентироваться в таких вопросах мировой

культуры и искусства как особенности той или иной культуры, её характерные черты, основные исторические события, периодизация, мировоззрение, религия, литература и искусство, образование, политико-социальная структура. Для успешного изучения дисциплины обучающимся необходимо получить знания теоретических основ мировой культуры и навыки анализа культурных и художественных явлений.

Список рекомендуемой литературы

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 672 с.
2. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках : учебное пособие / Е. П. Борзова, А. В. Никонов. – Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2010. – 216 с. – ISBN 978-5-903983-23-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/11259.html>
3. Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство [Текст] : учебно-методическое пособие / Г. Г. Коломиец, И. В. Колесникова, Я. В. Парусимова. – Оренбург : ОГУ, 2018. – 126 с.
4. Мировая художественная культура [Текст] : в 2 т.: учеб. пособие для вузов / под ред. Б. А. Эренграсс . – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2005. – Т. 1 – 447 с. – ISBN 5-06-005287-7.
5. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 с. – ISBN 978-5-238-02207-9. – Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/74896.html>

6. Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 975 с. – ISBN 978-5-238-01847-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/81507.html>

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура [Текст] : структурно-логические схемы: учеб. пособие для вузов / К. М. Хоруженко. – М. : Владос, 2003. – 208 с.

Список использованной литературы

1. Бекетт, В. История живописи / В. Бекетт : пер. с англ. В. Нетесовой. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 400 с.

2. Борзова, Е. П. История мировой культуры / Е. П. Борзова – СПб. : Издательство «Лань», 2001. – 672 с.

3. Бранский, В. П. Искусство и философия : Роль философии в формировании и восприятии художеств. произведения на примере истории живописи / В. П. Бранский. – Калининград : Янтар. сказ, 1999. – 703 с. ISBN 5-7406-0192-4

4. Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия [Текст] : современная эстетика как наука и философия искусства / В. В. Бычков. – Москва : ЦГИ, 2010. – 783 с. – (Российские Пропилеи). ISBN 978-5-902445-22-7

5. Василий Дмитриевич Polenov и русская художественная культура второй половины XIX – первой четверти XX века ; сб. материалов /

отв. ред. Э. В. Пастон. – М. ; СПб. : Летний сад : Государственная Третьяковская галерея, 2001. – 127 с.

6. Васильев, Л. С. История религий : учеб. пособие / Л. С. Васильев. – М. КДУ, 2008. – 791 с.

7. Вейс, Г. История культуры народов мира. Великие христианские государства. Англия. Франция. Германия. XIV-XVI вв. / Г. Вейс. – М. : Издательство Эксмо, 2005. – 144 с.

8. Винничук, Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. – М. : Высшая школа, 1988. – 496 с. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. – М. : Наука, 1972. – 436 с.

9. Возрождение: 1401 – 1610: шедевры европейского искусства / под ред. С. Дзуффи ; пер. с итал. Г. П. Смирновой, Н. Н. Шильниковой. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2003. – 479 с. Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации / Ч. Галленкамп. – М. : Наука, 1966. – 215 с. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения / Э. Гарэн. – М. : Прогресс, 1986. – 392 с.

10. Гилберт, К. Э., Кун, Г. История эстетики / Под общ. ред. В. П. Сальникова; Пер. с англ. В. В. Кузнецова и И. С. Тихомировой. – СПб.: Алетейя; Санкт-Петербургский Университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2000 – 653 с. ISBN 5-89329-241.3

11. Главное в истории современного искусства : ключевые работы, темы, направления, техники / Сьюзи Ходж ; перевод с английского Анастасии Строкиной ; научный редактор Анна Шапочкина. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 224 с. ISBN 978-5-00169-222-5

12. Гусева, Н. Р. Индия: тысячелетия и современность / Н. Р. Гусева. – М. : Наука, 1971. – 140 с.

13. Даркевич, В. П. Светское искусство Византии: произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X-XIII века / В. П. Даркевич. – М. : Искусство, 1975. – 350 с.
14. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. Дмитриева. – Москва : АСТ-Пресс : Галарт, 2008. – 623 с. ISBN 978-5-7805-1220-2
15. Замалеев, А. Ф. История русской культуры / А. Ф. Замалеев. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 254 с.
16. Зингерман, Б. И. Западное искусство XX века: Мастера и проблемы / Б. И. Зингерман. – М.: Наука, 2000. – 283.
17. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. – М. : Высшая школа, 1993. - 335 с.
18. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – М. : Высшая школа, 1994. – 461 с.
19. Имахаси, Рико. Современное искусство Японии. – Токио: Дайгаку Сюплан, 2009. – 156 с.
20. Импрессионисты / под ред. Р. Фасхутдинова. – М. : Эксмо, 2018. – 240 с.
21. Ионина, Н. А. Сто великих картин / Н. А. Ионина. – М. : Вече, 2007. – 510 с.
22. Ипполитов, А. Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI / А. Ипполитов. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. – 368 с.
23. Ипполитов, А. Просто Рим. Образы Италии XXI / А. Ипполитов. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с.
24. Ипполитов, А. Только Венеция. Образы Италии XXI / А. Ипполитов. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. – 400 с.
25. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм [Текст] / Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа [и др.]. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с. ISBN 978-5-91103-232-6
26. Кантор, А. М. Изобразительное искусство 20 века / А. М. Кантор. – М. : «Искусство», 1973. – 245 с.

27. Крепальди, Г. Импрессионисты / Г. Крепальди ; пер. с итал. Т. М. Котельниковой. – М. : ООО «Издательствл АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2003. – 479 с.
28. Кэмп, М. Леонардо / М. Кэмп ; пер. с англ. К. И. Панас. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 286 с.
29. Лихачев, Д. С. Очерки по философии художественного творчества / Д. С. Лихачев. – СПб. :Русско-балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1996. 163 с. – ISBN 5-86789-032-5
30. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н. Б. Маньковская. – СПб. : Алетейя, 2000. – 347 с. – (Gallicinium) Мировая художественная культура [Текст] : в 2 т.: учеб. пособие для вузов / под ред. Б. А. Эренгросс . – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2005. – Т. 2 – 511 с. – ISBN 5-06-005288-5.
31. Матусовская, Е. М. Американская реалистическая живопись. Очерки / Е. М. Матусовская. – М. : Искусство, 1986. – 192 с.
32. Мор, Т. Утопия ; Кампанелла, Т. Город Солнца ; Бэкон Ф. Новая Атлантида / Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон ; пер. с лат. А. Малеина, Ф. Петровского ; пер. с англ. З. Александровой. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 320 с.
33. Очерки истории искусства / под ред. Г. Г. Пospelова. – М. : Советский художник, 1987. – 464 с.
34. Полевой, В. М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901 – 1945 / В. М. Полевой. – М. : Искусство, 1991. – 303 с.
35. Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. : АСТ, 2010. – 831 с.
36. Роттердамский, Э. Похвала Глупости / Э. Роттердамский ; пер. с лат. П. Губера. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 224 с.
37. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. – Москва :

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 с. – ISBN 978-5-238-02207-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/74896.html>

38. Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 975 с. – ISBN 978-5-238-01847-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/81507.html>

39. Советское изобразительное искусство / сост. В. В. Ванслов, М. Т. Кузьмина. – М. : «Изобразительное искусство», 1982. – 362 с.

40. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду / сост. С. Дзуффи, Ф. Кастрина ; пер. с ит. Т. В. Соколовой, И. Л. Замойской, Н. Ю. Чаминой. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2002. – 400 с.

41. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с. ISBN 978-5-7695-4424-8

42. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. ISBN 978-5-7695-4422-4

43. Терещенко, А. В. История культуры русского народа / А. В. Терещенко. – М. : Эксмо, 2007. – 736 с.

44. Тейлор, Э. Первобытная культура / Э. Тейлор, А. И. Першиц. – М., : Политиздат, 1989. – 572 с.

45. Топоров, В. Н. Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение / В. Н. Топоров. – М. : ОГИ, 2004. – 259 с.

46. Удальцова, З. В. Византийская культура / З. В. Удальцова. – М. : Наука, 1988. – 678 с.

47. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура : учеб. пособие для студ. высш. и сред. учеб. заведений / К. М. Хоруженко. – М. : Владос, 2000. – 224 с.
48. Энциклопедический словарь экспрессионизма / гл. ред. П. М. Топер. – М. : ИМЛИ РАН, 2008. – 734 с.
49. Этюды о картинах : сб. статей / под ред. И. Е. Даниловой. – М. : Искусство, 1986. – 238 с.
50. Яковкина, Н. И. История русской культуры. 19 век : учеб. пособие для вузов / Н. И. Яковкина. – СПб. : Лань, 2000. – 576 с.