

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.

Д. Дидро

До тех пор пока не будут высланы торговцы из храма, храм искусства не будет храмом. Искусство будущего изгонит их.

Л. Толстой

... страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается.

Б. Спиноза

Величайшие распри производят меньше

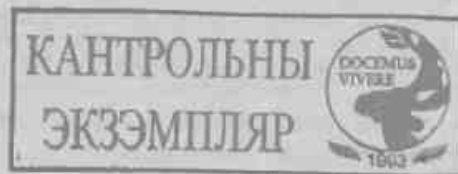
К 90

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Под редакцией профессора *А.Н. Марковой*

Третье издание

*Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений*

ЮНИТИ
UNITI

Москва • 2003

БИБЛИОТЕКА ИИИ

Инвентарный № 10522

Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Ректор академии А.Н. Раминов
Председатель Научно-методического совета проф. Д.М. Дайитбеков

Рецензенты:
кафедра философии Московской
государственной текстильной академии
и д-р филос. наук, проф. К.И. Никонов (МГУ)

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили

К90 Культурология: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф.
А.Н. Марковой. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. —
319 с.
ISBN 5-238-00128-2

История мировой культуры — обязательный предмет изучения во всех вузах России. Его назначение — помочь в подготовке высокообразованных культурных специалистов.

Учебное пособие охватывает историю культуры человеческого общества первобытной эпохи, Древнего мира, Античности, а также Европы и России в эпоху Средневековья, Нового и Новейшего времени.

Представлены методология предмета (сущность культуры, ее составные части, функции), все важнейшие виды искусства (литература, живопись, скульптура, музыка, архитектура, театр), наука, религия, стили и жанры искусства, их важнейшие представители, произведения которых стали национальным богатством той или иной страны и ее вкладом в мировую культуру.

Для студентов вузов, учащихся школ, лицеев и колледжей, а также для широкого круга читателей.

ББК 63.3(0)-7я73

ISBN 5-238-00128-2

© Коллектив авторов, 1995, 1998, 2000
© ЮНИТИ, 1995, 1998
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2000
Воспроизведение всей книги или любой
ее части запрещается без письменного
разрешения издательства

К читателю

В высшей школе России студенты всех вузов и специальностей изучают такую гуманитарную дисциплину, как *Культурология (История мировой культуры)*. Этот предмет введен в учебные программы как обязательный сравнительно недавно, с 1994/95 учебного года. За это время издана обширная учебная литература по культурологии и истории культуры.

Предлагаемое пособие подготовлено коллективом кафедры истории экономики, политики и культуры Всероссийского заочного финансово-экономического института. Это издание *третье* (первое и второе издания — ЮНИТИ, 1995, 1998). Несмотря на широкий спектр учебной литературы по культурологии, предлагаемое читателю учебное пособие не повторяет ни одно из них и имеет ряд особенностей.

В отличие от предыдущего (второго) издания здесь дан краткий обзор истории мировой культуры от первобытности до сегодняшнего дня (эпохи Древности, Средневековья, Нового времени и Новейшего времени), охватывающий страны Европы, Древнего Востока и Россию. Хронологический срез освещения материала дополняется *страновым* подходом — в каждой эпохе излагается развитие культуры ведущих стран.

Курс культурологии дает понимание того, что любая материально-практическая, научная и иная деятельность человека вне культуры невозможна так же, как невозможна без культуры и сама жизнь человека.

Не может считаться культурным человек, если он не знает авторов «Сикстинской мадонны», «Тайной вечери», не знает Баха, написавшего ораторию «Страсти по Матфею», мессы, хоралы, слушая которые человек отрешается от мелочей повседневности и возвышается душой, не знает Андрея Рублева, написавшего икону «Троица», отличающуюся глубокой человечностью и возвышенной одухотворенностью, не знает А. Иванова, создавшего монументальное полотно «Явление Христа народу», основная идея которого — надежда на духовное возрождение человечества.

доктор экономических наук, проф. *А.Н. Маркова* («К читателю», гл. 10, 13, 14, 15)

доктор философских наук, проф. *Л.А. Никитич* (гл. 17, 19)

кандидат экономических наук, *Н.С. Кривцова* (гл. 3)

кандидат исторических наук, *Н.О. Воскресенская* (гл. 3, 8, 9)

кандидат исторических наук, *В.Е. Носов* (гл. 1, 16)

кандидат исторических наук, *С.Д. Бородина* (гл. 2, 11)

кандидат исторических наук, *Е.М. Скворцова* (гл. 6, 14, 18)

кандидат экономических наук, *Ф.О. Айсина* (гл. 16)

кандидат исторических наук, *Ю.И. Топалова* (гл. 7, 12)

кандидат исторических наук, *В.И. Черноскулов* (гл. 13)

ст. преподаватель *Е.М. Мурашова* (гл. 4,5)

Ответственный редактор

доктор экономических наук, лауреат Государственной премии
А.Н. Маркова

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: предмет, сущность, основные функции

Культура есть почитание света.
Культура есть любовь к человечеству.
Культура есть сочетание жизни и красоты.
Культура есть синтез возвышенных и утонченных
достижений.
Культура есть орудие света ... спасение ...
двигатель ... сердце

Н. К. Рерих

Культурология — это наука о культуре и предметом ее являются объективные закономерности общечеловеческого и национальных культурных процессов, памятники, явления и события материальной и духовной жизни людей.

Культурология не только изучает предпосылки и факторы, под влиянием которых возникают, формируются и развиваются культурные интересы и потребности людей, но и исследует их участие в создании, приумножении, сохранении и передаче культурных ценностей. Культурология изучает культурную жизнь в различных обществах, стремясь выделить особенности и достижения основных культурно-исторических типов.

Важнейшая задача культурологов — анализ процессов и тенденций социокультурной среды современности.

Одна из основных проблем культурологической науки — вопросы теории и истории мировой культуры.

О понятии «культура» Слово *культура* — в лексиконе практически каждого человека. Но в это понятие вкладывают самый различный смысл: одни понимают лишь ценности духовной жизни, другие — еще более сужают это понятие, относят к нему лишь явления искусства, литературы, третьи вообще понимают определенную идеологию, призванную обслуживать, обеспечивать «трудовые свершения», т.е. хозяйственные задачи.

Явления культуры изучает множество конкретных наук — археология, этнография, история, социология, а также науки, изучающие различные формы сознания, — философия, искусство, эстетика, мораль, религия и т.д. Каждая из конкретных наук создает определенное представление о культуре как предмете своего исследования. Так, для археологии культура связана с изучением дошедших до нас предметов, в которых материализованы результаты деятельности людей прошлых эпох. Этнография изучает проявления культуры того или иного народа во всем ее многообразии и целостности. Для истории искусства культура — прежде всего художественная деятельность человека и ее результаты. Так что «образ культуры» в различных науках представлен по-разному.

Итак, явление культуры чрезвычайно богато и многообразно, поистине всеобъемлюще. Не случайно культурологи давно затрудняются дать ему определение. По подсчетам американских культу-

рологов Альфреда Кребера и Клайда Клакхона, с 1871 по 1919 гг. было дано семь определений культуры. Одним из первых они считают определение английского историка культуры XIX в. Эдуарда Бернетта Тайлора в его книге «Первобытная культура». С 1920 по 1950 гг. появилось еще 157 определений этого понятия. Сейчас, по одним оценкам, существует уже более 500 определений культуры, а по мнению других, эта цифра приближается к тысяче.

Однако теоретическая сложность данной проблемы не сводится к многозначности самого понятия «культура». Культура — это многогранная проблема исторического развития, и само слово «культура» объединяет разнообразные точки зрения¹.

Термин «культура» восходит к латинскому слову *cultura*, которое означало возделывание почвы, ее культивирование, т.е. изменение в природном объекте под воздействием человека, его деятельности в отличие от тех изменений, которые вызваны естественными причинами. Уже в этом первоначальном содержании термина язык выразил важную особенность — *единство культуры, человека и его деятельности*. Это понятие в отличие от другого — *natura* (природа) означает в данном контексте «созданное», «внеприродное». Мир культуры, любой его предмет или явление воспринимаются не как следствие действия природных сил, а как результат усилий самих людей, направленных на совершенствование, обработку, преобразование того, что дано непосредственно природой.

В настоящее время понятие *культура* означает исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях².

Поэтому понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности человека, народов, населяющих планету. *Культура не существует вне человека*³. Она изначально связана с человеком и порождена тем, что он постоянно стремится искать смысл своей жизни и деятельности, совершенствовать себя и мир, в котором живет.

Человек не рождается социальным, а лишь в процессе деятельности становится таковым. Образование, воспитание — это ни что

¹ Мажуев В.М. Культура и история. — М., 1977. — С. 5.

² Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 292—293.

³ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. — С. 220. Бердяев Н.А. Философия не равенства. — М., 1990. — С. 260.

иное как овладение культурой, процесс передачи ее от одного поколения к другому. Следовательно, культура означает приобщение человека к социуму, обществу¹.

Любой человек, взрослая, прежде всего овладевает той культурой, которая уже была создана до него, осваивает социальный опыт, накопленный его предшественниками. Овладение культурой может осуществляться в форме межличностных отношений (общение в дошкольных учреждениях, школе, вузе, предприятии, путешествии, семье) и самообразования (чтение, посещение музея без сопровождения и т.п.). Огромна роль средств массовой информации — радио, телевидения, печати.

Осваивая накопленный ранее опыт, человек может внести свой собственный вклад в культурный слой².

Процесс социализации — это непрерывный процесс овладения культурой и вместе с тем индивидуализации личности, ибо ценности культуры ложатся на конкретную индивидуальность человека, его характер, психический склад, темперамент — *менталитет*.

Показателем в этом отношении интереснейший опыт самоанализа индивидуальности, который осуществил Н. А. Бердяев:

Я никогда не хотел и не мог чему-либо на свете подчиниться. Во всяком случае, хорошей стороной этого свойства была большая независимость. Парадокс моего существования в том, что, будучи асоциален и антисоциален в одном смысле, в другом смысле я был социален, так как стремился к социальной правде и справедливости, к социальному освобождению, к братской общности людей.

Я принадлежу к тому типу людей и к той небольшой части поколения конца XIX и начала XX века, в которой достиг необычайной остроты и напряженности конфликт личности, неповторимой индивидуальности с общим и родовым³.

Н. А. Бердяеву удалось показать не только собственную индивидуальность, но и некоторые противоречия процесса социализации и, следовательно, культуры.

И действительно, культура — это сложная система, вбирающая и отражающая противоречия всего мира. В чем они проявляются?

1. В противоречии между социализацией и индивидуализацией личности: с одной стороны, человек неизбежно социализируется, усваивая нормы общества, а с другой, — стремится сохранить индивидуальность своей личности.

2. В противоречии между нормативностью культуры и той свободой, которую она предоставляет человеку. Норма и свобода — два полюса, два борющихся начала.

3. В противоречии между традиционностью культуры и тем обновлением, которое происходит в ее организме.

Эти и другие противоречия составляют не только сущностную характеристику культуры, но и являются источником ее развития.

Культуре присущи собственные законы функционирования. Именно эти законы помогают объяснять изменения, происходящие в культуре, так как часто это невозможно объяснить одними социальными причинами. Такой подход позволяет выделять в культуре определенные этапы, периоды и даже эпохи. Например, эпохи античной культуры и Возрождения. В истории России выделяются культура Киевской Руси, Московской Руси, золотой век русской культуры XIX столетия, серебряный век поэзии XX в. и др.

Культура как многоуровневая система	Культура — это весьма сложная, многоуровневая система. Принято подразделять культуру по ее носителю. В зависимости от этого вполне правомерно, прежде всего, выделять мировую
-------------------------------------	---

и национальные культуры.

Мировая культура — это синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов, населяющих нашу планету.

Национальная культура, в свою очередь, выступает синтезом культур различных классов, социальных слоев и групп соответствующего общества. Своеобразие национальной культуры, ее неповторимость и оригинальность проявляются как в духовной (язык, литература, музыка, живопись, религия), так и в материальной (особенности экономического уклада, ведения хозяйства, традиции труда и производства) сферах жизни и деятельности.

В соответствии с конкретными носителями выделяются также культуры социальных общностей (классовая, городская, сельская, профессиональная, молодежная), семьи, отдельного человека. Общепринятым считается выделение народной (непрофессиональной) и профессиональной культуры.

Культура делится на определенные виды и роды. Основанием для подобного деления является учет многообразия человеческой деятельности. Отсюда выделяется материальная и духовная культура. Но их подразделение часто бывает условным, поскольку в реальной жизни они тесно взаимосвязаны и взаимопроникаемы.

Важная особенность материальной культуры — ее непосредственность ни материальной жизни общества, ни материальному производству, ни материально преобразующей деятельности.

Материальная культура характеризует эту деятельность с точки зрения ее влияния на развитие человека, раскрывая, в какой мере она дает возможность применить его способности, творческие возможности, дарования.

Материальная культура — это культура труда и материального производства, культура быта, культура топоса, т.е. места жительства.

¹ Сорokin П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. — С. 218 — 219.

² Лихачев Д.С. Русская литература. — М., 1973. — С. 115.

³ Бердяев Н.А. Самопознание. — М., 1991. — С. 320—321.

ва (жилища, дома, деревни, города), культура отношения к собственному телу, физическая культура.

Духовная культура выступает многослойным образованием и включает в себя познавательную и интеллектуальную культуру, философскую, нравственную, художественную, правовую, педагогическую, религиозную.

По мнению некоторых культурологов, отдельные виды культуры нельзя отнести только к материальной или к духовной. Они представляют собой вертикальное сечение культуры, пронизывая всю ее систему. Это *экономическая, политическая, экологическая, эстетическая культура*.

По содержанию и влиянию культуры на человека ряд исследователей предлагает делить ее на *прогрессивную и реакционную*. Культура как явление, формирующее человека, может воспитывать личность не только нравственную, но и безнравственную.

Исторически культуру связывают с *гуманизмом*. В основе культуры лежит мера развития человека. Ни достижения техники, ни научные открытия сами по себе не определяют уровня культуры общества, если в нем нет человечности, если культура направлена не на совершенствование человека. Таким образом, критерием культуры является гуманизация общества. *Цель культуры — всестороннее развитие человека.*

Существует деление еще по одному признаку — актуальности. *Актуальная* — это та культура, которая находится в массовом обиходе. Каждая эпоха создает свою актуальную культуру, что хорошо иллюстрирует мода не только в одежде, но и в культуре. Актуальность культуры — это живой, непосредственный процесс, в котором что-то рождается, набирает силу, живет, умирает.

Структура и функции культуры	В структуру культуры входят <i>субстанциональные</i> элементы, которые опредмечиваются в ее ценностях и нормах; <i>функциональные</i> элементы, характеризующие сам процесс культурной деятельности, различные ее стороны и аспекты.
-------------------------------------	--

Структура культуры сложна и многогранна. Она включает систему образования, науку, искусство, литературу, мифологию, нравственность, политику, право, религию. При этом все ее элементы взаимодействуют друг с другом, образуя единую систему такого уникального явления, как культура.

Сложная и многоуровневая структура культуры определяет и разнообразие ее функций в жизни общества и человека.

Культура — многофункциональная система. Главной функцией феномена культуры является *человеко-творческая, или гуманистическая*. Все остальные так или иначе связаны с ней и даже вытекают из нее.

Важнейшая — функция *трансляции (передачи) социального опыта*. Ее нередко называют функцией исторической преемственности, или информационной. Культура, представляющая собой сложную знаковую систему, выступает единственным механизмом передачи социального опыта от поколения к поколению, от эпохи к эпохе, от одной страны к другой. Ведь кроме культуры, общество не располагает никаким иным механизмом трансляции всего богатейшего опыта, накопленного человечеством. Поэтому не случайно культуру считают социальной памятью человечества. Разрыв же культурной преемственности обрекает новые поколения на потерю социальной памяти (феномен манкуртизма) со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Другой ведущей функцией является *познавательная (гносеологическая)*. Она тесно связана с первой и в известном смысле вытекает из нее. Культура, концентрирующая в себе лучший социальный опыт множества поколений людей, имманентно приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и освоения¹.

Можно утверждать, что общество интеллектуально настолько, насколько им используются богатейшие знания, содержащиеся в культурном генофонде человечества. Зрелость культуры во многом определяется мерой освоения культурных ценностей прошлого. Все типы общества существенно различаются прежде всего по этому признаку. Одни из них демонстрируют удивительную способность через культуру, посредством культуры взять лучшее, что накоплено людьми, и поставить себе на службу. Такие общества (в Японии, например) демонстрируют огромный динамизм во многих сферах науки, техники, производства. Другие, не способные использовать познавательные функции культуры, все еще изобретают велосипед, и тем самым обрекают себя на отсталость.

Регулятивная (нормативная) функция культуры связана прежде всего с определением (регулированием) различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, быта, межличностных отношений культура так или иначе влияет на поведение людей и регулирует их поступки, действия и даже выбор тех или иных материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция культуры опирается на такие нормативные системы, как мораль и право.

Семiotическая, или знаковая (от гр. *scmáion* — учение о знаках) функция — важнейшая в системе культуры. Представляя собой

¹ Бердяев Н.А. Смысл истории. — М., 1990. — С. 164.

определенную знаковую систему, культура предполагает знание, владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) — средство общения людей, литературный язык — важнейшее средство овладения национальной культурой. Специфические языки нужны для познания особого мира музыки, живописи, театра. Естественные науки (физика, математика, химия, биология) также располагают собственными знаковыми системами.

Ценностная, или аксиологическая (от гр. *axia* — ценность) функция отражает важнейшее качественное состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей оценки.

❧ Основные термины и понятия ❧

Духовная культура
Культура
Культурология
Материальная культура
Мировая культура
Народная культура
Национальная культура
Нормативность культуры
Профессиональная культура

Социализация
Функции культуры:
гуманистическая
трансляция
познавательная (гносеологическая)
регулятивная (нормативная)
семантическая (знаковая)
ценностная (аксиологическая)

❧ Вопросы для повторения ❧

1. Расскажите о типологизации культуры.
2. Назовите виды и роды культуры.
3. Какие функции выполняет культура?
4. Охарактеризуйте взаимосвязь: культура — общество — человек.
5. Выскажите свое мнение: культурный человек — кто он?
6. Как вы понимаете термин «манкуртизм»?

Глава 2 ❧

Культура первобытной эпохи

К поразительным памятникам культуры мегалитов принадлежат и каменные столбы Стоунхенджа (Великобритания). Сооружение комплекса в три этапа, от 3000 до 1500 года до н. э., потребовало технического мастерства. По всей вероятности, каменные круги Стоунхенджа служили для наблюдений за солнцем и луной.

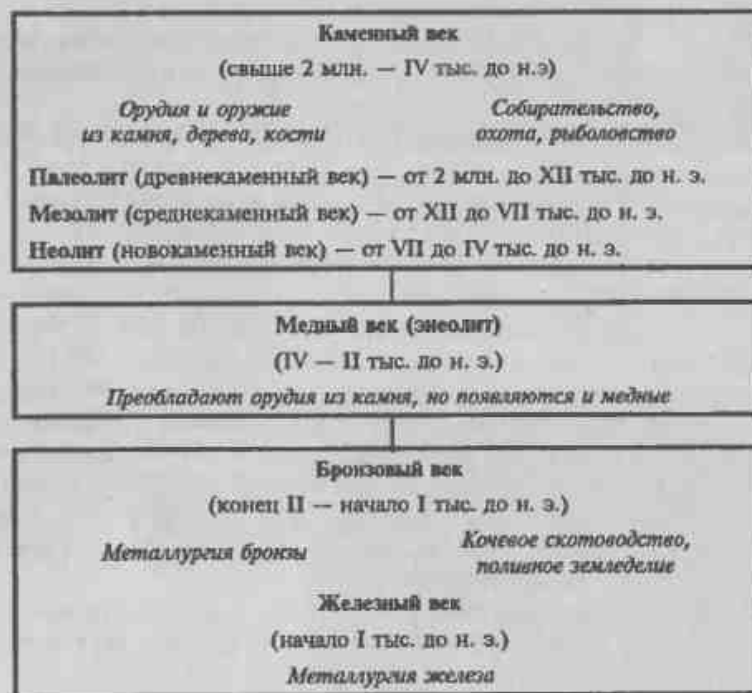
Наскальная живопись в пещерах Альтамиры (Испания) считается одним из важнейших памятников искусства палеолита. Изображенный на снимке доисторический бизон был создан в период между 21000 и 13000 гг. до н. э.

История происхождения человека начинается в далеком прошлом. Современная антропология не дает окончательного и достоверного представления о времени и причинах перехода от человека умелого к человеку разумному, равно как и об отправной точке его эволюции. Очевидно лишь, что человек прошел в своем биологическом и социальном развитии долгий и весьма извилистый путь.

Периодизация первобытности Большая часть истории человечества приходится на период *первобытности*, который длился много сотен тысяч лет.

Самые древние орудия человека датируются свыше 2 млн. лет назад. По материалам, из которых люди изготавливали орудия, археологи делят историю первобытного мира на: *каменный, медный, бронзовый и железный века*.

Характерной особенностью первобытного искусства на самом раннем этапе был **синкретизм** (от гр. *synkretismos* — соединение) —

сочетание разнородных воззрений. Деятельность человека, связанная с художественным освоением мира, способствовала одновременно и формированию самого *Homo sapiens* (человека разумного).

На этой стадии возможности всех психических процессов и переживаний первобытного человека находились в зародыше, в коллективном бессознательном состоянии, в так называемом *архетипе* (от гр. *arche* — начало и *typos* — образ) — прообразе, первичной форме. Осознание мира происходило стихийно, за каждым понятием скрывался образ, живое действие.

Искусство палеолита

Первые дошедшие до нас произведения первобытного изобразительного искусства относятся к зрелой стадии ориньякской эпохи (приблизительно 33—18-е тыс. до н.э.)¹. Это женские статуэтки из камня и кости с гипертрофированными формами тела, схематизированными головами — так называемые «*Венеры*», по-видимому, связанные с культом матери-прародительницы и символизировавшие плодородие. Подобные «*Венеры*» найдены также в Италии, Австрии, Чехии, России и во многих других странах.

В это же время появляются обобщенно выразительные изображения животных, воссоздающие характерные черты мамонта, слона, лошади, оленя.

Древнейшие памятники искусства найдены в Западной Европе. Они датируются тем же периодом позднего палеолита, что и появление человека современного типа. Памятники первобытной живописи открыты более 100 лет назад. В 1879 г. испанский археолог М. Саутуола открыл многокрасочные изображения палеолитической эпохи в пещере Альтамира (Испания). В 1895 г. были найдены рисунки первобытного человека в пещере Ля Мут во Франции. Во Франции в 1901 г. А. Брейль обнаружил около 300 рисунков мамонта, бизона, оленя, лошади, медведя в пещере Ле-Комбател в долине Везера. Есть и изображение человека (в большинстве случаев в масках). В том же году недалеко от Ле-Комбателя археолог Пестрони в пещере Фон де Гом открыл целую «картинную галерею»: 40 рисунков диких лошадей, 23 — мамонта, 17 — оленей. Рисунки выполнены охрой и другими красками, секрет производства которых не найден и поныне.

Первоначально первобытное искусство, необособленное в специальный вид деятельности и связанное с охотой и трудовым про-

¹ Ориньякская культура — культура периода позднего палеолита. Название получила по пещере Ориньяк (Франция). Характерны кремневые пластины с ретушью, изготавливались костяные наконечники копий. Главное занятие человека — охота.

цессом, отражало постепенное познание человеком действительности, его первые представления об окружающем мире.

Некоторые искусствоведы выделяют три этапа изобразительной деятельности в эпоху палеолита. Каждый из них характеризуется созданием качественно новой изобразительной формы:

- натуральное творчество — композиция из туш, костей, натуральный макет;
- искусственная изобразительная форма — крупная глиняная скульптура, барельеф, профильный контур;
- верхнепалеолитическое изобразительное творчество — роспись пещер, гравировка на кости.

Аналогичные этапы можно проследить и при изучении музыкального пласта первобытного искусства. Музыкальное начало не было отделено от движения, жестов, возгласов, мимики.

Музыкальный элемент «натуральной пантомимы»: имитация звуков природы — *звукоподражательные мотивы*. Искусственная интонационная форма — мотивы с зафиксированным звуковысотным положением тона. Интонационное творчество — дву- и трехзвучные мотивы.

Простейшие флейты, похожие на свистульки, с тремя-семью отверстиями для пальцев были найдены при раскопках во Франции, в Восточной Европе и России. Французские образцы этих инструментов сделаны из полых птичьих костей, а образцы из Восточной Европы и России — из оленьих и медвежьих. Древнейшими музыкальными инструментами были также трещотки и барабаны.

В первобытную эпоху зародились все виды изобразительного искусства: графика (рисунки и силуэты), живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками), скульптура (фигуры, высеченные из камня или вылепленные из глины), архитектура (палеолитические жилища).

Интересны произведения палеолитического искусства, найденные на *Мезинской стоянке* (Украина). Еще в XIX в. вместе с каменными и костяными орудиями, иглами с ушком, украшениями, остатками жилищ и другими находками были обнаружены костяные изделия с искусно нанесенным на них геометрическим орнаментом. Геометрическим узором покрыты браслеты, всевозможные статуэтки и фигурки, вырезанные из бивня мамонта. Геометрический орнамент, состоящий в основном из множества зигзагообразных линий, — основной элемент Мезинского искусства. В последние годы такой странный зигзагообразный рисунок найден и на других палеолитических стоянках Восточной и Средней Европы.

Что же означает этот абстрактный узор и как он возник? Попыток решить этот вопрос было много. Уж очень не соответство-

вал геометрический стиль блестящим по реализму рисункам пещерного искусства. Однако изучив с помощью увеличительных приборов структуру среза бивней мамонтов, ученые заметили, что они тоже состоят из зигзагообразных узоров, очень похожих на зигзагообразные орнаментальные мотивы мезинских изделий. Таким образом, основа мезинского геометрического орнамента — узор, нарисованный самой природой. Но древние художники не только копировали природу, они вносили в первозданный орнамент новые композиции и элементы.

В одном из жилищ Мезинской стоянки был обнаружен древнейший музыкальный инструмент, сделанный из костей мамонта. Он предназначался для воспроизведения шумовых или ритмических звуков.

Найденные на Урале сосуды, относящиеся к каменному веку, имеют богатый орнамент. Чаще всего рисунки выдавливали специальным штампом, изготовленным, как правило, из округлых тщательно отшлифованных плоских галек желтоватого или зеленоватого с блесками камня. По острым краям их наносились прорезы. Штампы делались также из кости, дерева, раковин. При надавливании таких штампов на мокрую глину получался рисунок, сходный с оттиском гребенки. Оттиск такого штампа часто называют гребенчатым, или зубчатым.

Более поздние этапы развития первобытной культуры относятся к мезолиту, неолиту и ко времени распространения первых металлических орудий. От присвоения готовых продуктов природы первобытный человек постепенно переходит к более сложным формам труда, наряду с охотой и рыболовством начинает заниматься земледелием и скотоводством.

Искусство неолита и бронзового века

К эпохе неолита и бронзового века относятся изображения, передающие более сложные и отвлеченные понятия. Сформировались многие виды декоративно-прикладного искусства — керамика, обработка металла. Люди делали луки, стрелы, глиняную посуду. В новом каменном веке появился первый искусственный материал, изобретенный человеком, — *огнеупорная глина*. Прежде люди использовали для своих нужд то, что давала природа, — камень, дерево, кость.

Тонкая и мягкая градация тонов, наложение одной краски на другую создают порой впечатление объема, ощущение фактуры шкуры зверя. При всей своей жизненной выразительности и реалистической обобщенности палеолитическое искусство остается интуитивно-спонтанным. Оно состоит из отдельных конкретных образов, в нем отсутствует фон, нет композиции в современном смысле слова.

На территории нашей страны первые металлические изделия появились около 9 тыс. лет назад. Они были кованые — литые было изобретено гораздо позднее. На Урале около 5 тыс. лет назад уже делали из меди шилья, ножи, крючки, а около 4 тыс. лет назад — и первые художественные отливки. Например, на рукоятках ножей из Турбинского могильника на Каме отлиты фигурки баранов, причем настолько искусно, что специалисты без труда определили природу животных.

Культура населения Северного Кавказа в III тыс. до н.э., в эпоху ранней бронзы, получила название *Майкопской* по знаменитому памятнику, ее представляющему, — Майкопскому кургану. Майкопская культура была распространена на северо-западе от Таманского полуострова до Дагестана на юго-востоке.

Последний этап в развитии племен бронзового века на Северо-Западном Кавказе характеризуется металлургией и металлообработкой. Велась добыча медных руд, выплавлялась медь, было налажено производство готовых изделий из сплавов (бронзы). В конце этого периода наравне с бронзовыми предметами стали появляться железные.

Развитие производительных сил приводит к тому, что часть пастушеских племен переходит к кочевому скотоводству. Другие же племена, продолжая вести оседлый образ жизни на основе земледелия, переходят на более высокий этап развития — к плужному земледелию. В это время происходят и социальные сдвиги внутри племен.

В поздний период первобытного общества развивались *художественные ремесла*: изготавливались изделия из бронзы, золота, серебра.

Первобытные жилища и погребения К концу первобытной эпохи появился новый вид архитектурных сооружений — *крепости*. Чаще всего это сооружения из огромных грубо отесанных камней, которые сохранились во многих местах Западной Европы и Кавказа. А в средней, лесной полосе Европы со второй половины I тыс. до н. э. распространились поселения и погребения.

Поселения делят на неукрепленные (стоянки, селища) и укрепленные (городища). *Селищами* и *городищами* обычно называют памятники эпохи бронзы и железа. Под *стоянками* подразумеваются поселения каменного и бронзового веков. Термин «стоянка» очень условен. Сейчас он вытесняется понятием «поселение». Особое место занимают мезолитические поселения, называемые *кякен-меддингами*, что в переводе с датского означает «кухонные кучи» (они действительно похожи на длинные кучи отбросов устричных раковин), поскольку в Дании и были обнаружены эти виды памятников. На территории нашей страны они встречаются на Дальнем Востоке. Раскопки поселений дают сведения о жизни древних людей.

Стоянки охотников каменного века, и Помпси, и Геркуланум, и Троя, и другие древние города — все это поселения.

Особым видом поселения являются *римские террамары* (от лат. terra — земля) — укрепленные поселения на сваях. Строительный материал этих поселений — мергель, вид ракушечника. В отличие от свайных поселений каменного века римляне строили террамары не на болоте или озере, а на сухом месте, а потом все пространство вокруг строений заполняли водой для защиты от врагов.

Погребения делятся на два основных вида: погребения с *надмогильными* сооружениями (курганы, мегалиты, гробницы) и погребения *грунтовые*, т.е. без каких-либо надмогильных сооружений. Наиболее сложные сооружения — *мегалитические погребения* (от гр. megalos — большой, lithos — камень), т.е. погребения в гробницах, сооруженных из больших камней, — дольменов, менгиров.

В Западной Европе и на юге России распространены *дольмены*, (от бретонского dol — стол и men — камень). *Менгиры* (от бретонского men — камень и hir — длинный) — отдельные каменные столбы. Есть менгиры длиной более 21 м и весом около 300 т. В Карнаке (во Франции) 2683 менгира поставлены рядами в виде длинных каменных аллей. Иногда камни расположены в виде круга. Их уже называют иначе — *кромлех* (от бретонского crom — круглый и lech — камень). Кромлехи — культовые сооружения.

Верования в первобытном обществе

В древнем человеческом обществе верования являли собой реакцию совокупной личности на ее восприятие совокупной Вселенной. Тесно связанные с первобытными мифическими воззрениями, они основывались на *анимизме* (от лат. anima — дух, душа) — наделении природных явлений человеческими качествами.

Наиболее древней формой религии является *магия* (от гр. magica — волшебство), представляющая собой ряд символических действий и ритуалов с заклинаниями и обрядами.

Известный английский религиовед и этнолог Джеймс Фрезер в работе «*Золотая ветвь*» отмечает, что магическое мышление основывается на двух принципах *симпатической* магии (закон симпатии)¹. Первый он называет *гомеопатической* магией, или законом подобия, второй — *контагиозной* магией (закон контакта), в него он включает колдовские приемы, основанные на законе соприкосновения. Вероятно, наиболее привычным применением принципа «подобное производит подобное» являются предпринимавшиеся многими народами в разные эпохи попытки нанести вред врагу или погубить его путем нанесения увечий его изображению.

¹ См.: Фрезер Дж. Золотая ветвь. — М.: Политиздат, 1983. (Б-ка «Век» лит.)

Разновидностью магии является *фетишизм* (фр. *fetich* — идол, талисман) — вера в сверхъестественные свойства материальных вещей, как природных, так и сделанных человеком.

В истории религии многих древних народов важную роль играло поклонение животным и деревьям. Мир в целом представлялся дикарю одушевленным: деревья и животные не составляли исключения из правила. Дикарь верил, что они обладают душами, подобными его собственной, и соответственно общался с ними. Когда первобытный человек называл себя именем животного, именвал его своим «братом» и воздерживался от его умерщвления, такое животное называлось *тотемным* (от сев.-инд. «о тотеман» — его род). *Тотемизм* — вера в кровнородственные связи между родом и определенным растением или животным.

Остатки этих форм сохранились фактически во всех религиях, а также в традициях и быту народов мира.

Искусство первобытной эпохи послужило основой для дальнейшего развития мирового искусства. Культура Древнего Египта, Шумера, Ирана, Индии, Китая возникла на основе всего, что было создано первобытными предшественниками.

Основные термины и понятия

Анимизм	Мезинская стоянка
Архетип	Мезолит
«Венера»	Неолит
Ориньянская культура	Палеолит
Бронзовый век	Погребения:
Долмены	курганы,
Железный век	мегалиты,
Звукоподражательный мотив	гробницы,
Каменный век	групповые
Кромлехи	Поселения:
Крепости	стоянки
Кыменмеддинг	селения
Магия:	городища
сингпатическая,	Религиозные территории
гомеопатическая,	Синкретизм
контагиозная	Тотемизм
Майкопская культура	Фетишизм
Медный век	

Вопросы для повторения

1. Расскажите об этапах первобытной эпохи.
2. Как вы понимаете термины «синкретизм» и «архетип»?
3. Расскажите об изобразительных и музыкальных формах первобытного искусства.
4. Назовите виды поселений и погребений первобытной эпохи.

Культура Древнего Востока

Гробница первого императора Китая. Выстроенная в боевом порядке, терракотовая армия должна была охранять смертный покой императора

Пещерные храмы в Аджанте (Индия)

Ступа — буддийская святыня в Санчи (Индия)

Культура Древнего Египта

Древний Египет — первое государство на Земле, первая великая могущественная держава, первая империя, претендовавшая на мировое господство. Это было сильное государство, в котором народ был полностью подчинен правящему классу. Основными принципами, на которых строилась верховная власть Египта, были ее незыблемость и непостижимость.

Протест против смерти Важнейшая черта культуры Древнего Египта — протест против смерти, которую египтяне считали «ненормальностью». Страстное желание бессмертия определило все мировоззрение египтян, пронизывало всю религиозную мысль Египта, сформировало древнеегипетскую культуру. Специалисты-культурологи считают, что ни в одной другой мировой цивилизации этот протест против смерти не нашел столь яркого, конкретного и законченного выражения, как в Египте¹.

Стремление к бессмертию явилось основой для возникновения *заупокойного культа*, который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта — и не только религиозной и культурной, но и политической, экономической, военной. Именно на основе несогласия египтян с неизбежностью смерти родилось верование, согласно которому смерть не означала конец: прекрасная жизнь на земле могла быть продлена вечно, умершего могло ждать воскрешение. Для этого одной из бессмертных душ усопшего необходимо было вновь соединиться со своим телом. Поэтому живым надо позаботиться о том, чтобы тело умершего было сохранено — средством для этого было бальзамирование. Забота о сохранении тела умершего привела к возникновению искусства изготовления *мумий*. Для того чтобы продлить жизнь после смерти, важно также было позаботиться о строительстве специальной усыпальницы для тела. Египтяне полагали, что вечной, но хрупкой душе удобнее всего вернуться в свое прежнее и отныне тоже вечное тело внутри мощной и защищенной от света и посторонних взглядов усыпальнице — *пирамиде*.

Пирамиды Пирамиды строились для *фараонов* (так называли в Египте царей) и знати, хотя по вероучению египетских жрецов всякий человек, а не только царь или

вельможа, обладал вечной жизненной силой — *ка*, т.е. бессмертием, при условии, что будет полностью соблюден ритуал погребения. Однако тела бедняков не бальзамировались — это было слишком дорого, а просто заворачивались в циновки и сваливались в рвы на окраинах кладбищ.

Пирамиды сооружали не рабы, а крестьяне в периоды наводнений и засухи, свободные от полевых работ. Работа на постройке пирамид была религиозной обязанностью. В III—II тыс. до н.э. и пирамиды, и храмы — постройки для богов — строились из камня. Строительство пирамид было разорительным для экономики государства, истощало казну, требовало колоссального напряжения сил и многочисленных жертв со стороны народа. История, как известно, не терпит сосласательного наклонения, но можно предположить, что если бы египтяне с таким упорством и самоотверженностью строили дороги, а не пирамиды, Египет развивался бы более динамично.

Самая ранняя из египетских пирамид — *пирамида фараона Джосера*, воздвигнутая около 5 тыс. лет назад, ступенчатая и возвышается, как лестница, к небу. Однако самая знаменитая и самая значительная по размерам — *пирамида Хеопса*. Известно, что строили ее более 20 лет сотни тысяч людей. Размеры ее таковы, что внутри может свободно поместиться любой европейский собор: высота 147 м (сейчас 137 м), площадь — около 55000 м². Пирамида Хеопса сложена из гигантских известняковых камней, а каждая каменная глыба весит 2 — 3 т. Ученые подсчитали, что на строительство этой пирамиды пошло 2300000 таких камней. Удивительно строительное искусство древних мастеров: камни пирамиды до сих пор так плотно пригнаны друг к другу, что между ними невозможно даже просунуть иглу. Снаружи пирамида Хеопса была облицована прекрасно отполированными известняковыми плитами.

Древнейшие египетские пирамиды считались одним из *семи чудес света*. Позднее, во II тыс. до н.э. пирамиды стали строить из кирпича, а не из камня — это было чуть менее разорительно, сами пирамиды становятся меньше.

К началу I тыс. до н.э. строительство пирамид было прекращено. Для усыпальниц фараонов стали отводиться глубокие и тщательно скрытые от чужих глаз тайники. Однако и эти тайники грабили так же часто, как и пирамиды. Усыпальницы фараонов грабились во все периоды древнеегипетской истории, хотя древние египтяне боялись и боготворили своих царей.

Религия Обожествление фараонов занимало центральное место в *религиозном культе* Египта: египтяне полагали, что фараон — это живое подобие Солнца и после смерти плавает по небосводу на солнечной ладье днем и на лунной

¹ Любимов Л. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1971. — С. 54—55.

лады ночью. Богов в Древнем Египте было много, у каждого города их могло быть несколько. Главным был бог Солнца — Ра, царь и отец богов. Одним из важнейших богов был Осирис — бог смерти, олицетворяющий умирающую и воскресающую природу. Египтяне верили, что после своей смерти и воскрешения Осирис стал царем подземного царства. Важнейшей богиней была Исида, жена и сестра Осириса, покровительница плодородия и материнства. Бог Луны был одновременно и богом письменности; богиней истины и порядка считалась Маат. Как воплощение божества почитались некоторые животные, растения, предметы.

Египетское многобожие не способствовало действительной централизации государства, усилению верховной власти и подчинению покоренных Египтом племен. Фараон Аменхотеп IV (правил в 1419 — ок. 1400 гг. до н.э.) выступил как религиозный реформатор, пытаясь утвердить культ одного бога. Это была первая в истории человечества попытка установить единобожие. Он ввел новый государственный культ, объявив истинным божеством солнечный диск под именем бога Атона, трактуемый жрецами как «тело Ра». Столицей государства он сделал город Ахетатон (современное городище Эль-Амарна) и сам принял имя Эхнатон, что означало «угодный богу Атону». Он пытался сломить могущество старого жречества и старой знати: культы всех прочих богов были отменены, их храмы закрыты, а имущество конфисковано. Однако реформы Эхнатона вызвали сильное сопротивление мощного и многочисленного слоя жрецов и оказались недолговечными. Преемники фараона-реформатора вскоре вынуждены были пойти на примирение со жрецами. Культы старых богов были восстановлены, позиции местного жречества вновь усилились.

Литература. Самые древние египетские тексты, дошедшие до нас, — это молитвы богам и хозяйственные записи.

Искусство. Наука Самые ранние памятники художественной литературы, сохранившиеся до нашего времени, относятся ко II тыс. до н.э. Вероятно, существовали и более древние, но они не сохранились. Художественная литература представлена различными жанрами — это поучения царей и мудрецов своим сыновьям, множество сказок о чудесах и чародеях, повести. Одно из самых отвлеченных абстрактных сочинений древнеегипетской литературы — «Беседа разочарованного со своей душой». Человек, разуверившись в смысле жизни, начинает искать смерти. Душа, однако, пытается отговорить его от самоубийства, уверяет в тщетности надежд на загробную жизнь, советует сполна насладиться земным бытием.

Изобразительное и монументальное искусство несет на себе печать египетской культуры в целом. Перед храмами и дворцами

египтяне воздвигали высокие тонкие обелиски, покрытые иероглифами — рисуночным символическим письмом, ставшим важнейшей частью культуры Древнего Египта. В дальнейшем древнеегипетское иероглифическое письмо превратилось в слоговое (чего не произошло с китайской иероглифической письменностью).

Перед заупокойными храмами воздвигали сфинксов: каменное изображение существа с телом льва и головой человека — фараона. Сфинкс олицетворял мудрость, загадочность и силу египетского правителя. Самый большой сфинкс, выполненный в первой половине III тыс. до н.э., до сих пор стережет пирамиду Хефрена. Сфинкс высечен из цельной скалы: его голова в 30 раз больше человеческой, а длина тела 57 м.

Другие замечательные и всемирно известные памятники древнеегипетского искусства — скульптурные портреты: статуя фараона Аменхотепа III, стелла вельможи Хунена, портретная голова фараона Сенусерта III¹.

Шедевром древнеегипетского изобразительного искусства периода II тыс. до н.э. искусствоведы считают выполненный на крышке ларца рельеф, изображающий фараона Тутанхамона с его юной женой в саду².

Подтверждением высокой культуры Египта I тыс. до н.э. является всемирно известный скульптурный портрет жены Аменхотепа IV Нефертити — одно из самых прелестных женских изображений в истории человечества.

В Древнем Египте были выработаны такие классические архитектурные формы, как пирамида, обелиск, колонна, и такие виды изобразительного искусства, как скульптура, рельеф, монумент, живопись.

Хотя на протяжении более чем трех тысячелетий египетское государство и претерпевает некоторые изменения, установленный в нем канон остается неизменным. Изобразительному искусству Древнего Египта всегда были присущи сугубо плоскостное изображение фигур, каноническая условность в передаче туловища и ног, геометрическая декоративность с симметричным распределением узора, строгая линейность композиции. Все фигуры статичны, невозмутимы, их позы условны, как условна и раскраска: тело мужчины традиционно изображалось красно-коричневым, тело

¹ По представлениям египтян, скульптурные портреты (портретные статуи) играли роль двойников умерших и служили вместилищем их душ.

² Сыну Эхнатона Тутанхамону, умершему в 20-летнем возрасте, досталась посмертная слава, связанная с сенсационным открытием в 1922 г. его гробницы Г. Картером при археологических раскопках Долины царей в окрестностях Фив. Это погребение сохранилось нетронутым и стало первым свидетельством того, что в загробный мир фараон отправлялся с несметными сокровищами.

женщины — желто-розовым, волосы у всех были черные, одежды — белые.

Такая же условность и постоянство характерны для других пластических видов искусства. Статуи и статуэтки имели культовое назначение и облик — раскраска и положение определялись жесткими нормами, обязательными для ваятеля.

Из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие существовали один и тот же стиль, одна и та же религия и одно и то же искусство. Застойный характер древнеегипетского общества определил в общем единообразный тип древнеегипетского искусства и культуры. Характерными их чертами были утверждение силы, желание ее сохранить и приумножить, жажда бессмертия. Искусство имело застывший характер, оно подавляло своей монументальностью.

Определенных успехов добилась наука Древнего Египта. Активно развивалась астрономия. Египетские астрономы высказали предположение о том, что созвездия находятся на небе и днем, но делаются невидимыми в свете солнца. Значительными, судя по специализации врачей, были успехи медицины: различались врачи «утробные», глазные, зубные и пр. Была установлена роль мозга в человеческом организме.

Развивалась математика: в конце XXI — начале XIX вв. до н.э. была вычислена поверхность шара. Изобретены древнейшие в человеческой истории часы — водяные и маленькие нашейные солнечные часики.

В начале III тыс. до н.э. в Древнем Египте был изобретен *паллирус* для письма, который затем получил распространение и в других государствах Средиземноморья¹.

С конца II — начала I тыс. до н.э. в египетскую культуру все более интенсивно начинает проникать культура Крита, Сирии, рабовладельческих государств Двуречья, с которыми широко торговал Египет.

Эллинистический Египет В VI в. до н.э. Египет был завоеван персами, владычество которых продолжалось до 405 г. до н.э. Период самостоятельности египетского государства оказался недолгим: уже в 332 г. до н.э. македоняне подчинили его своей власти и основали город *Александрию* — в честь *Александра Македонского* (356—323 до н.э.). Египетские жрецы приветствовали нового завоевателя: он был объявлен сыном бога. Власть Александра, таким образом, была облечена в традиционные для Египта формы.

В Египте устанавливается культ нового бога — *Сарapisа*, в котором слились черты важнейших божеств греков и египтян. Сара-

пис — почитался и египетским, и греческим населением. А город *Александрия* очень быстро стал культурным центром греко-восточного мира, в Египте распространилась *эллинистическая культура*¹. В гавани Александрии заходили сотни кораблей со всех концов эллинистического мира, прибывали иностранные посольства. Город, построенный греческим архитектором *Дейнократом*, имел длинные прямые улицы, театр, библиотеку, множество храмов, парков, садов, бань. Здесь жили и работали выдающиеся ученые, поэты, художники, архитекторы того времени. На острове Фарос был построен знаменитый *Александрийский маяк* (высота 120 м) — одно из семи чудес света.

Основные термины и понятия

Единобожие	Религиозный культ
Жрец	Семь чудес света
Заупокойный культ	Скульптурный портрет
Иероглиф	Сфинкс
«Ка» (бессмертие)	Фараон
Многобожие	Храм
Музей	Эллинистическая культура
Пирамида	

Боги

Атон	Осирис
Бог Луны	Ра
Исида	Саралис
Маат	

Вопросы для повторения

1. Расскажите об особенностях религии Древнего Египта. Как египтяне относились к смерти и бессмертию, культу фараона?
2. Охарактеризуйте наиболее важные виды архитектуры и изобразительного искусства Древнего Египта.
3. Какие отрасли знания развивались в Древнем Египте наиболее эффективно и почему?

¹ Эллинистическая культура — это культура Древней Греции, стран Восточного Средиземноморья, Передней Азии, некоторых районов Центральной и Средней Азии IV — I вв. до н. э. Это время образования эллинистических монархий и распространение греческой культуры на обширных территориях.

¹ Паллирус делался из тростника, покрывавшего огромные площади болотной местности в дельте Нила.

Культура Древней Месопотамии (Двуречья)

В IV—III тыс. до н.э. на территории Двуречья — долине рек Тигр и Евфрат — возникла и утвердилась столь же высокая, как и в Египте, культура. Это был один из древнейших очагов человеческой цивилизации. Однако в отличие от долины Нила, где на протяжении трех тысячелетий обитал один и тот же народ и существовало одно и то же государство — Древний Египет, в Двуречье стремительно (по историческим меркам) сменяли друг друга различные государственные образования, в том числе *Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия, Иран*, перемешивались, торговали и воевали друг с другом разные народы, быстро воздвигались и до основания разрушались храмы, крепости, города. Более динамичными, чем в Египте, были история и культура Двуречья.

Шумеро-аккадская культура

Древнейшая культура Двуречья — шумеро-аккадская. По мнению большинства современных востоковедов, шумеры — родоначальники всей вавилонской культуры. Их культурные достижения велики и бесспорны: шумеры создали первые в человеческой истории поэмы — о «Золотом веке»; написали первые элегии, составили первый в мире библиотечный каталог. Шумеры — авторы первых и древнейших в мире медицинских книг — сборников рецептов. Они разработали и записали первый календарь для двух сезонов (зимы и лета), делившийся на 12 месяцев по 29 или 30 дней каждый. Каждый новый месяц начинался вечером при исчезновении лунного серпа. Составили первые сведения о защитных насаждениях. Даже идею создания первого в истории людей рыбного заповедника впервые письменно зафиксировали тоже шумеры. Первая глиняная карта принадлежит также шумерам. Первые струнные музыкальные инструменты — лира и арфа — появились также у шумеров.

Древнейшая на Земле письменность принадлежит этому же народу — это *шумерская клинопись*¹. Она очень декоративна и, как полагают исследователи, берет начало от рисунков. Впрочем, старые предания говорят о том, что и до возникновения рисуночного письма здесь существовал еще более древний способ фиксации

мыслей — завязывание узелков на веревке. Со временем рисуночное письмо совершенствовалось и видоизменялось: от полного, достаточно подробного и тщательного изображения предметов шумеры постепенно переходят к его неполному или символическому изображению. Древнейшие в мире письменные памятники — *шумерские клинописные таблички* — относятся к середине IV тыс. до н.э. Клиннопись — это письменность, знаки которой состоят из групп клинообразных черточек, они выдавливались на сырой глине. Клиннопись возникла как идеографическо-ребусное письмо², впоследствии превратившееся в словесно-слоговое. Долгое время ученые считали, что язык шумеров не похож ни на один из известных человечеству живых или мертвых языков, и вопрос о происхождении этого народа оставался загадкой. Однако сейчас можно считать установленным, что язык шумеров так же, как язык древних египтян, относился к семито-хамитской языковой семье.

Сохранилось много памятников шумерской литературы — они записаны на глиняных табличках, и почти все из них удалось прочесть. В основном это гимны богам, религиозные мифы и легенды, в частности, о возникновении цивилизации и земледелия, заслуги чего приписываются богам.

На шумерских табличках, относящихся примерно к 2800 г. до н.э., записаны произведения первой известной миру поэтессы — *Энхедуанны*, дочери аккадского царя Саргона. Возведенная в ранг верховной жрицы, она написала несколько гимнов в честь великих храмов и богов Земли.

Важнейший памятник шумерской литературы — *цикл сказаний о Гильгамеше*, царе города Урука, сыне смертного и богини Нинсун. Предания о герое Гильгамеше оказали очень сильное влияние на культуру соседних народов, которые приняли и адаптировали их к национальной жизни. Исключительно сильное воздействие на всемирную литературу оказали *легенды о всемирном потопе*. В них рассказывается, что потоп был устроен богами, которые замыслили погубить все живое на Земле. Только один человек смог избежать гибели — благочестивый Зиусудра, который по совету богов построил заранее корабль.

Культура Вавилонии

Наследницей шумеро-аккадской цивилизации была Вавилония. В середине II тыс. до н.э. при царе *Хаммурапи* (правил в 1792—1750 гг. до н.э.) город *Вавилон*² объединил под своим главенством все области

¹ Всемирная история. Т. 1 — С. 220—224.

² Идеографическое письмо (от гр. *idea* — идея, образ и *glypho* — пишу) — принцип письма, использующий идеограммы — письменный знак (условное изображение или рисунок), соответствующий слову. Например, глаз — «видеть».

³ Вавилон — шумерск. — Кадингирра, аккад. — Бабилу, букв. врата Бога.

Шумера и Аккада. При Хаммурапи появился знаменитый *Свод законов*, записанный клинописью на двухметровом каменном столбе. В этих законах отразились хозяйственная жизнь, быт, нравы и мировоззрение древних обитателей Двуречья. Мировоззрение их определялось необходимостью постоянной борьбы с окружающими племенами. Все основные интересы были сосредоточены на реальной действительности. Вавилонский жрец не обещал благ и радостей в царстве мертвых, но в случае послушания обещал их при жизни. В вавилонском искусстве почти нет изображений погребальных сцен. В целом религия, искусство и идеология Древнего Вавилона были более реалистичны, чем культура Древнего Египта.

Огромную роль в верованиях древних обитателей Двуречья играл культ воды. Отношение к воде не было однозначным. Вода считалась источником доброй воли, приносящей урожай и жизнь, вода — это культ плодородия. Вода — это также мощная и недобрая стихия, причина разрушений и бед.

Другим очень важным культом был культ небесных светил. В их неизменности и чудесном движении по раз и навсегда заданному пути жители Вавилона видели проявление божественной воли. Внимание к звездам и планетам способствовало быстрому развитию математики и астрономии. Так, была создана *шестидесятеричная система*, которая и по сей день существует в исчислении времени — минутах, секундах. Вавилонские астрономы впервые в истории человечества высчитали законы обращения Солнца, Луны и повторяемость затмений и в целом значительно опередили в астрономических наблюдениях египтян. Однако все научные знания и исследования ученых Вавилонии были связаны с магией и гаданием; как научное знание, так и магические формулы и заклинания были привилегией мудрецов, звездочетов и жрецов.

Научные знания, например в области математики, часто опережали практические потребности, религиозные воззрения отвечали духовным запросам общества.

Согласно учению вавилонских жрецов, люди были созданы из глины, чтобы служить богам. Вавилонские боги были многочисленны. Самыми главными из них были: *Шамаш* — богиня Солнца, *Син* — бог Луны, *Адад* — бог непогоды, *Иштар* — богиня любви, *Нергал* — бог смерти, *Ирра* — бог войны, *Вильги* — бог огня. Боги изображались как покровители царя, что свидетельствует об оформлении идеологии обожествления сильной царской власти. В то же время богов очеловечивали: как и люди, они стремились к успеху, желали выгоды, устраивали свои дела, действовали по обстоятельствам. Они были равнодушны к богатству, владели имуществом, могли обзаводиться семьями и потомством. Они

должны были пить и есть, как и люди; им, как и людям, были свойственны различные слабости и недостатки: зависть, злость, непостоянство. Боги определяли судьбы людей. Волю богов могли знать только жрецы: они одни могли и умели вызывать и заклинать духов, беседовать с богами, определять будущее по движению небесных светил.

Люди покорялись воле жрецов и царей, веря в предопределенность человеческой судьбы, в подавленность человека высшими силами, добрым и злым. Но покорность судьбе была далеко не абсолютной: она сочеталась с волей людей одержать победу в борьбе с враждебным окружением человека. Постоянное сознание опасности для человека в окружающем мире сочеталось с желанием полностью насладиться жизнью. Загадки и страхи, суеверие, мистика и колдовство сочетались с трезвой мыслью, точным расчетом и прагматизмом.

Религиозные верования древних обитателей Двуречья отразились в их *монументальном искусстве*. В городах строили храмы, посвященные богам; возле храма главного местного божества обычно находился *зиккурат* — высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, которые уменьшались в объеме уступ за уступом. Таких уступов-террас могло быть от 4 до 7. Зиккураты были раскрашены, причем нижние уступы более темные, чем верхние; террасы были, как правило, озеленены. Верхняя башня зиккурата нередко была увенчана золотым куполом. В ней находилось святилище бога, его «жилище», где, как полагали шумеры, бог гостил по ночам. Внутри этой башни не было ничего, кроме ложа и золоченого стола. Впрочем, эту башню использовали и для более конкретных и земных нужд: жрецы вели оттуда астрономические наблюдения.

Архитектурных памятников вавилонского искусства дошло до нас значительно меньше, чем, например, египетского. Это вполне объяснимо: в отличие от Египта территория Двуречья была бедна камнем, и основным строительным материалом был кирпич. Однако кирпич — материал недолговечный, и кирпичные постройки почти не сохранились. Тем не менее и сохранившиеся постройки позволили искусствоведам высказать точку зрения, что именно вавилонские зодчие явились создателями тех архитектурных форм, которые легли в основу строительного искусства Древнего Рима, а затем и Средневековой Европы. Многие ученые считают, что прообразы европейской архитектуры нашей эры следует искать в долине Тигра и Евфрата. Основными элементами этой архитектуры были купола, арки, сводчатые потолки, ритм горизонтальных и вертикальных сечений определял в Вавилонии архитектурную композицию храма.

Вавилон был огромным и шумным восточным городом. Его окружала мощная и толстая стена, на которой могли свободно развешаться две колесницы, запряженные четверкой лошадей. В городе имелось 24 больших проспекта, достопримечательностью был семиарусный зиккурат бога Этеменанки высотой 90 м — *Вавилонская башня* — одно из семи чудес света. Озелененные террасы Вавилонской башни, известные как *висячие сады Семирамиды* — ассирийской царицы, жившей в IX в. до н.э., — также одно из семи чудес света. О Вавилоне сложено много легенд, и ученым предстоит еще много сделать, чтобы отличить в них правду от вымысла.

Для вавилонского изобразительного искусства типичным было изображение зверей, — чаще всего льва или быка. Замечательны также *мраморные статуэтки из Тель-Асмара*, изображающие группу мужских фигур. Каждая фигурка поставлена так, что зритель всегда встречал ее взгляд. Характерными особенностями этих статуэток были более тонкая, по сравнению со статуэтками из Египта, проработка деталей, большая реалистичность и живость изображения, несколько меньшая условность.

Культура Ассирии

Культуру, религию и искусство Вавилонии заимствовали и развили ассирийцы. В развалинах дворца ассирийского царя *Ашшурбанипала* (VII в. до н.э.) в Ниневии ученые обнаружили громадную для того времени библиотеку, которая насчитывала множество (десятки тысяч!) клинописных текстов. Предполагается, что эта библиотека хранила все важнейшие произведения вавилонской литературы. Царь Ашшурбанипал — образованный и начитанный человек — вошел в историю как собиратель древних письменных памятников: по его словам, записанным и оставленным для потомков, для него было большой радостью разбирать красивые и непонятные тексты, написанные на языке древних шумеров.

Более 2 тыс. лет отделяло царя Ашшурбанипала от древнейшей культуры Двуречья, но, понимая ценность старых глиняных табличек, он их собирал и сохранял. Образованность, однако, была присуща далеко не всем правителям Ассирии. Более обычной и постоянной чертой ассирийских владык было стремление к могуществу, господству над соседними народами, желание утвердить и продемонстрировать свою власть.

Ассирийское искусство I тыс. до н.э. исполнено пафосом силы, оно прославляло мощь и победы завоевателей. Характерны изображения грандиозных и высокомерных крылатых быков, с надменными человеческими лицами и сверкающими глазами. Каждый бык имел пять копыт. Таковы, например, изображения из

дворца Саргона II (VII в. до н.э.). Но и другие знаменитые рельефы из ассирийских дворцов — это всегда прославление царя — могущественного, грозного и беспощадного. Такими были ассирийские владыки в жизни. Такой была и ассирийская действительность. Не случайно поэтому особенность ассирийского искусства — беспримерные для мирового искусства изображения царской жестокости: так, есть сцены сажания на кол, вырывания у пленных языка, сдирания кожи в присутствии царя. Все это было фактами обыденной жизни ассирийской державы, и эти сцены переданы без чувства жалости. Жестокость нравов ассирийского общества сочеталась, по-видимому, с его невысокой религиозностью.

В городах Ассирии преобладали не культовые сооружения, а дворцы и светские постройки, так же, как в рельефах и росписях ассирийских дворцов — не культовые, а светские сюжеты. Характерными были многочисленные и великолепные изображения животных, в основном льва, верблюда, коня.

Большое развитие в Ассирии получило инженерное искусство — был построен первый канал-водопровод и акведук длиной 3000 и шириной 15 ярдов.

Культура Ирана

На смену Вавилону и Ассирии пришла в VI в. до н.э. *Иранская империя*. Искусство Ирана, как полагают исследователи, — еще более светское и придворное, чем искусство его предшественников, более спокойное: в нем почти нет той жестокости, которая была так свойственна искусству ассирийцев. Но преемственность культур сохраняется. Важнейшим элементом изобразительного искусства здесь остается изображение животных — это прежде всего крылатые быки, а также львы и грифоны. Распространены были рельефы с изображениями торжественных процессий воинов, данников, львов.

В IV в. до н.э. Иран, как и Египет, был завоеван *Александром Македонским* и включен в сферу влияния эллинистической культуры.

В III в. правящей династией в Иране становятся *Сасаниды*. Они старались доказать, что ведут свое происхождение от богов, и с этой целью по их приказу создавались колоссальные рельефы, изображающие сцены из их победных завоевательных войн. Но не все войны были удачными для Ирана. Многие памятники культуры Сасанидского Ирана погибли в огне этих войн, многие погибли позже. Все, что осталось от высокого сасанидского искусства, — руины дворцов и храмов, несколько десятков золотых и серебряных сосудов, остатки шелковых тканей и ковров. Средневековые историки донесли до нас рассказ об одном таком роскошном ковре, который покрывал весь пол в громадной парадной зале дворца Так-и-Кесра в Ктесифоне. По приказу одного из арабских военачаль-

ников, захвативших дворцы, ковер был разрезан на куски и подделан между воинами как военная добыча, и каждый кусок продавали за 20 тыс. диргемов¹. Стены дворцов были украшены фресками и портретами вельмож, придворных красавиц, музыкантов, богов.

Государственной религией в Сасанидском Иране был зороастризм (по имени основателя этой религии бактрийского мыслителя *Заратуштры* (*Зороастра*, 599/598—522/521 гг. до н.э.). Это учение объясняло мир как арену борьбы двух противоположных начал — доброго, справедливого и ложного, злого. Главным божеством, олицетворяющим добро, был *Ахурамазде*, носителем злого начала был *Ангро Майнью*. Согласно зороастризму человек принимает этические решения, находясь между этими двумя силами. Важной частью зороастризма был культ огня (огненные алтари). Учение мыслителя изложено в 17 частях *Авесты*, сборника зороастрийских канонических текстов.

Символом плодородия было мифическое существо *Сенмурва*, изображаемое в облике собаки-птицы, богиней любви и земли считалась красавица *Анахиту*.

Смена господствующей религии относится к VII в., когда Иран был завоеван арабами, ради утверждения новой веры — ислама, разрушавшими цветущие города. Распространение ислама вызвало появление новых типов зданий — мечетей, минаретов, мавзолеев и пр. Однако замечательное сасанидское искусство оказало сильное влияние на арабскую мусульманскую культуру, а через арабов — на Испанию и другие страны Западной Европы. Следы сасанидского искусства можно и сейчас найти на территории от Китая до Атлантики.

Основные термины и понятия

Глиняные таблички	Ислам
Двуречье	Клинопись
Зиккурат	Культ воды
Зороастризм	Культ неба и небесных светил
Идеографическое письмо	

¹ Киноадам Р.В., Луконин В.Г. Памятники культуры Сасанидского Ирана. — Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1960. — С. 9.

Боги

Адад	Иштар
Анахиту	Нергал
Ангро Майнью	Сенмурва
Ахурамазде	Син
Вильи	Шамаш
Ирра	

Вопросы для повторения

1. Какие государства существовали на территории Двуречья?
2. Как объяснить сочетание веры в богов, похожих на людей, и жестокость нравов, характерную для ассирийского общества?
3. Назовите важнейшие достижения и первооткрытия в области научного знания у жителей Древнего Двуречья.
4. Какие из семи чудес света находились на территории государств Двуречья?

Культура Древней Индии

Индия — один из древнейших очагов человеческой цивилизации с высоким уровнем культуры. На ее территории обнаружено значительное количество остатков материальной культуры, соответствующей периоду первобытно-общинного строя и датируемой нижним палеолитом, мезолитом и особенно неолитом (разнообразные орудия охоты, тесла, зернотерки, остатки тканей, черепки разнообразных глиняных сосудов и др.). В некоторых древних стоянках найдены образцы наскальной живописи с изображением отдельных фигур животных и человека, а также целых охотничьих сцен.

Раскопки в долине реки Инда доказывают наличие здесь уже в III—II тыс. до н.э. яркой и самобытной культуры. *Культура Мохенджо-Даро и Хараппы* (названа так по месту обнаружения древнейших городских поселений) конца III тыс. до н.э. представлена наряду с традиционными орудиями труда из камня изделиями из бронзы и меди (топоры, серпы, пилы, долота, ножи, рыболовные крючки, наконечники стрел и копий). Жители этой долины пер-

выми в мире научились прясть и ткать хлопок. Довольно высокого развития и искусства достигли древнеиндийские гончары и ювелиры. Наиболее совершенной среди древневосточных городов оказалась система водоснабжения и канализации. В городах строились двух- и трехэтажные здания из обожженного кирпича.

Наука. Литература

В глубокой древности в Индии начинает складываться богатая и своеобразная наука. Со второй половины III тыс. до н.э. здесь известна письменность, насчитывавшая около 400 пиктографов¹ и слоговых знаков. В древнейших источниках, их называют *веды*, сохранились упоминания об агрикультуре (удобрениях, севообороте, вредителях хлебов, орудиях земледелия из железа и пр.), обработке металла (олова, меди, свинца, серебра, золота), медицине (анатомии, патологии, терапии, хирургии и т.д.), геометрии (соотношение сторон прямоугольника при построении жертвенников и пр.), шахматах.

Подлинный подъем и расцвет индийская культура и наука (династия Маурьев и Гуптов) достигли в IV—II вв. до н.э. — VIII в. н.э.

В этот период индийскими учеными была создана десятичная система исчисления, современное начертание цифр (позже названных в несколько измененном виде арабскими). Были известны извлечения квадратного и кубического корней, исчисление числа π (3, 1416...), арифметическая и геометрическая прогрессии, основы тригонометрии и алгебры.

Астрономы довольно точно вычисляли движение небесных тел. Двенадцать месяцев (по 30 дней в каждом) года делились на шесть сезонов. Каждые пять лет добавлялся 13-й месяц. Известна была разница в длине дня и ночи в разных широтах земного шара. Древнеиндийские астрономы знали о шарообразности Земли, предполагали о ее вращении вокруг своей оси.

Знания химии позволили изготовить кислоты, краски, лекарства, духи, цемент, соли металлов, сложные препараты из ртути и др.

С конца II — начала I тыс. до н.э. дошли до наших дней памятники древнеиндийской литературы — *веды*, созданные на древнеиндийском (ведийском) языке. Ведическая литература представлена сборниками гимнов и жертвенных формул («*Ригведа*», «*Самведа*», «*Яджурведа*», «*Атхарваведа*»).

Вплотную к ведической литературе примыкают «*Священные предания*», включающие *сутры* — руководства по жертвенным ритуалам, законодательству и правилам домашней жизни (одна из таких частей «*Камасутра*» — трактат об искусстве любви).

Ценнейшим источником для изучения древнеиндийских обществено-экономических отношений, а также науки и культуры первой половины I тыс. до н.э. служит *эпическая литература*.

Основными памятниками эпической литературы стали «*Махабхарата*» и «*Рамаяна*», записанные на санскрите в первых веках н.э., но в своей основе существовавшие уже в IV в. до н.э.

Сюжетная основа «*Махабхараты*» («*Великой войны потомков Бхараты*»), состоящей из 107 тысяч двустиший, — борьба за власть внутри одного из самых могущественных царских родов Северной Индии, потомков мифического царя *Бхараты*. Древнее сказание о кровопролитной войне со временем обросло множеством дополнительных эпизодов, содержащих различные сказания и легенды (например, мифы о сотворении мира, потопе), рассуждения на религиозно-философские и другие темы. «*Махабхарата*», по сути, стала не поэмой, а огромным сборником древнеиндийского эпоса.

Большой стройностью композиции и тщательной обработкой отличается поэма «*Рамаяна*», включающая около 24 тысяч двустиший, повествующих о победе царевича *Рамы* над царем демонов *Раваной*. Уже более двух тысячелетий обе эти поэмы чрезвычайно популярны. Их герои — *Кришна* («*Махабхарата*») и *Рама* («*Рамаяна*») — обожествлены и считаются воплощением *Вишну* — одного из важнейших божеств современного индуизма.

Образцы народной мудрости содержат многочисленные индийские народные сказки, басни, рассказы. В них простые люди обладают смелостью, честностью, находчивостью, а власть имущие зачастую показаны критически, с юмором.

На основе народных и культовых образов в Древней Индии сложилась *драматургия*. Ее родоначальником стала *танцевальная пантомима*, сопровождаемая комментарием сказителя; позднее заговорили и актеры. Подлинным классиком древнеиндийской драматургии и лирической поэзии признан *Калидаса* (IV—V вв.). В его драмах, сюжеты которых заимствованы из эпоса, раскрыт внутренний мир героев. Наряду с прозаическими диалогами и стихотворными монологами они содержали и танцевально-песенные интермедии.

Заметна по объему и исторической значимости каноническая религиозная литература, жизнеописания Будды, религиозные трактаты. О высоком уровне древнеиндийской литературы свидетельствуют также труды по теоретическим вопросам поэзии и литературы вообще, по тщательно разработанным грамматикам санскритского языка и др.

Ученый брахман *Панини* (V—IV вв. до н.э.) осуществил обработку языка поздневедической литературы, названного *санскритом* и получившего широкое распространение в стране как важное средство общения между многочисленными племенами и народностями.

¹ Пиктограф — рисунок, отображающий содержание чего-либо.

Искусство.
Зодчество

Значительное место в художественной культуре Древней Индии занимала музыка. Будучи неотъемлемой частью народного праздника, театр «сангит» выражал единство пения, инструментальной музыки, богатого мимикой и жестами танца.

Совершенство достигло древнеиндийское изобразительное искусство (ваяние, художественные ремесла, фресковая живопись), а также зодчество. Ему присущи богатство и пластическая выразительность образов, смелость творческой фантазии, сложность и многообразие композиций, мастерство передачи движений и чувств.

Возникнув в глубокой древности, индийская художественная культура стала одной из наиболее значительных и своеобразных культур народов Азии. В Декане и на юге страны найдены художественные памятники первобытной эпохи: пещерные рисунки, запечатлевшие сцены охоты, и пр. Позднее изобразительное искусство и архитектура Индии обогатились городскими постройками из кирпича и скульптурой (изображением животных, людей, божеств), расписной керамикой, ювелирными изделиями.

Расцвет искусства Древней Индии приходится на рабовладельческую эпоху династии Маурьев (около 322—185 до н.э.). Так, дворец царя Ашоки (273—232 до н.э.) в Паталипутре имел три зала, расположенных ярусами, с каменными и деревянными, обвитыми золотыми виноградными лозами, колоннами. Монументальность форм сочеталась с роскошью отделки, фасады дворцов украшались балконами и арками. Статуи божеств и людей отличались неподвижностью поз, монументальностью и мощью тяжеловесных форм.

Во многих древнеиндийских текстах описываются загородные парки с искусственными водоемами, фонтанами, а также ландшафтные парки. Так, царь Ашока был горд тем, что насадил рощи для отдыха простых людей.

С распространением буддизма стали создаваться культовые сооружения — ступы. Ранние ступы служили для хранения реликвий самого Будды. Как гласит легенда, Будду как-то спросили, каким должно быть его погребальное сооружение. Будда постелил на землю свой плащ и перевернул на него круглую чашу для сбора подаяний. Так ступа приобрела полусферическую форму, символ Неба и бесконечности. Одна из самых древних ступ — ступа в Санчи (ок. 250 до н.э.), в I в. до н.э. созданы ворота (тарана) в круговой ограде этой ступы. Рельефы ворот разносторонне отражают жизнь людей. Многофигурные изображения проникнуты радостью жизни, любовью к природе, ощущением ее бесконечного многообразия.

В эпоху Гуптов развивалось пещерное зодчество. Так, пещерный комплекс (чайтья — пещерный храм, вихара — общежитие буддийских монахов) в Алханте представляет великолепное единство архитектуры, скульптуры и живописи.

Ко II—I вв. до н.э. относятся великолепно моделированная и ювелирно отделанная статуя брахманистского божества Шивы в Гудималламе. Здесь Шива олицетворяет творческое начало Вселенной как физически совершенный человек, полный жизненных сил и энергии.

Широкое распространение в эпоху Маурьев, Кушанской династии и Гуптов получила монументальная скульптура из камня. И сегодня эти статуи поражают монументальностью образа, законченностью и совершенством форм.

Династия Гуптов (IV—V вв.) оставила искусству Индии небольшие, гармоничные, изящные по форме храмы. Изобилие скульптуры, резьбы и росписей свидетельствует о богатстве и роскоши. Правдивая и меткая наблюдательность в бытовых сценах, изображениях животных, архитектуре сочеталась с большим декоративным мастерством, своеобразной ритмичностью, красочностью, свободой в построении многофигурных сцен, в основе которых, безусловно, лежали реалистические народные тенденции.

Варно-кастовый
строй

Древнейшая история Индии таит в себе много неразгаданного. Однако в старейших литературных источниках, сложившихся во II тыс. до н.э., повествуется о развитии рабовладельческих отношений, о наличии различных категорий рабов. В «Законах Ману», отражающих общественно-государственный строй Индии VI в. до н.э., находят обоснование общественное разделение труда, отношения господства и подчинения.

Жесткая дифференциация древнеиндийского общества, обусловленная социальным происхождением и характером деятельности, завершилась формированием замкнутых общественных групп: по сословиям — варны (их четыре); по профессиональной деятельности — касты (их 3,5 тыс.). В литературе их обобщенно называют варно-кастовый строй. Варны позднее стали называть джати: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры.

Родоплеменная аристократия составила первые привилегированные варны — брахманов (представителей знатных жреческих родов, осуществляющих контакты с божеством и управляющих государством) и кшатриев (военная знать), призванных оказывать друг другу взаимную поддержку.

Трудовое население входило в варны вайшьев и шудр. Вайшьи занимались хозяйственной деятельностью: земледелием, ремеслами, торговлей. Доля шудр — безропотно служить членам других

каст. Они были бесправны и лишены собственности. Вне каст оказались бывшие рабы и представители презираемых обществ профессий, со временем составивших многочисленные касты «неприкасаемых».

В процессе окончательного формирования рабовладения варновым строй объявлялся извечно существующим порядком, результатом божественного промысла, освещался религией. По наиболее распространенной богословской версии, бог-творец всего сущего — *Брахма* сотворил брахманов из своих уст, кшатриев — из рук, вайшьев — из бедер и шудр — из ступней.

Обозначившиеся со временем границы между варнами возводили запрет на смешанные браки и переход из одной варны в другую. Это нашло отражение в законах образа жизни — *дхармах*.

Установившийся кастовый строй, безусловно, придавая своеобразие индийской общественной жизни, в свою очередь, тормозил экономическое, политическое и культурное развитие страны, оставляя на тысячелетия многочисленные слои общества в нищете и невежестве.

Философия и религия	Незыблемое деление общества на замкнутые социальные группы с разными правами и обязанностями, с различным положением в обществе нашло свое обоснование в религии Индии, прошедшей сложный и длительный путь своего поэтапного формирования.
------------------------	---

Период разложения первобытно-общинного строя определил зарождение верования людей в могущество природы, обожествление ее сил и явлений. Своеобразным отражением ранней стадии индуизма стала *ведическая религия*.

Последующее формирование классового общества сопровождалось изменением прежних верований первобытной общины. В I тыс. до н.э. новую стадию развития индуизма начинает определять *брахманизм*. Религия используется для оправдания общественного неравенства. Складывается иерархия богов. Верховные среди них — *Брахма* (создатель Вселенной), *Вишну* (ее сохраняющий) и *Шива* (ее разрушающий).

В основе этого вероучения — признание страданий, людских бедствий несущественными, ибо весь мир — всего лишь иллюзия. Подлинная реальность — существование мирового духа (*Брахмы*). Жрецы (брахманы) утверждали, что безропотность в труде, покорность, отсутствие зависти к знатым и богатым позволят душе умершего возродиться в телесной оболочке человека более высокого общественного положения, и наоборот.

В VI в. до н.э. идеологией относительно развитого рабовладельческого общества становится *буддизм*, который наряду с христианством и исламом стал одной из великих мировых религий.

Его расцвет в Индии пришелся на V в. до н.э. — начало I тыс. н.э. Будучи тесно связанным с ведической религией и брахманизмом, буддизм подтверждал, что жизнь — зло и жить — значит страдать. Однако именно поэтому не стоит стремиться к возрождению в другом существе, поскольку это повлечет за собой новые страдания. Буддизм выступал против свойственного брахманизму преобразования внешних форм религиозной жизни, в том числе ритуализма.

В центре буддизма — учение о «четырех благородных истинах»: страдании, его причинах, состоянии освобождения и пути к нему. Следует стремиться к идеалу — *нирване* — состоянию без всяких земных желаний, отказу от мира и всех жизненных привязанностей. Личность Будды («осеянного истиной»), отшельника и странствующего проповедника, мифологически связывалась с поиском истинного пути к спасению, избавлению от страданий для себя и всего человечества.

Одной из самых богатых и разнообразных в истории мировой культуры стала *буддийская мифология*. Она обладает весьма ценным сочетанием, взаимодействием широкого спектра мифологических образов и сюжетов с глубокой философией. Велико ее влияние на литературу и искусство как в Индии, так и за ее пределами. Древние и средневековые храмы Индии, Непала, Тибета, Китая, Японии, Бирмы и других азиатских стран украшают многочисленные статуи, барельефы и иконы из буддийской мифологии.

Примерно в то же время (VI в. до н.э.) в Индии сложился *джайнизм*. В его религиозно-философских трактатах — *сутрах* — содержится учение об освобождении от уз *сансары* (перевоплощение душ). Достичь этого можно через три сокровища джайнизма: правильное знание (вероучение), правильное видение (истина) и правильное поведение. А практический путь к спасению лежит в строжайшем соблюдении предписаний и суровой аскезе. В конце I тыс. н.э. в результате развития ведической религии, брахманизма, процесса дальнейшей ассимиляции народных верований сформировалась одна из наиболее крупных по числу последователей религий мира — *индуизм*. В его основе лежит учение о перевоплощении душ (*сансара*), происходящем в соответствии с законом воздаяния (*карма*) за добродетельное или дурное поведение; почитание верховных богов или их воплощений; соблюдение кастовых бытовых правил. Священными считаются корова, змея, лотос, река Ганг и т.п.

❧ Основные термины и понятия ❧

Бреоманизм	Индукзм
Бреоманы	Карма
Буддизм	Касты
Вайшья	Кшатрии
Варно-кастовый строй	«Неприкасаемые»
Варны	Нирвана
Ведическая литература	Пещерное зодчество
Ведическая религия	Пиктографы
Веды	Сансара
Джайнизм	Санскрит
Дхати	Сутра
Дхармы	Шудры

❧ Боги и герои ❧

Брахма	Кришна
Будда	Рама
Бхарата	Шива
Вишну	

❧ Вопросы для повторения ❧

1. Охарактеризуйте особенности материальной, духовной, художественной культуры Древней Индии.
2. Объясните суть варно-кастового строя и его влияние на социально-культурное развитие Индии.
3. Расскажите о философии индуизма, поэтапном его формировании; как религия использовалась для оправдания общественного неравенства.

Культура Древнего Китая

Китай — самая большая из обособленных и самая обособленная из больших цивилизаций.

Жители Древнего Китая — одного из первых государств на Земле — создали интересную и самобытную культуру как материальную, так и духовную. Они верили, что жизнь — это творение божественной, сверхъестественной силы, что все в мире находится

в движении и постоянно изменяется в результате столкновения двух противоположных космических сил — Света и Тьмы. В этот древнейший (две тысячи лет до н.э.) период китайцам так же, как и другим народам, был свойственен культ природы: они поклонялись духам гор, земли, рек, солнца, луны, дождя, ветра и др. Этим духам молились, приносили жертвы, к ним обращались с просьбами о хорошем урожае. Среди них выделялось главное, верховное божество, стоящее над всеми духами и душами умерших людей.

Несколько позднее появилось обожествление царской власти. Царь был признан сыном неба, т.е. представителем бога на земле. Уже с XIII в. до н.э. для обозначения царей применяются те же иероглифы, которыми прежде обозначалось только верховное божество.

Очень сильным был также культ предков. В основе его лежало представление о том, что душа человека после смерти продолжает жить и более того — она может вмешиваться в дела живых. Китайцы верили, что душа умершего сохраняет все прежние привычки, поэтому вместе с умершим рабовладельцем хоронили его слуг и рабов, а в могилу клали оружие, драгоценности, предметы утвари.

В середине I тыс. до н.э. в Китае оформляются три главных идеологических направления, впоследствии трансформировавшиеся в философско-религиозные системы. Это были даосизм, учение Конфуция и буддизм, первоначально возникший в Индии, но вскоре широко распространившийся в Китае. Эти учения сыграли огромную роль в истории страны и продолжают оказывать важное влияние на жизнь китайцев и до сих пор.

Даосизм

Одним из этих учений был даосизм, основатель которого мудрец *Ляо-Цзы*, автор «Книги о дао и де», жил в Китае на рубеже VI—V вв. до н.э. Основная философская категория даосизма — это *дао* — закон. Весь мир, согласно даосизму, подчинен единому закону — дао. Дао — основа и источник всего существующего, а его определяющим признаком является естественность. Дао обеспечивает многообразие вещей и явлений в природе; природа — реальный мир — зависит от дао, а не от «божественной воли» или других сверхъестественных сил. Философский даосизм утверждал, что человек не в силах изменить естественный порядок вещей, поэтому удел человека — пассивное созерцание естественного хода событий и стремление постичь дао. Итак, сторонники даосизма проповедовали отказ от активных действий и выдвигали теорию недеяния. Эта теория — основной принцип даосизма¹.

¹ Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия 1989. — С. 144.

На базе философского даосизма в начале нашей эры возник религиозный даосизм. Его основу составило понятие *абсолютного дао*, суть которого сводилась к следующему утверждению: жизнь — это иллюзия, смерть — это возвращение к дао — истинному бытию бессмертной души. В дальнейшем даосистская «наука о бессмертии» стала смесью шаманства, колдовства, астрологии и демонологии. В Китае создаются монастыри, в которых жили десятки и сотни тысяч даосских монахов; они получали доход от земель и от своей религиозной деятельности. Деятельность монахов и жрецов была чрезвычайно многообразной: они предсказывали судьбу, гадали (способов гадания было множество), занимались изгнанием злых духов, торговали заклинаниями и амулетами, определяли лучшие, т.е. свободные от «злых духов» места для построек и могил, определяли дни и часы, благоприятные для какого-либо дела, свадеб, похорон, отправления в дорогу и пр. Верили, что душа умершего способна влиять на судьбу живых, жрецы и монахи старались задобрить ее хорошим местом для погребения тела, точным соблюдением всех обрядов на похоронах и пр. Религиозный даосизм так же, как и ранее философский, проповедовал идеи недеяния и непротивления.

Конфуцианство В это же время — в конце VI — начале V вв. до н.э. в Китае возникает другая важнейшая религиозно-мировоззренческая система — *конфуцианство*¹. Ее основателем был проповедник *Кун-Фу-Цзы* (551—479 до н.э.), известный в европейской транскрипции как *Конфуций*.

Причину всех невзгод и беспорядков в обществе он усматривал в упадке нравственности людей, считая, что основными добродетелями человека являются верность, послушание, почитание родителей и старших. Поэтому первая и самая важная заповедь, данная Конфуцием, звучала так: «почитание родителей и уважение к старшим является сущностью жизни». Конфуций отстаивал строгое регламентирование обязанностей каждого члена общества соответственно его положению: «Если люди научатся владеть собой и соблюдать ритуал, то вся Поднебесная придет к гуманности». Он полагал, что вся полнота власти в стране должна принадлежать императору — «сыну неба»: «Император, — говорит Конфуций, — это отец народа, а народ — его дети».

Конфуций опирался на культ предков и считал необходимым сохранение традиций и устоев (ритуалов), соблюдение старинных обрядов — церемоний, закрепление в общественной жизни старых

норм. Он не проявил особого интереса к философским проблемам бытия, его учение — это прежде всего свод правил, моральных устоев, в основе которых лежал культ послушания старшим по возрасту и должности, идеализация древности.

Во II—I вв. до н.э. учение Конфуция становится господствующей идеологией правящих классов. Его личность окружается ореолом святости, в его честь начинают строиться храмы. В III в. до н.э. Конфуций был канонизирован, на основе его учения и древних религиозных верований возникает конфуцианство как религиозная система, освещающая идею тотального господства и подчинения.

Основное содержание конфуцианства — это *обожествление императора* и освящение его власти, император почитается как наместник бога на Земле. Эта религия заимствовала из древних верований многих богов и духов, число которых все время пополнялось за счет обожествления отдельных исторических личностей. Все боги делились на категории: высшая включала верховное божество, *Владыку Земли* и умерших предков императора. В среднюю категорию входили боги солнца, луны, грома, дождя, ветра, Конфуций и 188 правителей прошлого, в низшую — боги войны и огня, местные духи земли, рек, покровители городов.

Конфуцианство не имело особой касты жрецов: функции верховного жреца выполнял император, общение с мелкими божествами было привилегией государственных чиновников, так называемого «ученого сословия». Чиновники досконально знали конфуцианскую литературу: это было основным критерием при отборе их на службу, именно они — главные хранители конфуцианских заповедей.

Таким образом, государство и конфуцианская религия становятся единой политико-административно-идеологической системой, сутью которой было стремление закрепить старые общественные нормы, добиться полного послушания народа и почитания им верховной власти. Эта идея наложилась на издревле существовавшие в Китае идеи беспрекословного подчинения старшим и соблюдения старинных норм; еще во II в. до н.э. нарушение этих традиций каралось превращением в государственных рабов как самого нарушителя, так и членов его семьи. С развитием конфуцианства идет выработка критериев для оценки всех поступков, от бытовых до государственных. Так, от мужчин требовалось неукоснительное выполнение обязанностей, несение службы, подчинение главе рода. Женщина должна быть всегда смиренна и послушна мужу, свекру и свекрови, ее главная обязанность определялась как служение мужу, усердие в труде и продолжение рода. От нее не требовалось выделяться талантами, умом, красноречием или ост-

¹ См. *Древнекитайская философия*. — М. — Наука, 1990. *Философский энциклопедический словарь*. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 277—278.

роумием, не требовалось ни привлекательности, ни красоты. Идеал женщины — покорная жена, готовая следовать за мужем даже в могилу.

Строгой была регламентация быта древних китайцев. Так, торговцам и ростовщикам запрещалось одеваться в парчовые и шелковые одежды, носить оружие, ездить в колеснице и верхом. Это было правом земельной аристократии, но даже и они — самые знатные люди в стране — не были полновластными хозяевами своих судеб: в любое время по указанию императора их могли переместить из одного имения в другое, лишить имущества, а то и жизни.

Буддизм На рубеже нашей эры в Китае начинается распространение буддизма, возникший в Индии в VI в. до н.э. Существовало два направления в буддизме: *хуайяна* («малая колесница»), выдвигающая на первый план самосовершенствование человека, и *махаяна* («большая колесница»), проповедующая терпимость и сострадание к ближним. Согласно буддизму жизнь есть цепь бесконечных перерождений, при этом оставаясь всегда злом и страданием. Выход буддисты видели в пассивности, в отказе от радостей жизни, подавлении всех желаний. Дух вечен, полагали буддисты, материя же имеет начало и конец. Материальный мир не существует самостоятельно, он лишь проявление мистического духа.

К IV в. н.э. буддистская церковь в Китае становится большой экономической, политической и религиозной силой, мощной церковной организацией, объединяющей десятки тысяч буддийских храмов и монастырей, сотни тысяч монахов и монахинь. В дальнейшем, однако, буддизм, так же как и даосизм, уступит место конфуцианству.

Характерно, что все религиозные системы Китая имели много общего: всем им было присуще почитание старших и предков, культ послушания, идеи «недеяния», пассивного, созерцательного отношения к действительности. Человек как личность не представлял самостоятельной ценности, общество жило по принципу: «личное — ничто перед государственным и коллективным».

Наука Уже в V в. до н.э. древние китайцы узнали свойства прямоугольного треугольника, в I в. н.э. был создан трактат «Математика в девяти главах», суммирующий математические знания, накопленные в Китае за несколько веков. Китайские ученые впервые в истории человечества ввели понятие отрицательных чисел.

Древним китайцам принадлежат и многие технические изобретения: магнитный прибор, прародитель компаса (III в. до н.э.), водяная мельница, машина-насос, поднимающая воду на поверхность земли, первый в мире сейсмограф.

Активно развивалась астрономия. Уже во II тыс. до н.э. китайцы делили год на 12 месяцев, месяц — на четыре недели. С V в. до

н.э. они вели регулярные астрономические наблюдения, разделили небесный свод на созвездия, выделив 28 созвездий. В IV в. до н.э. ими был составлен первый в мировой истории звездный каталог на 800 светил. В 28 г. до н.э. китайцы впервые в истории человечества описали пятна на Солнце; еще через два века астроном Чжан Хэн создал первый в мире небесный глобус, воспроизводивший движение небесных тел.

Значительных успехов достигла и медицина. В I в. н.э. был составлен каталог медицинских книг, в которых были собраны рецепты лечения многих болезней, созданы трактаты по фармакологии.

Письменность. Литература Современные представления ученых о религиозной и духовной жизни Древнего Китая основаны на письменных источниках, некоторые из

них были составлены в глубокой древности. Известно, что уже в XV в. до н.э. в Китае существовала развитая система *иероглифического письма*, насчитывающая более 2000 иероглифов. К началу I тыс. до н.э. относятся наиболее ранние памятники древнекитайской литературы — «Книга песен», содержащая более 300 песен и стихов, и «Книга перемен».

Китайцы очень долго писали на шелке натуральными красками, на рубеже нашей эры изобрели *тушь* и *бумагу*, которую изготавливали из тряпья и коры. Количество иероглифов в этот период превысило уже 3 тыс. Чрезвычайно бурное развитие китайской письменности характерно для первых веков нашей эры: так, во II в. число иероглифов составляло более 10 тыс., в III в. — более 18 тыс. В это время было введено единообразное для всей страны письмо, которое впоследствии и легло в основу китайской письменности. Тогда же были составлены и первые словари. При императорских дворах создаются обширные библиотеки.

Наиболее известными поэтами того времени были *Лу Цзы*, *Мей Шен*, *Ян Сюнь*, *Тао Юань Минь*. Они продолжали традиции первого великого поэта Китая *Цюй Юаня*, основоположника китайской поэзии (IV—III вв. до н.э.).

Особенно популярна была поэзия *Тао Юань Миня*, понятная и близкая простому народу:

В мире жизнь человека не имеет корней глубоких.
Уклоняет она, словно над дорогой легкая пыль

... Я ж хочу одного — чтобы старости вовсе не знать,
Чтоб родные мои собрались под единою крышей,
Каждый мой сын и внук — все друг другу спешат помочь,
Чтоб кушан и струна целый день пребывали со мною,
Чтобы в чаре моей никогда не скучало вино,
Чтоб, ослабив кушан, наслаждался радостью полной,
И попозже вставал, и пораньше ко сну отходил...

Первым известным историком Китая был Сым Цянь, автор «Исторических записок». Его стиль и метод изложения стали предметом ревностного подражания, как это обычно было в Китае.

Знаменитыми поэтами Китая первых веков н.э. были Цао Цао, Цао Пи, Цао Чжи, Цзи Кан, Жуань Цзи.

Архитектура.

Искусство

В культурной жизни Китая важную роль стали играть буддийские монастыри. По всей стране стали строить грандиозные монастырские комплексы, вырубленные по типу индейских в толще скал, а также деревянные буддийские храмы и высокие многоярусные башни — пагоды, в которых хранились буддийские реликвии.

Пагоды отличались строгостью и удивительной гармонией. Самая знаменитая из них 60-метровая семиэтажная Большая Пагода Диких Гусей (652 г.) Очарованные устремленным ввысь силуэтом пагоды поэты Цинь Шэнь и Гао Ши сложили в ее честь стихи:

Словно могучий источник, рекущий
ввысь из-под почвы,
Башня стоит одиноко, к горным
чертогам вздымаясь,
Если подняться на башню, к самому
верху подняться,
Кажется, точно земного ты
отрешился навеки...

Пагоды возводились из разных материалов: из дерева, кирпича, железа. Этот тип строения был основным в Китае в течение многих веков, вплоть до самого последнего времени.

В III в. до н.э. в Китае было построено более 700 императорских дворцов, один из которых был громадным: его центральный зал вмещал более 10000 человек.

Монастыри украшали скульптурные изображения Будды и буддийских божеств. Огромные статуи Будды воплощали идею сверхчеловеческого и божественного. Более мягкими и одухотворенными изображались милосердные божества — *бодхисаттвы*, помощники Будды.

Время, когда страна объединилась в единое централизованное государство (221—207 до н.э.), ознаменовалось строительством основной части Великой китайской стены, которая частично сохранилась до нашего времени.

Царь Чжэн из династии Цинь объединил под своей властью все разрозненные государства и стал первым китайским императором. Он прославился также местом своего погребения (около современного Сианя). Чтобы и после смерти опираться на военную силу, он повел извлекать 6000 своих воинов и коней в натуральную величину, которые после его смерти и были захоронены вместе с ним.

Развивались и прикладные искусства: изготовление бронзовых зеркал, украшенных очень тонкой резьбой; уже во II тыс. до н.э. получила развитие резьба по нефриту и кости. Совершенствовалась художественная керамика, тем самым подготавливая почву для производства в IV в. н.э. фарфора. Великолепны также разнообразие лаковые изделия, известные далеко за пределами Китая.

В VII—VIII вв. основное место среди других видов искусства заняла живопись. Она отразила и преклонение людей перед красотой Вселенной, природы, и городской быт того времени. Важную роль в становлении живописи сыграл трактат «Шесть законов живописи», созданный знаменитым художником Се Хэ в V в. В китайской живописи получили самостоятельное значение жанры «люди», «цветы-птицы», «горы-воды», ставшие на многие века традиционными.

Уже во II тыс. до н.э. китайцам было известно более двух десятков музыкальных инструментов: барабан, бубен, дудка, металлические колокольчики¹, струнные щипковые инструменты, духовые — из бамбука, глины и др.

Во времена династии Чжоу (722—480 до н.э.) был популярен полый деревянный брус, вырезанный в форме тигра с зазубренной спиной. «Тигровая коробка» издавала звук при легком прикосновении к ней специальной палкой, расщепленной на конце на 12 лепестков.

В I тыс. до н.э. появляются трактаты о музыке, создается специальная придворная служба, в ведении которой находилось обучение музыкантов и танцоров, наблюдение за исполнением песенной и танцевальной музыки и руководство ею. Таким образом, даже эти сферы культуры, менее других поддающиеся регламентации, были в Древнем Китае регламентированы и подвластны государству.

Основные термины и понятия

Абсолютное дао	Культовый предис
Буддизм	Махаяна
Дао	Пагода
Даосизм	Теория недеяния
Иероглифическое письмо	Хиньяна
Конфуцианство	

¹ К V в. до н.э. китайцы изготавливали колокола с таким совершенством тона, что они стали играть основную роль в государственном регулировании мер и весов.

Владыка Земли
Боги солнца, луны,
грома, дождя, ветра
Боги огня, войны
Местные духи

Умершие предки императора
188 правителей прошлого
Конфуций
Лао-Цзы

Вопросы для повторения

1. Расскажите об основных религиозно-философских системах, их влиянии на жизнь древнекитайского общества.
2. В чем заключалась регламентация быта древних китайцев, каковы ее истоки и результаты?
3. Назовите основные достижения культуры Древнего Китая.

Из Конфуция

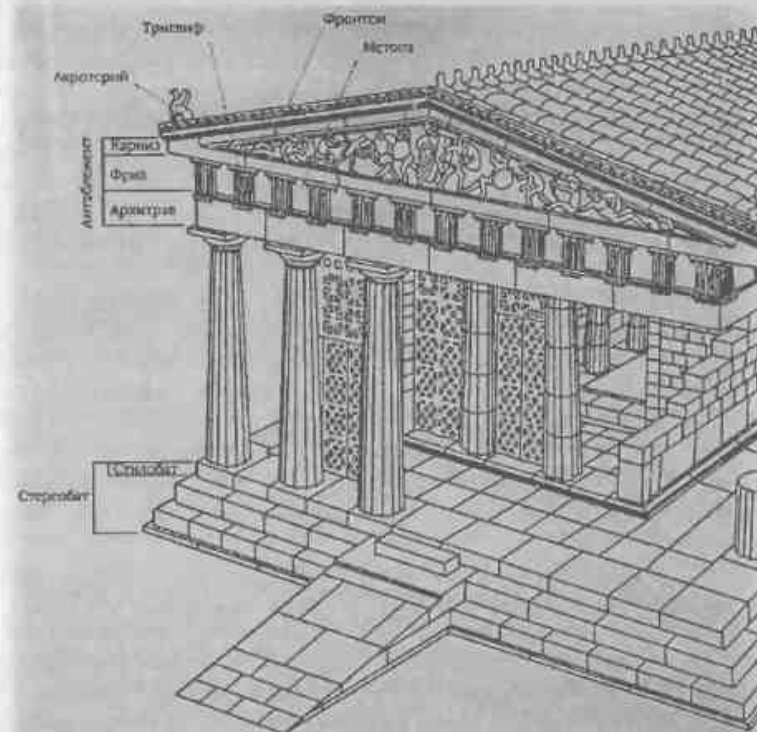
Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее.

Правитель должен быть правителем, работник — работником, отец — отцом, а сын — сыном.

Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

Учение мое состоит единственно в том, чтобы иметь чистое сердце и любить своего ближнего как самого себя.

Культура Древней Греции

В период архаики был создан
единый архитектурный язык
— ордерная система

Древнегреческие сосуды

Понятие «античность» появилось в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты ввели термин «античный» (от лат. *antiquus* — древний) для определения *греко-римской культуры*, древнейшей из известных в то время. Культурное наследие античных государств оказало огромное влияние на все народы Европы, их литературу, искусство, философию, религиозное мышление, политические и юридические взгляды.

Крито-микенская культура Древнейшая цивилизация на территории Греции носит название *крито-микенской*. Центрами ее были остров Крит и город Микены в материковой Греции.

Время возникновения *критской культуры* (или *минойской* — по имени легендарного царя Крита *Миноса*) — рубеж III—II тыс. до н.э. Пережив периоды подъема и упадка, она просуществовала примерно до 1200 г. до н.э. Вся жизнь на Крите сосредотачивалась вокруг так называемых *дворцов*. В начале XX в. в результате археологических раскопок под руководством английского ученого А. Эванса в Кноссе (центральная часть острова) был открыт самый первый из критских дворцов. Следуя греческому преданию, Эванс назвал его *дворцом Миноса*. Именно этот дворец и был знаменитым лабиринтом, описанным в греческих мифах о *Минотавре* — чудовище с человеческим туловищем и головой быка.

Дворцы Крита действительно были похожи на лабиринты, они состояли из множества различных по отделке и назначению помещений, внутренняя планировка отличалась беспорядочностью. Но несмотря на это, дворцы все же воспринимаются как единый архитектурный ансамбль. Во многом этому способствовал занимающий центральную часть дворца большой прямоугольный двор, с которым были связаны все остальные помещения. Дворцы постоянно перестраивались и становились все более пышными.

Особого внимания заслуживает замечательная настенная живопись, украшавшая внутренние помещения, коридоры и портики. На *фресках* изображались животные, цветы, сцены из жизни обитателей дворца, в частности «*игры с быками*» — религиозный ритуал, связанный с одним из главных минойских культов — культом бога-быка, в образе которого воплощались разрушительные силы природы. Символом вечного обновления природы, материнства, женственности была *Великая богиня (Владычица)* — центральная фигура минойского пантеона богов.

Религия играла огромную роль в жизни Крита, там сложилась особая форма царской власти — *теократия*, при которой светская и духовная власть принадлежит одному лицу. Царский дворец выполнял универсальные функции, являясь одновременно религиозным, административным, хозяйственным центром.

Среди памятников ремесел и искусств критской цивилизации, дошедших до нас, следует отметить, кроме прекрасных фресок, замечательные бронзовые статуэтки, оружие и великолепную полихромную (многоцветную) керамику.

Расцвет минойской культуры приходится на XVI — первую половину XV вв. до н.э. Однако в середине XV в. до н.э. почти все поселения и дворцы острова были разрушены в результате сильнейшего извержения вулкана на острове Фера (современный Санторин) недалеко от Крита, а также вторжения из материковой Греции воинственных греков-ахейцев.

В дальнейшем критская культура уже не смогла достичь прежнего великолепия. Центр цивилизации перемещается в материковую Грецию, где в это время расцветает *микенская (или ахейская) культура*, сформировавшаяся около 1700 до н.э.

Первоначально эта культура испытывала сильное влияние минойской цивилизации. Были заимствованы имена некоторых божеств, а также водопровод и канализация, фасоны одежды, фресковая живопись и др. Однако, тесно связанная с древнейшими культурами материковой Греции, микенская цивилизация была достаточно своеобразной. Наиболее ранний памятник этой культуры — *шахтные гробницы в Микенах* (северо-восток полуострова Пелопоннес), открытые в 1876 г. известным археологом Г. Шлиманом. Вместе с костями умерших в гробницах были найдены украшения, сосуды, оружие, золотые погребальные маски.

Расцвет микенской цивилизации приходится на XV—XIII вв. до н.э. Как и на Крите, основными центрами культуры были *дворцы*. Наиболее значительные из них найдены в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Афинах, Иолке. В отличие от критских почти все ахейские дворцы укреплены. Их мощные стены сооружены из огромных каменных глыб без всякого связующего материала. Греки, видевшие эти стены в более позднее время, называли их циклопическими, приписывая их сооружение одноглазым великанам — *циклопам*. Дворцы, как и на Крите, были украшены фресками, однако для воинственной, менее утонченной микенской культуры характерно преобладание сцен войны и охоты.

В период расцвета ахейской цивилизации на смену шахтным погребениям приходит новый вид царской усыпальницы — *толос* (или купольная гробница). Самый большой из них — *гробница Атрея в Микенах*.

Ахейцы, захватив в XV в. до н.э. Крит, переняли у минойцев письменность (так называемое линейное слоговое письмо А) и приспособили ее для передачи своего языка (так называемое линейное слоговое письмо Б). В 1953 г. английскому ученому М. Вентрису удалось расшифровать глиняные таблички со слоговым письмом Б, содержащие записи на греческом языке. Слоговое письмо А, которым пользовались не греки, а минойцы, до сих пор не поддается расшифровке.

В конце XIII в. до н.э. огромная масса северобалканских варварских, не затронутых крито-микенской цивилизацией, племен устремилась на юг. Ведущую роль в этом переселении народов играло греческое племя *дорийцев*. Они обладали большим преимуществом перед ахейцами — более эффективным, чем бронзовое, железное оружие. Именно с приходом дорийцев в XII—XI вв. до н.э. начинается в Греции *железный век*, и именно в это время прерывает свое существование крито-микенская цивилизация.

Культура гомеровского периода Следующий период греческой истории обычно называют гомеровским — по имени великого Гомера. Его прекрасные поэмы «Илиада» и «Одиссея», созданные в конце VIII в. до н.э., — важнейший источник информации об этом времени. Они рассказывают о происходившей в конце XIII в. до н.э. *Троянской войне* и возвращении одного из главных героев — *Одиссея* — домой после войны. Однако, описывая события, относящиеся к крито-микенской эпохе, Гомер, как правило, переносит их в более позднюю историческую среду. «Илиада» и «Одиссея» в целом изображают общество с гораздо более примитивной культурой, чем та, которая предстает перед нами в памятниках крито-микенской цивилизации. Герои Гомера — цари и представители знати — живут в окруженных частоколом деревянных домах, столь непохожих на дворцы крито-микенских царей.

До нас дошло сравнительно мало памятников гомеровского периода. Основные строительные материалы — дерево и необожженный кирпич, монументальная скульптура тоже была деревянной.

Наиболее яркие памятники искусства этого периода, дошедшие до нас, — *керамика*, расписанная геометрическим орнаментом. Это большие вазы, служившие надгробиями, и сосуды бытового назначения, а также терракотовые статуэтки и скульптурные украшения сосудов.

Гомеровский период был бесписьменным, первые известные после длительного перерыва греческие надписи принадлежат уже другой эпохе — архаической (вторая половина VIII в. до н.э.). Но в них используется уже не линейное слоговое письмо Б, а совершенно новое — *алфавитное письмо*, заимствованное греками у финикийцев.

В целом гомеровский период был временем упадка, застоя культуры, но именно тогда создавались предпосылки стремительного подъема греческого общества в архаическую и классическую эпоху.

Культура периода архаики Период архаики охватывает VIII—VI вв. до н.э. В это время проходила *Великая колонизация* — освоение греческими побережьями Средиземного, Черного и Мраморного морей. В результате греческий мир вышел из состояния изоляции, в котором оказался после крушения крито-микенской культуры. Греки научились многому у других народов: у лидийцев — чеканке монет, у финикийцев — алфавитному письму, которое они усовершенствовали, введя обозначения не только согласных, но и гласных. На зарождение и развитие науки, в частности астрономии и геометрии, оказали влияние науки Древнего Египта и Вавилона. На греческое искусство оказали сильное воздействие египетская и ближневосточная архитектура и скульптура. Эти и другие элементы чужих культур были творчески переработаны и органично вошли в греческую культуру.

В период архаики с окончательным разложением родовой общины происходит формирование античного *полиса* — города-государства, гражданской общине которого принадлежала и окружающая город сельскохозяйственная территория. Наиболее крупными полисами были *Афины*, *Спарта*, *Коринф*, *Аргос*, *Фивы*.

В политическом отношении Греция делилась на множество самостоятельных городов-государств, однако именно в архаическую эпоху активное взаимодействие греков с другими народами пробудило в них сознание единства, появляются понятия «*эллинцы*», «*Эллада*», охватывавшие греческий мир в целом. Важными центрами экономических, политических, культурных связей между полисами становятся общегреческие святилища, возникновению которых способствовало создание единого пантеона богов в результате слияния местных культов.

К архаическому периоду в основном сформировались религиозные и мифологические представления древних греков. Считалось, что первоначально существовал *Хаос*, из которого выделились *Земля (богиня Гея)* и *подземный мир (Тартар)*. Гея родила сына-супруга *Урана (Небо)*. Вторым поколением богов были дети Геи и Урана — *титаны*. Уран, боясь, что дети отнимут у него власть, заключил титанов в глубокую пропасть под землю. Однако титанам удалось освободиться и свергнуть отца, один из них *Кронос (Время)*, пожирающий собственных детей, воцарился над миром. Его в свою очередь сместил после ожесточенной борьбы младший сын Кроноса *Зевс*, бог грома, молний и дождей. По преданию, Зевс и окружавшие его боги жили на *горе Олимп*, и греки называли их *олимпийцами*.

После победы над титанами Зевс-громовержец стал верховным богом, его жена *Гера*, покровительница брака — владычицей неба. Женитьба на покровительнице брака Гере не мешала связям Зевса, олицетворявшего общественный порядок, с другими богинями и смертными женщинами. Леду Зевс соблазнил, обратившись лебедем, Европу — быком, Данаю — золотым дождем.

Своему брату *Посейдону* Зевс предоставил во владение море, а другому брату — *Аиду* — подземное царство. Богом света и поэзии стал сын Зевса *Аполлон*, его обычно сопровождали *девять муз* — покровительниц искусств и наук¹. Другие дети Зевса — *Афродита* была богиней красоты, богом огня и кузнечного мастерства — хитроумный *Гефест*, богом войны — *Арес*, богиней мудрости — *Афина*, богиней Луны — *Артемида*. Каждая отрасль хозяйственной деятельности имела своего бога-покровителя: *Деметра* покровительствовала земледелию, ткачеству — *Афина*, виноделию — *Дионис*, торговле — *Гермес*, охоте, диким животным и беременным женщинам — *Артемида* и др.

Кроме общегреческих богов, в каждой области Греции были и местные божества, населявшие леса, горы, источники, луга (*нимфы*, *сатиры*, *дриады* и пр.) Греки считали своих богов бессмертными и всемогущими, представляли их себе в антропоморфном виде, т.е. похожими на людей. Боги, как люди, не были свободны от бедствий — над миром царил неизбежная *судьба*, распоряжавшаяся участью и человека, и богов.

Кроме мифов о богах, у греков существовали различные версии о происхождении людей, были очень распространены всевозможные *мифы о героях*, причем наиболее популярные объединялись в циклы, например о Троянской войне, о подвигах *Геракла*.

Созданная греками чрезвычайно богатая и увлекательная мифология оказала большое влияние на другие народы и является уже на протяжении многих столетий источником вдохновения поэтов и художников.

В VIII—VI в. до н.э. зарождается греческая *историография*, представленная трудами логографов, впервые попытавшихся выявить реальную основу мифологических сюжетов.

Важным фактором культурного развития Греции были *игры*, устраивавшиеся в честь некоторых богов. Самыми значительными из них были: *Олимпийские игры* — спортивные состязания, посвященные Зевсу, проходившие в Олимпии с 776 до н.э. раз в четыре года; *Пифийские* — спортивные и музыкальные состязания в честь

Аполлона в Дельфах (раз в четыре года); *Истмийские* — в честь Посейдона (проводились под Коринфом раз в два года).

В эпоху архаики наиболее развитой областью Греции была Иония (западное побережье Малой Азии), именно там возникла первая философская система античности — *натурфилософия*. Ее представители пытались осмыслить природу и ее закономерности, выявить первооснову всего сущего, при этом они воспринимали мир как единое материальное целое. *Фалес* считал первоосновой всех вещей воду, *Анаксимен* — воздух, *Анаксимандр* — апейрон (беспредельное), т.е. первоначальную с ее противоположными началами — твердым и жидким, теплым и холодом. *Пифагор* (VI в. до н.э.) и его последователи шли по той же линии исследования первопричины мира, верили в родство душ, основой всего сущего они считали математические законы, создающие космическую гармонию, внесли значительный вклад в развитие математики, астрономии и теории музыки.

Наиболее ярким представителем элейской школы был *Парменид Элейский* (р. ок. 540 или ок. 520 до н.э.), выдвинувший идею единого неизменного и неделимого бытия. Считая разум, а не ощущения источником познания, множественность вещей и их движение он объяснял обманом органов чувств.

Одним из крупнейших греческих философов был *Гераклит* из Эфеса (конец VI — начало V в. до н.э.). По его мнению, как в природе, так и в обществе происходит вечное движение, вечная борьба, бытие постоянно изменяется. Первоосновой материи *Гераклит* считал огонь, который как основной фермент природы, соединяет все виды материи в одно целое.

Литературное творчество издавна существовало в Греции в устной форме: эпос, трудовые песни, басни и пр., что подготовило появление гомеровских *«Илиады»* и *«Одиссеи»* — первых греческих литературных произведений, причем настолько совершенных, что до сих пор эти поэмы считаются величайшими достижениями мировой литературы, хотя созданы они в VIII в. до н.э.

К этому же времени относится и творчество *Гесиода* (VIII—VII вв. до н.э.), написавшего поэмы *«Теогония»* (о происхождении богов) и *«Труды и дни»*, впервые отразившую личность самого автора, его жизнь.

В литературе этого периода ведущая роль постепенно переходит от эпоса к лирической поэзии. Внимание к человеку, его внутреннему миру, к событиям современной жизни характерны для творчества *Архилоха* (2-я пол. VII в. до н.э.), *Салона* (между 640 и 635 — ок. 559 г. до н.э.), *Алкея* (кон. VII — 1-я пол. VI в. до н.э.), *Феогида Мегарского* (2-я пол. VI в. до н.э.), *Анакреонта* (ок. 570—478 гг. до н.э.).

¹ Девять муз, девять сестер — богини наук, поэзии и искусств: *Евтерпе* — лирической поэзии, *Клио* — истории, *Талия* — комедии, *Мельпомена* — трагедии, *Терпсихора* — танца, *Эрато* — любовной поэзии, *Полипния* — пиявки, *Уrania* — астрономии, *Каллиопа* — эпической поэзии.

До сих пор не потеряла своего очарования поэзия *Сафо* (VII—V вв. до н.э.):

Я негу люблю,
Юность люблю,
Радость люблю
И солнце.
Жребий мой —
Быть в солнечный свет
И красоту влюбленной.

К VI в. до н.э. относится и возникновение *греческого театра* выросшего из хороводов, песен и молитв, исполнявшихся на религиозных праздниках в честь Диониса. Развитие драматического представления связано с выделением из хора действующего лица — *актера*. Греческий театр — это сцена под открытым небом, окруженная с трех сторон зрительскими местами, поднимавшимися ступенями вверх. У их подножия располагались круглая *орхестра* (площадка для хора) и *скена* (помещение для актеров и реквизита). Актеры (только мужчины) носили *маски* и *котурны* (обувь на высокой подошве). Посещение театра было важным культурным и религиозным обрядом, объединявшим всех зрителей через сопереживание персонажам (*катарсис*).

Искусство периода архаики характеризуют поиски убедительной формы, выражающей эстетический идеал прекрасного телом и духом гражданина полиса. В это время появляются два основных типа одиночной скульптуры — обнаженного юноши (*куроса*) и задрапированной женщины (*коры*) с характерной, так называемой *архаической улыбкой*, выражающей нежность и дружелюбие. Курсов и кор ставили в память об известных людях. Кроме того, появляются скульптурные многофигурные композиции и рельефы. Образ человека, сложившийся в архаическом искусстве, обладает некоторыми чертами, близкими искусству Востока: определенная условность изображения, статичность, торжественность.

Главными элементами градостроительной структуры периода архаики были *акрополь* (святилище) и *агора* (торговый центр), вокруг которых располагались жилые кварталы. Центральное место в застройке городов занимали *храмы*, которые сначала сооружались из сырцового кирпича и дерева, затем — из известняка, а с конца VI в. до н.э. — из мрамора.

К VI в. до н.э. создается *архитектурный ордер* в его дорическом и ионическом вариантах. Суровому, несколько тяжеловесному *дорическому* стилю соответствует строгая, геометрически правильная *капитель* колонны. В *ионическом*, более пышном, стиле колонна выступает не только как опора, но и как декоративный элемент

для нее характерны *капитель* с завитками — *волютами*, более сложный *цоколь*, сама она гораздо изящнее дорической колонны. Среди построек дорического ордера особенно известны были — *храм Геры в Олимпии*, а ионического ордера — *храм Артемиды в Эфесе*.

В период архаики происходит синтез архитектуры и скульптуры — храмы снаружи украшаются рельефами, внутри ставятся статуи божества, которому посвящен храм. Изваяния изображают не только богов, но и мифических героев (Геракла, Персея и др.).

Греческая *керамика* эпохи архаики поражает богатством и разнообразием форм, красотой живописного оформления. Особенно выделяются *коринфские вазы*, расписанные в так называемом *ориентализующем*, т.е. восточном стиле, отличающемся красочностью и причудливостью живописного декора, и *аттические чернофигурные* и более поздние *краснофигурные вазы* с изображением быденной жизни людей.

Своеобразная архаическая культура заложила основу для расцвета культуры классической, сыгравшей столь значительную роль в развитии мировой цивилизации.

Культура
в классический
период (период
расцвета)

Рубежом в истории Древней Греции стали *греко-персидские войны* (500—449 до н.э.). Ими заканчивается период формирования античного полиса — архаический и начинается период расцвета — *классический*. Победа греков, окончательное оформление классического рабовладения, развитие полисной демократии способствовали подъему экономической и политической жизни Греции в V в. до н.э. и расцвету греческой культуры, центром которой стали *Афины*, особенно во время правления *Перикла* (444—429 до н.э.).

В классический период науке и искусству придавали серьезное значение в воспитании полноценного гражданина. Ученых уже не удовлетворяло представление о материи как о чем-то едином и неделимом. Первым ввел в науку понятие атомов (первотелесц), неделимых частиц материи *Демокрит* (ок. 470 или 460 до н.э. — умер в глубокой старости). Он считал, что в мире нет ничего, кроме атомов и пустоты. Все атомы неизменны, неделимы, но атомы различных тел отличаются формой и размером, когда одинаковые атомы встречаются, образуются тела. По мнению Демокрита, нет явлений без причины: природа и история не имеют цели, но все события обусловлены. Материя вечна и ее возникновение не нуждается в объяснении — объяснять надо только изменения, а это возможно без привлечения веры в богов.

Если Демокрит признавал объективный характер познания, то другое философское направление, возникшее в тот же период, утверждало, что истин может быть столько же, сколько существует людей. Представители этого направления — *софисты*, учили доказывать любое положение. Для них характерны умение находить противоречия в устоявшихся представлениях, включая религиозные, и интерес к законам человеческого мышления. Наиболее известным софистом был *Протагор* (480—415 до н.э.), утверждавший: «Человек есть мера всех вещей». Из среды софистов вышел *Сократ* (469—399 до н.э.), однако он утверждал, что существуют абсолютные истины, абсолютные этические ценности, но ими владеет только бог. Основой человеческого существования и развития знания Сократ считал разум.

Древнегреческую медицину прославил врач *Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н.э.). Его труды стали основой дальнейшего развития медицины. Целостность организма, необходимость индивидуального подхода к больному и его лечению — вот те принципы, которые отстаивал Гиппократ. Он создал учение о причинах болезни (*этиологии*), прогнозе, темпераментах и др. Был образцом этического поведения — считается, что он — автор текста кодекса древнегреческих врачей («*Клятва Гиппократа*»). Этот кодекс стал основой обязательств, которые принимают врачи во многих странах при начале врачебной практики.

В литературе V в. до н.э. основными жанрами стали трагедия и комедия. Творцом классической греческой трагедии является *Эсхил* (525—456 до н.э.). Он ввел второе действующее лицо и тем самым оживил драму, сделал ее более динамичной, интересной, с его именем связано также применение декораций, масок. Один из основных мотивов творчества Эсхила — прославление гражданских добродетелей, патриотизма (трагедия «*Прометей прикованный*»). Еще одна важная тема у Эсхила — идея возмездия и фактор судьбы, лучше всего выраженные в трилогии «*Орестея*».

Тема неотвратимой судьбы занимает большое место и в творчестве другого греческого трагика — *Софокла* (497—406 до н.э.). Прекрасно показывая борьбу свободной человеческой воли против несправедливости слепой судьбы, Софокл подчеркивает бессилие человека, неизбежность уготованной ему участи. Наиболее известны трагедии Софокла о легендарном царе *Эдипе*.

Творцом психологической драмы был *Еврипид* (ок. 480—406 до н.э.). Основной конфликт в его произведениях — борьба рассудка и страстей, которые так же неотвратимо, как и судьба, приводят человека к гибели («*Медea*» и «*Федра*»).

Великолепным комедиографом был *Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 до н.э.), придавший комедии политическую остроту и злобо-

дневность («*Мир*», «*Всадники*», «*Лисистрата*» и др.). Аристофан использовал комедию как политическое оружие: подвергал критике все стороны общественной жизни, политику, искусство, повседневные конфликты.

В V в. до н.э. активно развивается греческая историография. Еще древние называли *Геродота* (484—430 до н.э.) «отцом истории». В отличие от логографов, у которых отсутствовала четко выраженная основная идея повествования, он написал законченное, прекрасно изложенное произведение — «*Историю*», основным сюжетом которой были греко-персидские войны.

Величайшим историком античности был *Фукидид* (ок. 460—400 до н.э.). В своей «*Истории Пелопоннесской войны*» он впервые применил научно-критический метод, попытался раскрыть причинные связи событий и тем самым способствовал росту политических знаний.

Главной задачей искусства V в. до н.э. было правдивое изображение человека, сильного, энергичного, полного достоинства и равновесия душевных сил — победителя в персидских войнах, свободного гражданина полиса.

В это время расцвет достигла реалистическая скульптура, выполнявшаяся в основном из мрамора (который, как и в архаическую эпоху, раскрашивали) и бронзы. Монументальность, стремление к гармонии, пропорциональности, созданию идеальных образов и людей отличают творчество великих скульпторов V в. до н.э. *Фидия* («*Афина-Воительница*», «*Афина-Парфенос*» для Парфенона в Афинах, «*Зевс*» — для храма в Олимпии), *Мирона* («*Дикобол*»), *Поликлета* (статуя *Геры*, выполненная из золота и слоновой кости, «*Дорифор*» («*Копьеносец*»), «*Раненая амазонка*»). В лицах статуй начинают отражаться чувства и внутренний мир, хотя остается еще идеал скульптурного образа спокойствия («олимпийского») и красоты.

Идеал красоты обнаженного здорового тела распространился и в жизни — греки занимались гимнастикой, следили за личной гигиеной, волосами, делали прически и т.д. Особенно культивировали образ атлета, выступавшего на состязаниях обнаженным. Но женщины изображались в одеждах вплоть до IV в. до н.э.

Среди греческих живописцев V в. до н.э. следует отметить *Поллигота* и *Аполлодора*, которому приписывается открытие игры светотени, умение давать перспективу. Их живопись до нас, к сожалению, не дошла.

Основной, дошедший до нас, памятник живописи этого периода — прекрасная *вазовая роспись*, продолжавшая реалистические традиции архаической эпохи.

V в. до н.э. ознаменовался великолепными архитектурными постройками почти по всей территории Греции. Создаются наиболее

совершенные комплексы, после разрушительных греко-персидских войн восстанавливаются города и памятники. В классический период окончательно оформились дорический и ионический ордера, и появляется новый, более нарядный, — *коринфский ордер*, для которого характерна капитель, украшенная листвой и завитками.

В этот период достигли расцвета древнегреческие города, сложилась система регулярной планировки (разбивка города прямоугольной сетью улиц, комплексная застройка жилых кварталов домами одинаковой величины), которую связывают с именем архитектора *Гипподама* из Милета.

Основным типом общественного здания по-прежнему оставался храм. В первой половине V в. до н.э. были созданы наиболее значительные памятники *дорического стиля*, величественные храмы в городе Посейдония (Южная Италия), храм Зевса в Олимпии.

Особое место в истории античной архитектуры занимает комплекс сооружений на *Афинском Акрополе*. Разрушенный персами в 480 до н.э., он заново отстраивается на протяжении всего V в. под общим художественным наблюдением скульптура *Фидия*. В строительстве принимали участие выдающиеся зодчие того времени: *Иктий*, *Калликрат*, *Мнесикл* и др. Ансамбль Акрополя считается вершиной древнегреческой архитектуры, символом эпохи наивысшего расцвета и могущества Афин. Он включал ряд сооружений — *Пропилеи* (парадные ворота), храм *Ники Антерос* (Бескрылой Победы). Здесь же возвышался и главный храм — храм Афин — *Парфенон*. В этом памятнике архитектуры, решенном в дорических формах, ощущается влияние ионического стиля.

В то время в архитектуре Афин в связи с повышением их политической роли появляется тенденция к выработке единого *панэллинского* (общегреческого) стиля архитектуры. Два ордера или совмещались в одном и том же сооружении, или пропорции дорического стиля облегчались, придавая им большее изящество, как в *Парфеноне*. Прекрасно найденные пропорции, тонкая лепка архитектурных деталей, великолепное сочетание архитектурного и скульптурного убранства — все это делает *Парфенон* одним из шедевров не только греческой, но и мировой архитектуры.

Недалеко от *Парфенона* в ионическом стиле был построен другой великолепный храм афинского Акрополя — *Эрехтейон* со знаменитым *портиком кариатид*.

Культура в эпоху кризиса греческого полиса История Греции в IV в. до н.э. — это история кризиса полиса. Первые признаки этого кризиса проявились уже в годы *Пелопоннесской войны* (431—404 до н.э.) между Афинами и Спартой за господство в Греции, завершившейся поражением Афин. Кризис греческого полиса был закономерным явлением. Развитие то-

варно-денежных отношений в Греции приводило к распространению частной собственности на землю, вытеснявшей античную форму собственности — экономическую базу города-государства. В связи с кризисом идеология полиса как коллектива граждан утрачивает свое значение. Развивается индивидуализм, стремление к личному благополучию, а не к общественному благу, постепенно исчезает дух патриотизма, сыгравший в свое время большую роль в победе над персами. Достаточно характерно, что вместо гражданского ополчения появляются наемные войска, готовые служить любому, кто больше заплатит. Отдельные полисы в IV в. до н.э. пытаются установить свое господство в Греции, но измученные постоянными междоусобными войнами, не обладают достаточной для этого силой. В дела Греции все больше вмешиваются другие страны, в частности Персия, Македония. И в конце концов в 338 г. до н.э. после битвы при Херонее Греция теряет политическую независимость и подчиняется македонскому царю Филиппу II.

Политический кризис, упадок общественной жизни в греческих полисах IV в. до н.э. способствовали тому, что люди все сильнее сосредотачивались на собственных желаниях и нуждах, искали личного счастья в созерцании, самосовершенствовании.

Очень популярной в это время была *киническая школа философии*, главными представителями которой были *Антистен* (ок. 435—370 до н.э.) и *Диоген Синопский* (414—323 до н.э.). По мнению киников, конечная цель человеческих устремлений — добродетель, она совпадает со счастьем и заключается в умении избегать зла и довольствоваться малым, что обеспечивает независимость. Однако независимость у киников означала и отрицание культуры, семьи, имущества, государства, общественных установлений.

В эпоху кризиса полиса жили два выдающихся античных философа — *Платон* и *Аристотель*, оказавшие громадное влияние на дальнейшее развитие философии, а также христианской теологии. *Платон* (429—348 до н.э.) был учеником Сократа. После смерти учителя он основал в Афинах собственную школу — Академию. Сократ утверждал, что истинное знание можно получить только о добродетели. Развивая учение Сократа, *Платон* считал, что истинное знание можно получить не только о том, что происходит в государстве, но и о том, что происходит в природе, и это знание не особое у каждого человека, как утверждали софисты, а единое и общее для всех людей. Есть только одно и вечное знание, и чтобы получить его, нужно познать так называемый мир идей. Настоящий мир, вся природа, все видимые вещи — лишь копии или отражения мира идей — невидимого и существующего где-то в надзвездном пространстве.

Уделяя большое внимание проблеме взаимоотношений общества и личности, *Платон* предлагал реформировать клонившийся к упадку полис. Основной идеей учения о государстве является идея

справедливости, создание идеального политического строя. Государство Платона состоит из сословий правителей (философов), воинов и так называемого третьего сословия — крестьян, ремесленников, торговцев и пр. Каждое сословие должно заниматься своим делом и в совершенстве владеть им. Гармоничное сочетание деятельности сословий и их добродетелей создаст, по мнению Платона, справедливый государственный строй.

Ученика Платона — *Аристотеля* (384—322 до н.э.) по праву называют энциклопедистом. Его произведения, дошедшие до нас, посвящены самым различным наукам: политике, логике, биологии, физике, механике, ботанике, математике и т.д. Большое влияние на Аристотеля оказали не только Платон, но и натурфилософы, особенно Демокрит. Достижения прежней философии Аристотель критически переработал, углубил и систематизировал в своей философской системе. Важным в учении Аристотеля являются взаимоотношения формы и материи. Процесс развития выражается в стремлении материи к становлению, оформлению. Именно форма является тем началом, которое придает определенность бесформенной и мертвой материи. Форма заложена в каждом существе и предопределяет его развитие, она неотделима от материи. Аристотель также разрабатывал учение о природе понятия, соотношении его с предметом, о методах мышления, логике. Как и Платон, он сознавал, что человек может реализовать себя только в обществе. Конечной целью всех человеческих поступков он признавал счастье, которое состоит в осуществлении сути человека в соответствии с принципом формы. Аристотель оказал огромное влияние на философские направления Средневековья и Нового времени. Его учение, в котором он пытался связать сильные стороны взглядов Демокрита и Платона, имело последователей и материалистического, и объективно-идеалистического направлений.

В литературе IV в. до н.э. ведущее место занимает проза, трагедия в это время переживает упадок, значительно меняется комедия.

Очень высокого уровня достигает *ораторское искусство*, речи *Исократ* (436—338 до н.э.), *Демосфена* (ок. 384—322 до н.э.) долгое время оставались непревзойденными образцами литературного мастерства.

Наиболее значительным историком IV в. до н.э. был *Ксенофонт* (430—354 до н.э.). Его лучшие произведения «*Анабасис*» и «*Греческая история*» отличаются простотой языка и ясностью изложения, правда, до уровня Фукидида Ксенофонту подняться не удалось — его в основном интересуют великие личности, а не причинно-следственные связи событий.

Греческая архитектура IV в. до н.э., развивая достижения предыдущего столетия, обладает рядом особенностей. В ней преобладают декоративные начала и самый сложный и изысканный из греческих архитектурных стилей — *коринфский*. Применяются новые композиционные приемы, в частности, сооружения круглой формы. Впервые уделяется большое внимание строительству зрелищных сооружений — театров, которые строились теперь из прочного материала — камня. Наиболее известные постройки — *театр в Эпидавре*, *театр Диониса в Афинах*, *мавзолей в Галикарнасе*.

Кризис полисной идеологии оказал большое влияние на развитие греческой скульптуры. Восхищение доблестями прекрасного и благородного гражданина, которого изображали мастера V в. до н.э., сменилось интересом к человеческой личности. Наиболее прославленные скульпторы IV в. до н.э. — *Пракситель*, *Скопас* и *Лисипп*.

Изображения богов, воплощающих идеальную красоту, *Пракситель* (ок. 390—330 до н.э.) насыщает чисто человеческими настроениями самых различных оттенков («*Афродита Книдская*», «*Аполлон, убивающий ящерицу*» и др.). Именно он впервые изобразил богиню Афродиту обнаженной.

В отличие от Праксителя, изображающего легкие, приятные человеку эмоции, *Скопас* (2-я пол. IV в. до н.э.) показывает глубокие чувства, драматические ситуации («*Геркулес*», «*Вакханка*» и др.).

Персозначив канон изображения человека, созданный в V в. до н.э. Поликлетом, *Лисипп* (2-я пол. IV в. до н.э.) делал тела людей с более легкими, удлиненными пропорциями. Он стремился создавать жизненно достоверные статуи («*Геркулес*», «*Гермес*» и др.) и скульптурные портреты (Сократа, Александра Македонского и пр.), предвосхищая основные художественные принципы эпохи эллинизма.

Новым рубежом в истории Греции становится поход на Восток *Александра Македонского* (356—323 до н.э.) — сына Филиппа II, подчинившего себе Грецию. В результате похода (334—324 до н.э.) была создана огромная держава, простиравшаяся от Дуная до Инда, от Египта — до современной Средней Азии. Начинается эпоха эллинизма, эпоха распространения греческой культуры на всей территории державы Александра Македонского. Взаимное обогащение греческой и местных культур способствовало созданию единой эллинистической культуры, сохранившейся и после распада империи на ряд так называемых эллинистических государств (Птолемеевский Египет, государство Селевкидов, Пергамское царство, Бактрия, Понтийское царство и др.).

В эпоху эллинизма в значительной мере исчезает характерный для классической эпохи разрыв между теорией и практикой, нау-

кой и техникой. Для этого времени типичен такой ученый, как знаменитый *Архимед* (ок. 287—212 до н.э.). Он создал понятие бесконечно большого числа, ввел букву π для вычисления длины окружности, открыл гидравлический закон, названный его именем, стал основоположником теоретической механики и т.д. Большая заслуга Архимеда в развитии техники: он создал винтовой насос, болт, сконструировал множество боевых метательных машин, оборонительных орудий.

Строительство новых городов, развитие мореплавания, военной техники способствовали расцвету математики, механики, астрономии, географии. Знамениты также другие ученые эпохи эллинизма: *Евклид* (III в. до н.э.), создавший элементарную геометрию; *Эратосфен* (ок. 276—194 до н.э.), довольно точно определивший длину земного меридиана и таким образом установивший истинные размеры Земли; *Аристарх Самосский* (конец IV в. — I-я пол. III в. до н.э.), доказавший вращение Земли вокруг оси и ее движение вокруг Солнца; *Гиппарх Александрийский* (180/190—125 до н.э.), установивший точную длину солнечного года и вычисливший расстояние от Земли до Луны и Солнца; *Герон Александрийский* (ок. I в. до н.э.), создавший прообраз паровой турбины, и др.

Успешно развивалось и естествознание, особенно медицина. В этой области огромные заслуги принадлежат *Герофилу* (р. ок. 300 до н.э.) и *Эрасистрату* (ок. 300 — ок. 240 до н.э.), открывшим нервную систему, выяснившим значение пульса, сделавшим большой шаг вперед в изучении мозга и сердца. В области ботаники следует отметить труды ученика Аристотеля — *Феофраста* (372—287 до н.э.).

Развитие научных знаний требовало систематизации и хранения накопленной информации. В ряде городов создаются *библиотеки*, самые знаменитые из них — в Александрии и Пергаме. Александрийская библиотека содержала около миллиона папирусных свитков. Все рукописи были систематизированы, а особый отдел занимался переводом на греческий язык важнейших сочинений авторов из разных стран.

В Александрии при дворе Птолемея был создан так называемый *Музейон* (храм муз), служивший научным центром. В нем находились различные кабинеты, коллекции, аудитории, а также бесплатное жилье для ученых. Математик *Евклид* создал здесь свой главный труд «*Элементы*».

В эллинистическую эпоху развивается новая отрасль знания, практически отсутствовавшая в классическую эпоху, — *филология* в широком смысле слова: грамматика, критика текста, литературная критика и т.п. Наибольшее значение имела александрийская школа, главной заслугой которой является критическая обработка тек-

ста и комментирование классических произведений греческой литературы: Гомера, трагиков, Аристофана и др.

Литература эпохи эллинизма, хотя и становится более разнообразной, значительно уступает классической. Эпос, трагедия продолжают существовать, но становятся более рассудочными, на первом плане стоят эрудиция, изысканность и виртуозность слога. Так, *Аполлоний Родосский* (ок. 295—215 до н.э.) пытался, подражая Гомеру, воскресить эпос, создав большое произведение, посвященное походу аргонавтов за золотым руном. *Каллимах* (ок. 310 — ок. 240 до н.э.) сочинял трагедии, эпические поэмы, гимны, лирические стихотворения и пр., но был скорее ученым-филологом, чем поэтом.

Придворный быт эллинистических монархий и жизнь больших городов породили особый вид поэзии — *идиллию*. Наиболее ярким представителем этого жанра был *Феокрыт* (конец IV — I-я пол. III в. до н.э.). В его идиллиях на фоне природы показана жизнь деревенских людей, в основном пастухов. И если у Феокрыта еще не чувствуется сентиментальность, то в дальнейшем идиллия вырождается в идеализацию пастушеского быта — *буколическая поэзия*.

Вместе с крушением полиса исчезает политическая комедия, на смену ей приходит *реалистическая бытовая комедия*, прекрасно представленная творчеством афинянина *Менандра* (ок. 343 — ок. 291 до н.э.). Широкое распространение в эллинистическую эпоху получают так называемые *мимы* — короткие драматические сценки из жизни обычных горожан. Наиболее известным автором мимов был *Герод*.

Эллинистическая *историография* все больше превращается в беллетристику, основное внимание уделяется занимательности изложения, стройности композиции, совершенству стиля. Едва ли не единственным исключением является *Полибий* (ок. 200 — ок. 120 до н.э.), стремившийся продолжить традицию Фукидида, и первым попытавшийся написать целостную всемирную историю.

Философия в эпоху эллинизма обладала целым рядом особенностей. Важнейшей из них является *эклектизм* — стремление сочетать элементы различных школ, неспособность создать единую и последовательную систему. Кроме того, философия в основном имеет *этическое* направление — первое место занимают вопросы морали, натурфилософии, а гносеологические проблемы отходят на второй план. Кризис полиса, падение «его коллективной морали» приводят к все большему развитию индивидуализма в эллинистическую эпоху, причем не только в философии, но и в литературе, искусстве. Это, с одной стороны, позволяет понять ценность отдельной личности, способствует ее самовыражению, но в то же время приводит к аполитичности, к утрате гражданских добродет-

телей, столь ценных в классическую эпоху. В результате философы отгораживаются от внешнего мира, занимаются вопросами личного усовершенствования. Наиболее типичными для эллинистической эпохи были две новые школы — эпикурейство и стоицизм.

Основателем эпикурейства был афинянин Эпикур (341—270 до н.э.). Он утверждал, что целью человека должно быть личное блаженство, наивысшей формой которого признавалась *атараксия*, т.е. невозмутимость, душевный покой. Но, по мнению Эпикура, душевный покой требует освобождения человека от всех ложных представлений о природе вещей, от всего мифологического и религиозного. Философ основал в Афинах философскую школу, рассчитанную на совместную жизнь и ежедневное обучение учеников («Сад Эпикура»), где главным было не приобретение знаний, а проверка уже полученных знаний в совместной жизни.

Вторая система — стоицизм — была создана Зеноном (ок. 336—264 до н.э.), жившем в Китии на Кипре. Идеал добродетели (аретэ) стоиков — в независимости желаний и поступков от чувств. Высшей нормой поведения является апатия, бесстрашие. Мудрец должен повиноваться только разуму, поступая так, он следует природе, т.е. мировому разуму, который стоики отождествляли с огнем.

Для позднеэллинистической философии характерна еще одна черта — религиозный уклон. Уже мировой разум стоиков выдает свою теологическую природу. В дальнейшем религиозные тенденции в философии выступают все яснее.

Эпоха эллинизма принесла в религию ряд новых явлений. Это культ монархов, выросший на почве обожествления личности царя, характерного для некоторых древневосточных обществ. Греко-македонские монархи сделали этот культ общим. Царствующие монархи и их жены признавались богами, в их честь воздвигались храмы, им оказывались почести, как богам. Другая характерная черта эллинистической религии — культ судьбы. Старое греческое представление о слепых силах общества и природы, стоящих над человеком, значительно модифицируется — судьба приобретает вид случая, удачи. Но наиболее типичным для эллинистической религии является синкретизм — смешение различных элементов греческих и восточных религиозных представлений.

Формированию эллинистической культуры во многом способствовало распространение греческой системы образования. На первом этапе ученики получали навыки чтения, письма, счета, занимались гимнастикой и музыкой. Следующий этап образования был связан с изучением языковых, математических дисциплин, астро-

номии, теории музыки, продолжались занятия спортом. Высшей ступенью образования считалось изучение философии и риторики.

В эллинистическую эпоху строительство многих новых городов, а также перепланировка старых городов осуществлялись по определенной системе: город опоясывался массивными стенами, в пределах которых располагались улицы, ограничивавшие правильные прямоугольные кварталы. В городах увеличивается количество общественных сооружений: строятся *бульвары* (здания городских советов), *палестры* (спортивные школы), *гимназии* (школьные здания), стадионы, библиотеки, бани и т.д. В столицах эллинистических государств воздвигаются дворцовые постройки. Широко используются мозаичные покрытия внутренних дворов, полов в парадных помещениях (как частных, так и общественных). Стены зданий украшаются росписями, имитирующими облицовку цветным камнем, нередко встречаются сюжетные росписи.

В эллинистический период появляются и такие специфические сооружения, как знаменитый Фаросский маяк в Александрии, Башня ветров в Афинах.

В эпоху эллинизма продолжают развиваться тенденции, наметившиеся в греческой скульптуре IV в. до н.э. Эллинистические мастера проявляют повышенный интерес к личности, ее эмоциям, характерные черты скульптуры этого времени — динамичность, выразительность. Активно развивается жанровое направление, появляются новые школы — в Пергаме, на Родосе, в Александрии. Наиболее значительные произведения: рельефы пергамского алтаря Зевса, Афродита с острова Мелос («Венера Милосская»), «Ника Самофракийская»; скульптурные группы «Ласкоон», «Фарнезский бык»; портрет Демосфена.

В 290 г. до н.э. жители Родоса в память о победе над македонским царем в 304 г. до н.э. возвели у входа в Родосский порт бронзовую статую (высотой 35 м) бога солнца Гелиоса — *Калосс Родосский*, которая была признана одним из семи чудес света. Лицо и корона бога были позолочены. Спустя 58 лет статую разрушило землетрясение.

Основные термины и понятия

Агора
Акрополь
Аттичность
Архаический период
Атараксия

Аттическая ваза
Библиотека
Бульварный
Вазовая роспись
Великая колоннализация

Волота	Коринфские вазы
Гимнасий	Коринфский ордер
Гомеровский период	Котурны
Греко-персидские войны	Курios
Дорический ордер	Маска
Древнегреческие мифы	Олимпийцы
Идиллия	Орхестра
Ионический ордер	Палестра
Истмийские игры	Полис
Кепитель	Синкретизм
Кариагида	Слепа
Киники	Софизм
Классический период	Стоицизм
Комедия	Эллинизм
Кора	Эпикурейство

Боги и герои

Аид	Дионис
Аполлон	Дриады
Арес	Зевс
Артемида	Нимфы
Афина	Одиссей
Афродита	Орест
Гера	Сатиры
Геркул	Тартар
Гермес	Титаны
Гефест	Уран
Гей	Хаос
Деметра	

Вопросы для повторения

1. Какие этапы выделяют в истории Древней Греции, в чем состоит их основные особенности?
2. Назовите выдающихся деятелей литературы, архитектуры и скульптуры, прославивших Грецию. Охарактеризуйте их основные произведения.
3. В чем состояли достижения науки и философии Древней Греции, назовите ее выдающихся представителей в этих отраслях знаний.

Культура Древнего Рима

Коллизей, грандиозный овальный амфитеатр предназначался в первую очередь для гладиаторских боев и других состязаний

Эллинистические государства, возникшие в IV в. до н.э., существовали сравнительно недолго. Уже во II—I вв. до н.э. большинство из них было завоено Римом. С этого времени центром античной культуры становится территория современной Италии.

Этруская культура

Древнейшей цивилизацией на территории Апеннинского полуострова считается *этрusкая*. В I тыс. до н.э. на территории Средней и

Северной Италии этруски создали федерацию городов-государств. Каменные стены и здания, четкая планировка улиц, пересекавшихся под прямым углом и ориентированных по странам света, — характерные черты их городов. Этруски первыми начали строить здания с купольным сводом, возводившимся из клиновидных балок.

Археологические раскопки позволили обнаружить многочисленные памятники культуры этрусков: гробницы, украшенные многоцветными росписями со сценами повседневной жизни и религиозными мотивами. Этруски освоили искусство обработки камня, металла, терракоты. Высокого уровня достигала и керамика — это «зачерненные» при обжиге и покрытые лаком сосуды, имитирующие изделия из металла. Для изобразительного искусства этрусков характерен реализм — стремление передать наиболее существенные черты человека. Особенно это заметно в скульптурных портретах этой эпохи, совершенно чуждых идеализации. Именно благодаря этрусскому влиянию *римский портрет* достиг впоследствии такого совершенства.

Во время раскопок было найдено также около 10 тысяч надписей, однако язык этрусков до сих пор, за исключением только некоторых слов, не расшифрован.

Жрецы проводили особые ритуалы гадания: по печени приносящихся в жертву животных, полету птиц, по направлению удара молнии и т.д.¹ *Пантеон* богов в основном соответствовал греческому, но этруски поклонялись также множеству добрых и злых демонов. Главным божеством был *Валтумна*, принимавший обличье демона или воина.

Большое влияние на самобытную этрусскую культуру оказали греки, появившиеся здесь в ходе *Великой колонизации* (VIII—VI вв.

¹ Учение этруских *варуспигов* было изложено в священных книгах, посвященных искусству осмотра внутренностей жертвенных животных, толкованиям знамений и т.д.

до н.э.). Этруски подражали им в формах и орнаментах керамики, строили храмы по греческим образцам, этруские божества все больше и больше приобретали функции и черты греческих, усвоили этруски и образы греческой мифологии, гомеровский эпос. В свою очередь, этруски воздействовали на соседние итальянские народы, и в частности, на римлян: этруское влияние прослеживается в архитектуре, скульптуре, религии Древнего Рима.

Культура Рима в царский период

Начало римской истории по традиции относят к 753 г. до н.э. — времени основания города. Первый, *царский*, период истории охватывает VIII—

VI вв. до н.э., к концу его Рим сложился как город-государство греческого типа. По преданию, в Риме правили семь царей, причем трое последних были этрусского происхождения. При них город был обнесен каменной стеной, проведена *канализация*, построен первый *цирк* для гладиаторских игр. От этрусков римляне унаследовали ремесленную и строительную технику, письменность, так называемые *римские цифры*, гадания во полету птиц и внутренностям животных. Заимствованы были и одеяние римлян — *тога*, архитектура дома с *атрием* — крытым внутренним двориком со световым отверстием и т.д.

Ранняя римская религия была *анимистической*, т.е. признавала существование всевозможных духов, ей были присущи и элементы тотемизма, сказавшиеся, в частности, в почитании *капитолийской волчицы*, вскормившей братьев *Ромула* и *Рема* — основателей города. Однако постепенно под влиянием этрусков, представлявших, как и греки, богов в человеческом облике, римляне перешли к *антропоморфизму*¹. Первый в Риме храм — *храм Юпитера* на Капитолийском холме — был построен этрускими мастерами.

Культура Рима в период Республики

По преданию, этруское господство в Риме кончилось в 510 г. до н.э. — восставший народ сверг последнего царя *Тарквиния Гордого* (534/533—510/509 до н.э.). Рим становится ари-

стократической рабовладельческой республикой. Период ранней Республики охватывает VI—III вв. до н.э., в это время Риму удалось подчинить всю территорию Апеннинского полуострова.

Большую роль в развитии раннеримской культуры сыграло завоевание греческих городов Южной Италии, ускорившее приобщение римлян к более высокой греческой культуре. В IV в. до н.э., главным образом среди верхних слоев римского общества, начинают распространяться греческий язык, некоторые греческие обы-

¹ Антропоморфизм (от гр. *антропос* — человек и *морфе* — вид) — уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, животных, небесных тел.

чаи, в частности, бритье бороды и короткая стрижка волос. В это же время происходит замена старого этрусского алфавита греческим, более подходящим к звукам латинского языка. Тогда же вводится и медная монета по греческому образцу.

С образованием гражданской общины, республиканского строя связано возникновение *ораторского искусства*. Выступления сенаторов в сенате, должностных лиц в *комициях* (народных собраниях) требовали знаний и искусства убеждать слушателей.

К IV в. до н.э. относится зарождение в Риме *театра* — по примеру этрусков были введены сценические игры, исполнявшиеся профессиональными артистами.

Дальнейшее развитие Римской республики продолжалось в III—I вв. до н.э. С 60-х гг. III в. до н.э. Рим вел постоянные войны за господство во всем Средиземноморье. Решающими этапами этой борьбы было разрушение *Карфагена* (главного соперника Рима) и превращение Греции и Македонии в римские провинции¹.

К середине II в. до н.э. Рим становится мощной средиземноморской державой, однако примерно в это же время в государстве изменяется внутривластная обстановка — начинаются гражданские войны, приведшие к падению Республики. Временная *военная диктатура* (например, Суллы (138—78 до н.э.) или Цезаря (102 или 100—44 до н.э.) к концу I в. до н.э. сменяется *принципатом* — наследственной диктатурой под республиканской оболочкой.

Римская культура позднереспубликанской эпохи представляла собой соединение многих начал (этрусского, исконно римского, италийского, греческого), что обусловило ее *эклетицизм*.

Начиная с III в. до н.э. особенно большое влияние на римскую религию начала оказывать греческая. Римские боги отождествляются с греческими: *Юпитер* — с Зевсом, *Нептун* — с Посейдоном, *Плутон* — с Аидом, *Марс* — с Аресом, *Юнона* — с Герой, *Минерва* — с Афиной, *Церера* — с Деметрой, *Венера* — с Афродитой, *Вулкан* — с Гефестом, *Меркурий* — с Гермесом, *Диана* — с Артемидой и т.д. Культ Аполлона был заимствован еще в V в. до н.э., аналога ему в римской религии не было. Одним из почитаемых чисто италийских божеств был *Янус*, изображавшийся с двумя лицами как божество входа и выхода, всякого начала. Древнеиталийского происхождения были домашние боги — *Лары*, *Генции*, *Пенаты*. В богах римляне персонифицировали природные и общественные явления, а также абстрактные понятия: *Фортуна* (Удача), *Виктория* (Победа). Следует отметить, что римский пантеон никогда не был замкнутым, в его состав принимались иноземные божества. Считалось, что новые боги усиливают мощь римлян.

¹ Схватка Рима и Карфагена за раздел сфер влияния переросла в Пунические войны.

Греческая литература, наряду с народным италийским творчеством, оказала сильное воздействие на становление и развитие римской литературы. Первыми произведениями на латыни были переводы с греческого. Первым римским поэтом был вольноотпущенный греческий раб *Ливий Андроник*, переводивший на латынь греческие трагедии и комедии, «*Одиссею*» Гомера. Переводы его были очень вольными, они допускали включение новых отрывков, изменение имен и т.д. Ливий Андроник был и композитором и руководил исполнением культовых хоровых песен.

Крупнейший римский писатель этого времени — *Плавт* (сер. III в. — 184 до н.э.); ему приписывают создание 130 комедий, из которых до нас дошли 20. В его комедиях нашли отражение римские реалии, хотя герои носят греческие имена, а действие происходит в греческих городах. Комедии Плавта были первыми пьесами с ярким римским юмором и сочным латинским языком.

Несколько позже писал свои комедии *Теренций* (ок. 195—159 до н.э.), который в отличие от Плавта старался не использовать римские сюжеты и ограничивался пересказом греческих авторов, особенно Менандра. Греческая трагедия с ее идеями трагической вины и неизбежного рока не нашла отклика у римлян, живущим по четким нормам права. Римская трагедия всегда была подражательной, слабо связанной с реальной действительностью. Значительную роль в римской трагедии играл хор, затем уступивший сольному пению.

На новую, более высокую ступень поднялась римская поэзия в I в. до н.э. Среди многих поэтов того времени особое место занимают Лукреций и Катулл. *Лукреций* (1-я пол. I в. до н.э.) принадлежит философская поэма «*О природе вещей*», излагающая учение Эпикура. *Катулл* (ок. 87—54 до н.э.) был мастером лирической поэзии, его перу принадлежат небольшие стихотворения, где описываются различные человеческие чувства.

Первым прозаическим произведением на латинском языке был труд Катона Старшего (234—149 до н.э.) «*О сельском хозяйстве*». Затем Катон написал на латинском языке историю Рима.

Наиболее выдающимися писателями, мастерами прозы периода поздней Республики были Варрон и Цицерон. Главное произведение Варрона (116—27 до н.э.) «*Древности дел божеских и человеческих*» — своеобразная историческая, географическая и религиозная энциклопедия. Его перу принадлежат также многочисленные грамматические, историко-литературные произведения, биографии наиболее знатных граждан, философские произведения.

Цицерон (106—43 до н.э.) был выдающимся государственным деятелем, непревзойденным оратором, юристом, знатоком философии, замечательным писателем. В своих философских произведениях он стремился приобщить римлян на их родном языке к ценностям греческой философии. Он пытался связать риторику и философию, поставив их на службу государству. Для всех последующих поколений классическая проза Цицерона служила недосягаемым образцом.

Римская историография служила, прежде всего, целям политической пропаганды, разъяснению и оправданию внешней и внутренней политики Рима. Наибольший вклад в развитие историографии периода Республики внесли *Саллюстий* (86 — ок. 35 до н.э.) — «Заговор Катилины», «Югуртинская война» и великий полководец, диктатор *Гай Юлий Цезарь* (102 или 100—44 до н.э.) — «Записки о галльской войне».

Влияние греческой культуры сказалось в развитии римской философии — наиболее распространены были учения эпикурейцев, стоиков. Самостоятельные философские системы в Риме не были созданы.

Римская архитектура испытала сильное влияние этрусской и особенно греческой. В своих сооружениях римляне стремились подчеркнуть силу, мощь, величие, подавляющие человека. Для их сооружений характерны монументальность, пышная отделка зданий, множество украшений, стремление к строгой симметрии, интерес к утилитарным сторонам архитектуры, к созданию преимущественно не храмовых комплексов, а зданий и сооружений для практических нужд.

Римские архитекторы разработали новые конструктивные принципы, в частности, широко применяли арки, своды и купола, наряду с колоннами использовали столбы и пилястры. Во II—I вв. до н. э. начинают широко применять бетон, сводчатые конструкции. Появляются новые типы зданий, например, базилики, где совершались торговые сделки и вершился суд, амфитеатры, где устраивались гладиаторские бои, цирки, где происходили соревнования колесниц, термы — сложный комплекс банных помещений, библиотеки, места для игр, для прогулок, окруженные парком. Возникает новый тип монументального сооружения — триумфальная арка. Совершенствование техники арочного строительства способствует активному возведению акведуков, мостов.

Завоевание Греции и эллинистических государств сопровождалось грабежом городов. Наряду с рабами, разного рода материальными ценностями вывозились в Рим в огромном количестве греческие статуи и картины. Так, были перевезены в Рим произведе-

ния Скопаса, Праксителя, Лисиппа, Апеллеса и других видных греческих мастеров. Страсть к коллекционированию, любовь к украшательству и просто снобизм превратили Рим в музей греческого искусства. Несмотря на обилие подлинников, вывезенных из Греции, рождается большой спрос на копии с наиболее известных статуй.

Большой приток греческих шедевров и массовое копирование тормозили расцвет собственно римской скульптуры. Только в области реалистического портрета римляне, использовавшие этрусские традиции, внесли свой вклад в развитие скульптуры. Именно портретные статуи получают доминирующее значение, и именно в них проявилось своеобразие римского искусства. Римлянами были созданы тип статуи «тогatus», изображавший оратора в тоге¹, и такая скульптурная форма, как портретные скульптурные бюсты, отличавшиеся суровой простотой и отточенной правдивостью образов. Это было время культа героев: во всех общественных местах воздвигались статуи и бюсты правителей, военачальников, философов. Во II—I вв. до н.э. были созданы такие превосходные работы, как «Брут», «Оратор», бюсты Цицерона и Цезаря.

Характерной чертой мышления римлян был практицизм, любовь к прикладным наукам. Так, например, высокого уровня достигла в Риме агрономия (известны сельскохозяйственные трактаты Катона, Варрона). Римский архитектор *Витрувий* (2-я пол. I в. до н.э.) написал трактат «Об архитектуре».

В Риме появляются и руководства по риторике, где излагались основные правила ораторского искусства, особую роль в развитии которого сыграл Цицерон.

Большое развитие получила юриспруденция — наука о праве. Одно из величайших достижений Древнего Рима — римское право. Древнейшая письменная фиксация римского права — Законы 12 таблиц (451—450 до н.э.). Эти законы были выставлены на форуме, однако плита с их текстом была уничтожена в 387 г. до н.э. во время нападения галлов на Рим. Первые правоведческие исследования появились еще во II в. до н.э., а в I в. до н.э. уже существовала обширная юридическая литература. Великими юристами были *Сальвий Юлиан*, *Гай Папиниан*, *Ульпиан*, *Павел*.

С 31 г. до н.э. начинается новая страница в Римской истории — история Империи. Конец I в. до н.э. — II в. н.э. — время ранней Империи — эпоха принципата, расцвета рабовладельческих отношений. Римское государство превращается в огромную империю, вклю-

¹ Тога (лат. toga — покрывало) — мужская верхняя одежда из белой шерсти, предположительно этрусского происхождения. Существовало несколько видов тоги.

чающую Восточное Средиземноморье, Северную Африку, большую часть Европы.

Центром изучения философии в Римской Империи (как и в классической Греции, в эпоху эллинизма) оставались Афины. У римлян по-прежнему были распространены в I—II вв. н.э. стоицизм и эпикурейство. У римской знати особенно популярен был стоицизм. Основными представителями его были: римский философ, политик, поэт, воспитатель императора Нерона *Сенека* (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.), написавший «*Нравственные письма к Луцилию*» и «*Естественно-научные вопросы*», и философ на троне — император *Марк Аврелий* (121—180), написавший свое единственное сочинение — «*Размышления*». Стоики утверждали, что вонистину свободен только человек, руководствующийся разумом, а не желаниями и страстями. В низших слоях общества особенно почитали *киников* — бродячих философов.

Для религии эпохи принципата характерно установление новых культов — почитание императоров, объявляющихся после смерти божественными, и богини *Ромы* как покровительницы всей Римской империи. Очень популярны были культы богов-спасителей, победивших смерть и нашедших способы даровать верующим в них бессмертие в загробном мире.

Центрами науки Римской империи были крупнейшие города: *Рим*, *Александрия*, *Афины*, *Карфаген* и др. Большое значение в I—II вв. н.э. придавалось географическим знаниям — появляются трактаты *Страбона* (64/63 до н.э. — 23/24 н.э.), *Птолемея* (ок. 90 — ок. 160). «*Естественную историю*», являющуюся энциклопедией по физической географии, ботанике, зоологии, минералогии, создал *Плиний Старший* (23/24—79).

Большин успехов добилась медицина. Врач *Гален* (ок. 130 — ок. 200) производил опыты по изучению дыхания, деятельности спинного и головного мозга, были созданы школы для подготовки врачей. Однако наряду с достижениями естественных наук уже во II в. н.э. стали заметны признаки регресса. В астрономии происходит отказ от предложенной Аристархом Самосским еще в III в. до н.э. гелиоцентрической теории, принимается система *Птолемея* — геоцентрическая, согласно которой центром солнечной системы является Земля. Кроме того, особой популярностью в эпоху принципата пользуется астрология.

Одно из высочайших достижений римской культуры — литература эпохи ранней Империи. Она представлена целым созвездием имен замечательных писателей: *Апулей* (р. ок. 124 н.э.), автор авантюрно-аллегорического романа «*Метаморфозы*», или «*Золотой осел*», *Плиний Младший*, сатирики *Ювенал* (ок. 60 — ок. 127), *Петроний*

(? — 66 н.э.), *Лукиан* (ок. 120 — ок. 190), поэты *Вергилий* (70 — 19 до н.э.), *Гораций* (65 до н.э. — 8 н.э.), *Овидий* (43 до н.э. — ок. 18 н.э.). Вергилий прославился прежде всего как автор «*Энеиды*», ставшей римским национальным эпосом. Сюжет «*Энеиды*» повествует о троянце Энее, пришедшем после падения Трои в Лаций и ставшем основателем римского государства.

Большое влияние на нравы римлян оказала поэзия Горация, прославлявшего чувство такта, меры и достоинства в человеке:

Тот, кто золотой середине верен,
Мудро избегает и убогой кровли,
И того, что в дружок питает зависть — дивных чартов.
Чаще треплет вьюрь великаны-сосны,
Тяжелый обвал всех высоких башен
И громады гор привлекают чаще молний удары.

Расцвета достигает римская историография. *Тит Ливий* (59 до н.э. — 17 н.э.), *Плиний Старший*, *Иосиф Флавий*, *Тацит* (ок. 58 — ок. 117), крупнейший римский историк, хотя в эту эпоху она в основном прославляет империю.

К I—II вв. н.э. относится сооружение двух самых известных римских архитектурных памятников: *Кализю*, самого большого амфитеатра античного мира, вмещавшего 50 тыс. зрителей, и *Пантеона*, храма во имя всех богов. Главная часть Пантеона представляет собой греческий круглый храм, завершенный куполом диаметром 43,4 м, через отверстия которого свет проникает во внутреннюю часть храма, поражающую величием и простотой отделки.

Строительство триумфальных арок и колонн имело прежде всего политическое значение. Так, 30-метровую колонну императора Траяна украшал спиралевидный фриз длиной в 200 м с изображением военных подвигов Траяна.

Стены, потолок и полы общественных зданий, а также дворцов императоров и богатых домов частных лиц украшались росписью или мозаикой. Прекрасные образцы римской живописи сохранились в *Помпеях*, *Геркулуме* и *Стабиях*, засыпанных пеплом во время извержения Везувия в 79 г. н.э.

В период Империи особое распространение получила портретная скульптура. Сохранилось множество великолепных портретных статуй, бюстов, рельефных изображений, реалистически передающих черты императоров, полководцев, поэтов, ученых и др.

В конце II в. н.э. в Римской империи начинается кризис, который в III в. охватывает все государство и носит всеобъемлющий характер. Его наиболее ярким проявлением были частая смена императоров, отпадение провинций, появление в различных час-

тих империи самостоятельных правителей. Характерные признаки кризиса античной культуры — низкий уровень грамотности, огрубление нравов, пессимизм, широкое распространение христианства. С III в. античное направление в архитектуре не создает уже ничего нового, совершенная портретная скульптура сменяется более грубой, падает техническое мастерство.

IV—V вв. н.э. — период поздней Империи, в это время изменяется форма римского государства, принципат уступает место *доминату* — неограниченной монархии, лишенной всяких республиканских примет. С установлением домината ситуация в Империи несколько нормализуется, однако центробежные силы продолжают действовать, и в 395 г. Империя окончательно распадается на Западную с центром в Риме и Восточную с центром в Константинополе.

История культуры позднего античного периода проходит в борьбе разлагающейся античной традиции с новыми, христианскими, принципами.

Христианство

Христианство возникает на основе распространения в восточных провинциях Римской империи идеи ожидания *мессии* — спасителя. В своем дальнейшем развитии оно воспринимает элементы восточных религий и культов, эллинистической философии и социальных утопий. В центре христианской системы находилось убеждение, что в лице *Иисуса Христа* Сын Божий воплотился в человеке. Образ мессии Христа (гр. *Christus* — помазанник) первоначально упоминался в самой общей форме и лишь несколько позже, в конце I в. и в первой половине II в. н.э. появились жизнеописания основоположника новой религии — *евангелия*. Первым было создано *Евангелие от Марка*, немногим позже — *Евангелие от Матфея* и *Евангелие от Луки*. Евангелие от Луки — это попытка сделать христианство более близким и понятным миру античной образованности и культуры. От других свангелий оно отличается гуманистической направленностью и повышенной эмоциональностью.

В первый период своего существования христианство вызывало лишь подозрение и неприязненное отношение со стороны имперских властей, в середине III в. оно было запрещено, начались преследования христиан по всей Римской империи. Однако уже в IV в. христианство превращается в *государственную религию*, начинается разгром языческих храмов, запрещаются Олимпийские игры. Следует отметить, что торжество христианской церкви сопровождалось гибелью многих памятников античной культуры.

В эпоху поздней античности христианская литература, расширяя и усложняя христианское вероучение, закладывала основы средневековой схоластики и богословия. И хотя в это время еще жили и творили такие поэты, как *Авзоний* и *Клавдиан* (ок. 375 — после 404), и такой выдающийся историк, как *Аммиан Марцелин* (ок. 330 — ок. 400), для их творчества были характерны подражание старым образцам и чрезмерное увлечение внешней формой.

В IV в. н.э. начинают строить христианские храмы — *базилики*. Форма и название их были заимствованы от более ранних античных базилик, являвшихся административными и судебными зданиями. Раннехристианская базилика разделялась внутри двумя рядами колонн на три нефа, из которых главный неф включал в себя апсиду. Существовали различные формы базилик, одной из них была крестообразная. Наряду с базиликами в раннехристианское время сооружались культовые здания центрального типа, в которых нашли свое дальнейшее развитие античные традиции круглого храма.

Новые художественные черты явнее всего выступают в христианской живописи. В росписях римских *катакомб*¹ наглядность изображения сцены, понимание содержания становятся важнее, чем пропорциональная разработка фигур, соблюдение масштабности.

Восточная Римская империя существовала до 1453 г. как Византийская империя, культура которой стала продолжением греческой, но в христианском варианте. Западная Римская империя прекратила свое существование в 476 г., когда был низложен последний император. Этот год традиционно считается *концом Древнего мира, античности, началом Средневековья*. На развалинах Западноримской империи возникают так называемые *варварские* королевства, население которых было в той или иной степени приобщено к греко-римской культуре, оказавшей большое влияние на развитие этих государств.

¹ Катакомбы (лат. *coemeteria* — кладбище) — подземные помещения искусственного или естественного происхождения, использовавшиеся для погребения христиан и иудеев. В период гонений на христиан в катакомбах собирались члены общин.

Ахедук	Портретный скульптурный бюст
Антропоморфизм	Принципат
Атрий	Римский портрет
Базиллика	Римское право
Доминат	Риторика
Евангелие	Стоицизм
Кинови	Термы
Компция	Триумфальная арка
Латаль	Христианство
Портретная скульптура	Цирк

Боги

Волтуна	Минерва
Юпитер	Церера
Нептун	Диана
Плутон	Янус
Марс	Лары
Юнона	Генни
Венера	Пенаты
Вулкан	Фортуна
Меркурий	Виктория

Вопросы для повторения

1. Расскажите о древнейшей цивилизации на Апеннинском полуострове.
2. Охарактеризуйте культуру Древнего Рима.
3. Расскажите об особенностях архитектуры скульптуры Древнего Рима и скульптурного портрета.
4. Как возникло и распространялось христианство?

Культура древних славян.
Культура Киевской Руси.
Культура Русских земель

Киевский собор Святой Софии. XI в.
(Реконструкция)

Схема крестово-купольного храма

Знание прошлого — ключ к пониманию и настоящего, и будущего. Человек, не знающий и не любящий прошлого, не имеет и будущего. Крайне важно услышать голос предков, почувствовать себя частицей исторического потока, не прерывающегося тысячами.

Культура древних славян

Древние славяне были людьми ведической культуры, поэтому древнеславянскую религию правильнее было бы именовать не язычеством, а ведизмом. Слово «веды» — созвучно современному русскому «ведать», «знать». Это мирная религия высококультурного земледельческого народа, родственная другим религиям ведического корня — Древней Индии и Ирана, Древней Греции.

Велесова книга Основными памятниками культуры славянской древности являются священные песни, мифы, сказания, хотя большинство ученых считает, что тексты древнеславянских священных песен, мифов погибли после христианизации Руси. В отечественной исторической науке даже то немногое, что осталось — *Велесову книгу*, предположительно написанную новгородскими жрецами не позже IX в., считают подделкой¹.

История книги, посвященной богу богатства и мудрости древних славян *Велесу*, или *Волосу*, загадочна и трагична. В 1919 г., во время Гражданской войны, она была найдена офицером белой армии Ф. А. Изенбеком недалеко от станции Великий Бурлук близ Харькова в имении князей Куракиных. В 1924 г. в Брюсселе книга попала в руки писателя Ю. П. Миролюбова. Пятнадцать лет он переписывал и расшифровывал древние записи, скопировав около 75% текста. В 1943 г. в оккупированном немцами Брюсселе после смерти Изенбека пропал весь его архив, в том числе и подлинник Велесовой книги. Остались лишь записи Ю. П. Миролюбова и фотография одной дощечки.

До сих пор ведутся споры о сущности упоминаемых в летописях славянских богов. И тем не менее высказано мнение, что древнейший пласт славянских мифов сохранился лучше греческих, индийских или библейских. Причина тому — особый путь развития славянской культуры. Мифические сказания других народов

искажались при записи и обработке уже в древнейшее время. *Славянский фольклор* (англ. folklor — народное творчество) — это живая устная традиция, в меньшей степени претерпевшая изменения под влиянием письменной культуры.

Сокровища славянского фольклора — народные песни, сказки, былины, духовные стихи — начинают интенсивно собирать и записывать только в первой половине XIX в.

Велесова книга — памятник сложный и емкий. Поддслать его так же трудно, как невозможно заново создать Ригведу, Авесту или Библию. Велесова книга разрешает давний спор о происхождении славян. Она описывает судьбы различных племен, участвовавших в славянском этногенезе. Древнейшее событие, представленное в ней, — исход индоевропейских племен из Семиречья, области близ озер Балхаш, и сегодня носящей такое же название из-за семи рек, впадающих в него. По данным археологов, миграция индоевропейских племен из Средней Азии происходила в последней трети II тыс. до н. э. на обширнейшей территории от Балкан (эллины-дорийцы) до Енисея и Северного Китая (массагеты и саксы). Велесова книга описывает события мифической и древнейшей истории славян конца II тыс. до н. э. — конца I тыс. н. э.

По Велесовой книге у древних славян существовала архаическая Троица — Триглав: *Сварог* (*Сварожич*) — небесный бог, *Перун* — громовержец, *Велес* (*Волос*) — бог разрушитель Вселенной, хотя различные жреческие школы славян неодинаково понимали тайну Троицы¹.

С широким распространением материнских культов связано почитание женских предков. В эпоху патриархата материнские культы трансформируются в женские ипостаси богов и приобретают некую единую функцию — становятся покровительницами дома, очага, огня, территории, страны, человека, семьи, любви в виде хозяек, бабушек, матерей. Однако в целом женские культы, в какой бы модификации они не встречались, всегда тяготеют к одному из двух своих проявлений: они олицетворяют мир любви либо небесной (славянская *Леле*), либо земной (славянская *Мать сыра земля*).

Уровень духовной зрелости древних славян, их философские воззрения можно реконструировать по их космогоническим мифам.² С именем Сварога связан древний космогонический миф славян о сотворении Земли Прародителем нашим — *Родом* — *Родником Вселенной*.

¹ См.: Русские Веды. Песни гиты Гаммазон. Велесова книга. — М.: Наука и религия, 1992.

² Космогонические мифы — (от космос — мир, Вселенная, гонимая — рождением) описывают пространственно-временные параметры Вселенной, в которых протекает существование человека.

¹ См.: Русские Веды. Песни гиты Гаммазон. Велесова книга. — М.: Наука и религия, 1992. — С. 368.

Сотворив Землю-матушку, Сварог учредил в ней три подземных царства.

А чтоб в море Земля не ушла спить, Род родил под ней Юшу мощного — змея дивного, многосильного. Тяжела его доля — держать ему годы и века Землю-матушку.

Так была рождена Мать сыра земля. Так на змее она успокоилась. Если Юш-Змей пошевелится — Мать сыра земля повернется¹.

В древнеславянских космогонических мифах, так же как и в мифах других древних народов, всегда переплетены предания о происхождении богов (*теогония*) и людей (*антропогония*), мир которых вторичен по отношению к рождающим силам космоса, но тесно с ними взаимодействует.

Сын Сварога — *Перун*, второе лицо славянской Троицы (Триглава), бог войны и грозы, оживлял явленное, следил за миропорядком, вращая солнечное золотое кольцо. После христианизации Руси культ Перуна был заменен *Ильей Пророком*, а в фольклорной традиции — *Ильей Муромцем* и *Егорием Храбрым*. Третья ипостась — *Велес* (позже *Свентовит*) — первоначально был богом света у западных славян.

Велесова книга говорит о великой тайне триединства Сварога — Перуна — Свентовита, сила которого пронизывала все уровни жизни, множила миры богов и людей властью любви. Священное знание древних славян обладало, таким образом, некоторыми чертами *монотеизма*², но при этом имело много общего и с первобытными формами религии (тотемизмом, фетишизмом, анимизмом и магией).

Ведическое мировоззрение славян обнаруживает в себе черты древнего диалектического натурфилософского учения. Мир описывался системой основных содержательных двоичных противопоставлений, определявших пространственные, временные, социальные и т.п. характеристики. *Чернобог* и *Белобог* — два славянских божества-антагониста, олицетворявших в своей борьбе силы света Яви и тьмы Нави. *Явь*, «белый свет» — это текущее, то, что сотворено всеобщим справедливым законом *Правью*, и что в свою очередь творит человеческую жизнь силою любви. Все, что до нее, после нее и отход от нее, — это *Навь*, сила темная, пассивная, нетворческая, сохраняющая и прячущая достигнутое, символ «того света». Дарует жизнь, плодородие, долголетие божество Род, воплощениями смерти были *Марена*, *Навь*. Символы жизни и смерти — живая вода и мертвая вода.

Важная черта образа жизни и мысли древних славян — представление о неразрывном единстве-родстве живущих с предками-праотцами и богами как условию гармонии миров: земного и небесного. Хрупкость такого равновесия ощущалась людьми и олицетворялась ими в битве *Правды* и *Кривды*.

Противопоставление белый — черный воплощено в пантеоне — *Белобог* и *Чернобог*, гаданиях, приметах. Белый соотносится с положительным началом, черный — с отрицательным.

Для мировоззрения древних славян был характерен *антропотемокосмизм*, т.е. нерасчлененность сфер человеческого, божественного и природного, понимание мира как никем не созданного, мира — как вечно живого огня, мерно потухающего и мерно загорающего.

Непрерывная борьба и поочередная победа светлых и темных сил природы наиболее зримо запечатлены в представлениях славян о круговороте времен года. Его исходной точкой было наступление нового года — рождение нового солнца в конце декабря. Это празднование получило у славян греко-римское название — *каляда* (лат. *calendae* — первый день нового месяца). Полную победу нового громовника над зимой — «смертью» в день весеннего равноденствия справляли обрядом похорон *Марены*¹. Был также обычай ходить с *маем* (символом весны), маленькой елкой, разукрашенной лентами, бумагой, яйцами. Божество солнца, провожаемого на зиму, называли *Купала*, *Ярило* и *Кострома*. Во время праздника соломённое чучело этих божеств или сжигали, или топили в воде.

Архаичные народные праздники вроде новогодних гаданий, разгульной масленицы, «русальной недели» сопровождались *заклинательными магическими обрядами* и были своего рода молениями богам об общем благополучии, урожае, избавлении от грозы и града. Так, существовал обычай в Ильин день закалывать выкормленного всем селом быка в честь могучего Перуна. Для новогоднего гадания об урожае использовались особые сосуды — *чары*. На них часто изображали 12 различных рисунков, составлявших замкнутый круг, — символ 12 месяцев. При раскопках найдены и идентифицированы такие сосуды, использовавшиеся для обрядов сева-жатвы, весенне-летних водных обрядов, проводившихся в священных рощах, у родников и связанных с богиней-девой, покровительницей плодородия².

К моменту принятия христианства славянская религия не успела выработать строгих форм культа, и жрецы еще не выделились

¹ Русские Веры. — М.: Наука и религия, 1992 — С. 8 — 11.

² *Монотеизм* (от греч. *monos* — один, единственный и *theos* — бог) — система религиозных верований, основанная на представлении о едином божестве (единобожие).

¹ *Марена* (в славянской мифологии) — богиня, связанная с поглощением смерти, с сезонными ритуалами умерения и воскрешения природы.

² *Слово века* — М.: Знание, 1986 — С. 15 — 24.

в особое сословие. Жертвы родовым и небесным богам приносили представители родовых союзов, а о контактах с низшими демонами земли, об избавлении людей от их вредного влияния и о получении от них разных услуг заботились «вольнопрактикующие» волхвы. Место жертвоприношения (*капище*) не превратилось в храм даже тогда, когда на нем стали ставить изображения богов — *идолов*.

При воцарении в Киеве *Владимира, прозванного Красным-Солнышком* (980 — 1015), была проведена своего рода языческая реформа. Стремясь поднять народные верования до уровня государственной религии, рядом со своими теремами, на холме, князь приказал поставить деревянные кумиры шести богов: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Согласно древним легендам Владимир установил даже человеческие жертвоприношения этим богам, что должно было придать их культу трагический, но в то же время и очень торжественный характер. Культ главного бога дружинной знати — Перуна был введен в Новгороде *Добрыней* (воспитателем Владимира). Вокруг идола Перуна горело восемь негасимых костров, а память об этом вечном огне сохранилась у местного населения вплоть до XVII в.

К концу языческого периода в связи с развитием дружинного войска потребальные обряды славян стали сложными. Со знатыми русами сжигали их оружие, доспехи, коней.

Письменность. Ни одна культура духовно развитого народа не может существовать без *письменности*. До сих пор считалось, что славяне до миссионерской деятельности *Кирилла* (ок. 827—869) и *Методия* (ок. 815—885) не знали письменности. По мнению же некоторых современных лингвистов и историков, Кирилл и Методий были не создателями, а лишь реформаторами уже существовавшей азбуки, основанной на греческом алфавите и использовавшейся при записи Велесовой книги. Кроме того, высказано мнение, что помимо греческой, славяне имели и свою оригинальную систему письма: так называемую *узелковую письменность*. Знаки ее не записывались, а передавались с помощью узлов, завязанных на нитях, которые заматывались в книги-клубки. Память о древнем узелковом письме осталась в языке и фольклоре. Мы до сих пор завязываем «узелки на память», говорим о «нити повествования», «хитросплетении сюжета».

Период письменной жреческой культуры, возможно, начался у славян задолго до принятия христианства. Сказка о клубке бабы Яги восходит к временам матриархата. По мнению известного ученого-фольклориста В. Я. Проппа, *баба Яга* — это типичная языческая жрица, хранительница «библиотеки клубков» в берестя-

ных коробках. (Не отсюда ли выражение «наврать с три короба»?)

В древности узелковая письменность была распространена достаточно широко. Узелковым письмом «кипу» и «вампум» пользовались древние инки и ирокезы. Письмо «цзе-шен» было известно в Древнем Китае. Финны, угры, карелы, издревле совместно проживавшие со славянами на северных территориях России, имели узелковую письменность, упоминание о которой сохранилось в карело-финском эпосе «Калевала». На многих предметах, поднятых из захоронений языческого времени, просматриваются несимметрические изображения узлов сложной конфигурации, напоминающие иероглифическую письменность восточных народов.

Часто в сочинениях христианского времени встречаются иллюстрации с изображениями сложных переплестений, вероятно, перерисованных с предметов архаической эпохи. Художники, изображавшие эти узоры, следовали существовавшему в то время правилу — наряду с христианской символикой использовать и языческую. Следы узелковой письменности можно найти на стенах храмов эпохи «двоеверия», когда христианские святилища украшались не только ликами святых, но и орнаментальными узорами.

Если узелково-языческая письменность у древних славян существовала, то она была очень сложна. Доступная лишь избранным — жрецам и высшей знати, она являлась священным письмом. По мере распространения христианства и утасания древней культуры славян вместе с жрецами-волхвами погибали и эти знания, «завязанные» узелковым письмом. Очевидно, что узелковая письменность не могла соперничать с более простой и логически совершенной системой письма, основанной на *кириллице*.

Православие стало вытеснить древнюю культуру и веру славян не ранее XI в. — много позднее, чем у других европейских народов. До этого она существовала не менее полутора тысячи лет. Ее принято возводить к культуре скифов-скотов¹ — высокоразвитого земледельческого народа, жившего в Приднепровье в VI—IV вв. до н. э. Культура прославян-скотов пришла в упадок во время сарматского нашествия в III в. до н. э. Дальнейшее ее культурное развитие — в течение ряда веков поступательное — было прервано вторжением гуннов во время *Великого переселения народов* IV—V вв. н. э. Тем не менее от легендарного славянско-антского князя Буса (он упоминается в «Слове о полку Игореве» и готским историком Иорданом) и до Владимира I славянская культура развивалась почти полтысячелетия.

¹ Скифы-скотов не следует путать с их южными соседями — ираноязычными скифами — кочевниками Крыма и Северного Кавказа.

Наследие столь мощного пласта славянской культурной архаики заявляло, продолжает заявлять о себе и со всей очевидностью, и исподволь: в образе мышления, стиле и фразеологии речи, мимике и жестах, неосознаваемых движениях души, соприкасающейся с миром родной природы. Ее значение состоит еще в том, что с образами персонажей того далеского мира мы знакомимся в раннем детстве, когда человек наиболее открыт этому мирозданию.

Культура Киевской Руси

В истории славянского народа IX век открывает новую страницу. Начинается процесс собирания восточнославянских племен под единой княжеской властью с помощью военной силы и рождается в *Гардарике*¹ молодое сильное государство. Начало эпохи Киевской Руси принято относить либо к летописному рассказу о призвании на княжение в Новгород в 862 г. варяжских князей *Рюрика, Синеуса и Трувора*, либо определять временем киевского похода легендарного вестега *Олега* в 882 г. Завершают период, как правило, княжением в Киеве *Ярослава Мудрого* (1019—1054), иногда, правда, доводят до времени *Владимира Мономаха* (1113—1125). Таким образом, хронологические рамки эпохи Киевской Руси — середина IX — начало XII вв.

Принятие христианства Важнейшим событием культурной жизни этого периода является принятие Русью христианства. Характер исторического выбора, сделанного в 988 г. князем Владимиром, был, безусловно, не случайным. Местоположение Руси между Востоком и Западом, перекрестное влияние на нее различных цивилизаций плодотворно воздействовали на духовную жизнь и культуру русского народа. Однако неоднократно создавало и критические моменты в ее истории. Несмотря на географическую близость Западной Европы, основной обмен идеями и людьми для восточнославянских племен шел в северном и южном направлениях, следуя течениям рек Восточно-Европейской равнины. По этому пути с юга, из Византии, христианство стало проникать на Русь задолго до его официального утверждения, что во многом предопределило выбор князя Владими-

ра, так же как до него — княгини *Ольги*, а еще ранее — киевских князей *Аскольда* и *Дира*. Тесные экономические, политические и культурные связи с Византией, проникновение на Русь в качестве альтернативы язычеству христианства в его византийском варианте достаточно жестко обусловили выбор новой религии.

Не менее важным был и другой фактор, связанный с религиозной психологией народа, особенностями его художественно-эмоционального восприятия мира. Весьма примечательно, что именно на этом акцентирует внимание «*Повесть временных лет*». В ней приводится большой рассказ о сомнениях Владимира и его бояр при выборе веры. Рассказывается о прибытии миссионеров из Византии, мусульман — из Дунайской Болгарии, иудеев — из Хазарии, о том, что князь был неудовлетворен проповедями «всех, кроме византийца, о том, как он послал бояр в разные страны для выбора лучшей веры. Послы побывали у мусульман и сказали, что не добр их закон — нет в нем веселья, побывали у немцев на молебнах и сказали, что красоты не видели никакой. Когда же пришли они в Царьград к грекам, то были поражены пышностью и блеском православного богослужения, очаровало их церковное пение и сказали они Владимиру, что самая лучшая вера — греческое православное христианство.

Византийское богослужение произвело на русских, впервые знакомившихся с христианством, сильное впечатление. По мнению игумена Иоанна Экономцева, столь свойственное русским образно-символическое восприятие мира, их максимализм, стремление достигнуть абсолюта одним порывом воли нашли благоприятную почву¹.

Около 988 г. Владимир крестился сам, крестил свою дружину и бояр и под страхом наказаний заставил креститься киевлян и всех русских вообще. В Новгороде Добрыня, который прежде учреждал культ Перуна, теперь крестил новгородцев. Новгородцы поклялись не давать веру отцов и дедов на поругание и взяли за оружие, но Добрыня приказал поджечь Новгород. С тех пор осталась присказка: «Крестил Путята мечом, а Добрыня огнем».

По описанию «*Повести временных лет*», Владимир крестился в Новгороде, в церкви Святого Василия. После крещения он избавился от болезни глаз (слепоты), что еще больше укрепило его веру в Бога. Вернувшись в Киев, Владимир приказал принять крещение всему населению города².

Формально Русь стала христианской. Погасли погребальные костры, огни Перуна, но долго еще по деревням насыпали языче-

¹ Игумен Иоанн Экономцев. Православие, Византизм, Россия. Сборник статей. — М.: Христианская литература, 1992. — С. 37.

² Князь Владимир Русской православной церковью причислен к лику святых.

¹ Гардарика — скандинавское название Руси, означающее «страна городов».

ские курганы, молились огню-Сварожичу, справляли буйные праздники старины. Язычество начало свой долгий путь слияния с христианством. Служители древней религии — *волхвы* упоминаются летописями еще в XII в. как организаторы киевского восстания 1113 г.

Для русского народа, сравнительно поздно вступившего на путь исторического развития, принятие христианства означало в то время приобщение к многовековой и высокой культуре Византии. Но вряд ли христианизация Руси может рассматриваться как единственная отправная точка окультуривания русского народа. Даже несмотря на то, что живопись, музыка, в значительной мере архитектура и почти вся литература Киевской Руси находились в орбите именно христианской мысли, внимательный взгляд на шедевры древнерусского искусства все же обнаружит глубокое их родство с наследием архаики: будь то заставки-инициалы текстов книг и летописей, фресковые и скульптурные орнаменты соборов, мелодический строй церковных песнопений.

Жители Киевской Руси постепенно усваивают христианское мировоззрение, согласно которому чувственно воспринимаемый мир не обладает истинной реальностью. Он есть лишь отражение имеющего приснобытие (то есть вечное существование) мира высших истин, приблизиться к смыслу которых можно через божественное откровение с верой, посредством умного созерцания, мистического прозрения. Эти истины воспринимаются человеком как знаки, символы. Символ таким образом выступал способом познания, освоения мира и был по существу единственной сохраненной связкой сакрального и мирского.

Важным было также и то, что христианство придает особое значение полярным категориям Добра и Зла и проводит линию раздела между ними через самого человека. Телесный мир человека, оскверненный грехопадением, должен быть преобразен индивидуальными усилиями личности. *Учение о грехе и о спасении* (гр. *хамартология*) становится центром христианского богословия.

Фактором, подготовившим принятие христианства Русью, стало создание братьями Кириллом и Мефодием во второй половине IX в. *славянской письменности* на основе греческого уставного письма с добавлением нескольких букв. Они прибыли из Византии в Великоморавскую державу по приглашению князя Ростислава с миссионерскими целями в 863 г.

Договор 911 г. между Олегом и Византией уже был написан на двух языках — греческом и славянском. О довольно широком распространении грамотности среди различных слоев общества свидетельствуют летописи и археологические находки, относящиеся к XI в., многочисленные новгородские берестяные грамоты.

Литература

Русская литература родилась в первой половине XI в. в среде господствующего класса. Русская культура Средневековья была элитарной. В Древней Руси ведущую роль в литературном процессе играла церковь. Наряду со *светской* широкое развитие получила литература *церковная*.

Средневековая словесность на Руси существовала только в рамках рукописной традиции. Даже появление печатного станка мало изменило ситуацию вплоть до середины XVIII в. Материалом для письма служили *пергамент*, телячья кожа особой выделки. Бумага окончательно вытесняет пергамент только в XV—XVI вв. Писали *чернилами* и *киновирью* и вплоть до XIX в., используя гусиные перья. Дороговизной материала обусловлена экономия письма: текст подавался в одну строку без словораздела, часто встречающиеся слова сокращались под *титлами*. Почерк XI—XIII вв. в науке называется *уставом* в силу своего четкого, торжественного характера.

Древнерусская книга — это объемистая рукопись, составленная из тетрадей, сшитых в деревянный переплет, обтянутый тисненой кожей. В XI в. на Руси появляются роскошные книги с киноварными буквами и художественными *миниатюрами*. Переплет их окантовался золотом или серебром, украшался жемчугом, драгоценными камнями, финифтью. Таковы *Остромирово Евангелие* (XI в.) и *Мстиславово Евангелие* (XII в.).

В основе литературного языка — живой разговорный язык Древней Руси, точнее — областные его диалекты (южные и северные) — Поднепровья и Новгорода Великого. Вместе с тем в процессе его формирования большую роль сыграл близкородственный ему, хотя и иноземный по происхождению, язык *старославянский* или *церковнославянский*. Именно на этот язык Кириллом и Мефодием были переведены во второй половине IX в. книги Священного Писания. На его основе развивалась на Руси церковная письменность и велось богослужение. Будучи одним из диалектов староболгарского — языка, церковнославянский обладал большим набором отвлеченных понятий, которые стали неотъемлемым достоянием русского языка: «пространство», «вечность», «разум», «истина».

Древнерусская литература представлена литературой переводной и оригинальной. Перевод рассматривался как часть собственной национальной словесности. Церковностью древнерусской литературы обусловлен выбор переводных сочинений, бытовавших в рукописной традиции. Начальный этап переводной древнеславянской письменности определялся наряду со Священным Писанием

произведениями раннехристианских отцов церкви IV—VI вв. *Иоанна Златоуста* (350—470), *Василия Великого* (ок. 330—379), *Григория Нисского* (ок. 335 — ок. 394), *Кирилла Иерусалимского*. Переводились также произведения массовой литературы: Хроника Ионна Малалы, «Христианская топография» Космы Индикоплова, апокрифы, патерики. Наибольшей популярностью пользовалась Псалтырь, богослужебная и толковая.

Первые оригинальные сочинения, написанные восточнославянскими авторами, относятся к концу XI — началу XII вв. Среди них такие выдающиеся памятники, как «Повесть временных лет», «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе и благодати».

Жанровое разнообразие древнерусской литературы XI—XII вв. невелико: летописание, житие и слово. Деление произведений древнерусской литературы на жанры достаточно условно. Это происходит потому, что сами восточнославянские книжники не имели единых представлений о жанровых категориях. Одним и тем же, наиболее общим термином «слова», писатели называли и торжественную речь митрополита Илариона, и воинскую повесть.

Среди жанров древнерусской литературы *летопись*, развивавшаяся в течение восьми веков (XI—XVIII вв.), занимает центральное место. Ни одна европейская традиция не обладала таким количеством *анналов*, как русская. Преимущественно, хотя и не всегда, летописанием на Руси занимались монахи, прошедшие специальную выучку. Составлялись летописи по поручению князя, игумена или епископа, иногда по личной инициативе. Если летопись велась по прямому поручению, она носила более или менее официальный характер, отражая политическую позицию, симпатии и антипатии заказчика. Но не следует преувеличивать официальный характер древнерусского летописания, как это иногда делает историческая наука. В действительности же летописцы проявляли независимость мысли, отражая точку зрения широких масс на то или иное событие, нередко подвергали критике действия князей, отражая «вся добрая и недобрая» и «не украшая пишущаго».

Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» в оригинале имеет более пространное название: «Се повести временных лет откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первое княжити, и откуда Руская земля стала есть». Дошла до нас эта летопись в рукописных копиях не старше XIV в. Из них наиболее замечательны две: сборник 1377 г., условно называемый *Лаврентьевской летописью* по имени писца-монаха Лаврентия, переписавшего ее для суздальского великого князя Дмитрия Константиновича (в состав его вошли

«Повесть», доведенная до 1110 г., и Суздальская летопись, заканчивающаяся описанием 1305 г.), и сборник начал XV в., получивший название *Ипатьевской летописи* по месту хранения — Ипатьевскому монастырю в Костроме (в состав этого сборника, кроме «Повести», входят Киевская летопись до 1201 г. и Галицко-Волынская, 1201—1292).

Главное различие между этими двумя списками «Повести» — в ее конце. Лаврентьевская летопись заканчивается оборванным на полуслове рассказом о чудесном явлении 11 февраля 1110 г. — огненном столпе над Киево-Печерским монастырем. В Ипатьевском списке этот рассказ закончен и за ним следует еще несколько сказаний, относящихся к 1111, 1112 и 1113 гг. Авторство «Повести» приписывают монаху Киево-Печерской лавры *Нестору*, создавшему ее около 1113 г.

Основная идея произведения глубоко патриотична — единство Русской земли. Княжеские усобицы и кровавые распри, начавшие сотрясать тогда Русскую землю, осуждаются летописцем. Таким образом, Киев стал местом возникновения первого общерусского летописного свода, повествующего об истории Русской земли в целом.

Другой распространенный жанр древнерусской литературы *житие* — буквально соответствует греческому «жизнь» и латинскому *vita*. Он представляет жизнеописание знаменитых епископов, патриархов, монахов — основателей тех или иных монастырей, реже — биографии светских лиц, но только тех, которые считались церковью святыми. Отсюда жития в науке часто обозначаются термином *агиография* (от *agios* — святой и *grafo* — пишу).

Составление житий требовало соблюдения определенных правил и стиля изложения: неторопливого повествования в третьем лице, композиционного соблюдения трех частей — вступления, собственно жития и заключения. Во вступлении автор просит прощения у читателя за свое неумение писать, а заключение обязательно должно было содержать похвалу герою, поэтому было наиболее ответственной частью, требовавшей от автора хорошего знания риторики. Главное действующее лицо изображалось непременно святым, а отрицательный герой вводился для контраста и действовал на заднем плане. Жанр жития неподвижен, он исключает описание становления характера и сводится обычно к подбору материала для иллюстрации святости героя.

Агиография — искусство дореалистическое, ближайшей параллелью которому может быть древнерусская иконопись. В человеке устранялись все черты его индивидуальности, «временности», он становился обобщенным воплощением либо добра, либо зла.

По преданию, Нестору-летописцу принадлежит авторство всех трех первых дошедших до нас житий — двух житий первых христианских мучеников — князей братьев Бориса и Глеба («Сказание о Борисе и Глебе») и житие игумена Феодосия — основателя Киевской лавры («Житие Феодосия Печорского»).

Речи, называвшиеся в старину поучениями и словами, относятся к жанру красноречия. «Золотой век» их развития на Руси приходится на XII в., но уже в XIII в. этот жанр приходит в упадок и совершенно исчезает из литературного обихода в XIV в. Все дошедшие до нас памятники церковного и светского красноречия Киевской Руси по содержанию и форме делятся на дидактические и эпидактические, то есть торжественные.

Дидактическое красноречие — это область, доступная всем, кто владел пером или минимальным даром речи. Оно преследовало практические цели назидания, информации, полемики. Его яркий образец — «Почтение Владимира Мономаха», дошедшее до нас в Лаврентьевском списке «Повести временных лет» под 1096 г. В начале «Почтения» один из выдающихся князей своего времени Владимир Мономах дает своим сыновьям ряд моральных наставлений, в назидание выписав для них цитаты из Священного Писания. Однако очень скоро эта морализующая тема, заданная церковной традицией, перерастает в политическое завещание, в урок сыновьям, как княжить, управлять государством. Кончается «Почтение» автобиографией князя.

Торжественное красноречие — область творчества, требовавшая не только глубины идейного замысла, но и большого литературного мастерства. Древнейший дошедший до нас памятник этого жанра — «Слово о законе и благодати», авторство которого предположительно приписывают первому киевскому митрополиту Илариону и датируют между 1037 и 1050 гг.

Монастыри С приходом на Русь христианства широко начинается строительство культовых зданий, церквей и монастырей. Одним из первых центральных монастырей был Киево-Печерский, основанный в середине XI в. Антонием и Феодосием Печерскими. Пещеры, или пещеры — это места, где первоначально селились христианские подвижники, и вокруг которых потом возникало поселение, превращавшееся в общежительный монастырь. Наряду с Киевским известен также Ильинский подземный монастырь в Чернигове — уникальный историко-архитектурный памятник в толще Болдинской горы, по преданию основанный Антонием около 1069 г. Также знаменит Печерский монастырь под Изборском Псковской области.

Явление пещерного затворничества пришло на Русь вместе с христианством и связано с именем его апологета — преподобного

Антония. Непривычным явлением христианской духовной культуры, называемое еще *исихией* (молчаливость, умное делание), — это путь преображения человеческого духа через аскетизм, уход от мира. Подземные монастыри были очагами исихии на Руси, ибо здесь ни звуки мира, ни свет солнца не мешали молитвенной концентрации внимания. Традиционная жизнь в общежительных монастырях не была такой строгой. Люди, отрекшиеся от обычной жизни и ушедшие в монастыри, могли продолжать выполнять многие мирские обязанности. Игумены монастырей наравне с епископами выступали как дипломаты, судьи, посредники. Монастыри становились центрами распространения духовных знаний. Рядовой монах мог стать летописцем, зодчим, иконописцем. Несомненно, что именно монастыри сыграли определяющую роль в приобщении русского народа к культурным богатствам Византии, в распространении просвещения и создании крупных литературных и художественных ценностей.

Строительство.

Архитектура

После принятия христианства в конце X в. на Руси началось каменное строительство. Первые сооружения такого типа были построены византийскими мастерами. Одним из первых каменных строений Киева была Десятинная церковь Успения Богородицы (989—996), разрушена во время нашествия Батыя в 1240 г. Византийский крестово-купольный храм стал в Древней Руси основной архитектурной формой. Археологические раскопки и исследование руин этого древнейшего храма Руси позволили установить, что эта постройка площадью около 900 кв. м, увенчанная, по словам летописи, 25 верхами, т.е. главами, была грандиозной по замыслу и исполнению.

Также многоглавным был 13-верхий собор Киевской Софии¹, возведенный во времена Ярослава Мудрого. Одноименность соборов Киева и Константинополя призвана была утвердить равенство Руси с Византией. Археологические раскопки обнаружили, что храм был окружен крепостной стеной митрополичьего замка. Софийский собор — памятник не только зодчества, но и изобразительного искусства. Во внутренних помещениях собора сохранились мозаики, мозаичным был и пол. Многие фрески написаны на русские сюжеты. Изображены семья Ярослава Мудрого, бытовые сцены: скоморошья пляски, борьба рязаных, охота на медведя.

В соответствии с византийскими образцами в апсиде традиционно изображали Богоматерь Оранту (Молящуюся), причастие апостолов и фигуры святителей. Подкупольное пространство отводилось образу Вседержителя, на стенах изображались библейские

¹ Св. София (Божественная премудрость) — наиболее популярный теологический образ.

сюжеты, фигуры апостолов, мучеников, а также в традициях Византии — князья и их семьи.

В 30-е годы XI в. были построены каменные *Золотые ворота* с надвратной церковью Благовещения. В этом же веке были построены храмы в Полоцке, Чернигове, Выдубицком и Киево-Печерском монастырях. В Вышгороде под Киевом в честь первых русских святых — князей Бориса и Глеба — возводится грандиозный храм площадью около 600 кв. м.

Выдающимся произведением зодчества Киевской Руси стал *Софийский собор* в Новгороде (1045—1050), в архитектурном облике которого уже угадываются некоторые черты будущего новгородского архитектурного стиля. Он значительно строже киевского, имеет пять куполов, расположенных в символическом порядке, гораздо мощнее и суровее сложенные из местного известняка стены. В интерьере нет ярких мозаик, а только фрески, но не такие динамичные, как в Киеве, и избыток орнаментальных украшений языческой древности с ясно проглядывающимся рисунком узелкового письма¹.

Ремесла

В Киевской Руси были высоко развиты ремесла: гончарное, металлообработка, ювелирное и др. В X в. появляется гончарный круг, и до сих пор археологи на территории бывшего Киевского государства находят великолепные шиферные пряслицы, грузики для веретен. К середине XI в. относится первый известный меч с русской надписью: «Людота ковал». С этого времени русские мечи встречаются в археологических раскопках в Прибалтике, Финляндии, Скандинавии.

Ювелирная техника русских мастеров была очень сложной, а изделия Руси пользовались большим спросом на мировом рынке того времени. Многие украшения выполнены в характерной технике *зерни*: на изделие напавался узор, состоявший из множества шариков. Применялась также *скань* — рисунок наносили тонкой проволокой, напаянной на металлическую поверхность, а промежутки между сканными перегородками заполняли разноцветной эмалью. Так получались высокоценные ювелирные изделия, выполненные в технике *перегородчатой эмали*, типично русские украшения.

Киевская Русь в домонгольское время превратилась в страну высокоразвитой культуры. Уже в XI в. она достигла уровня передовых стран Европы и насчитывала два столетия своей государственности. Под скипетром князей Рюриковичей в единую державу были объединены (на площади около 7000 кв. км) восточнославянские, летто-литовские прибалтийские и финно-угорские племена.

Начинает складываться общность древнерусского народа, которая выражалась в выработке литературного языка, покрывавшего собой местные племенные диалекты, в национальном самоощущении единства всего народа, в формировании общей культуры. Высокий по тем временам уровень развития общественной мысли, национального самообразования демонстрируют русские летописи. В эпоху Киевской Руси был задан тип культурно-исторического развития русского народа, в котором тесно переплеталось христианство и язычество.

После смерти киевского князя Владимира Мономаха на Руси начались распри и междоусобные войны. Власть Киева над другими городами ослабла. Стали обособляться русские города — Галич, Суздаль, Ростов, Владимир. Именно во Владимир (на Клязьме) перенес столицу Ростово-Суздальского княжества *Андрей Боголюбский*, сын *Юрия Долгорукого*. Из Киева во Владимир Андреем Боголюбским была вывезена главная святыня того времени — византийская икона Богоматери, символ христианской Руси, которая будет названа *Владимирской Божьей Матерью*. Во Владимире был сооружен собор Успения Богородицы, ставший главным храмом Северо-Восточной Руси. Утверждение культа Богородицы как бы противопоставляло Владимир древним центрам Руси — Киеву и Новгороду, где преобладало поклонение святой Софии.

Вокруг Киева продолжалась борьба — стол переходил из рук в руки. В 1169 г. войска Андрея Боголюбского завладели Киевом и разграбили его. Впервые за три столетия своей славы и величия Киев был взят мечом и разрушен соплеменниками. Это событие считается завершением эпохи Киевской Руси.

В этот тяжелый для Русской земли период произошло знаменательное для русской истории событие — под 1147 г. в летописях упомянут небольшой городок Суздальской земли — *Москва*.

Культура Русских княжеств XII—XIII вв.

Когда все княжества Руси в 1132 г. вышли из повиновения Киеву, наступила феодальная раздробленность, продолжавшаяся до XIII в. Период, который Россия прошла от распада Киевской Руси до монголо-татарского завоевания, характеризовался ее успешным развитием — в русских княжествах наблюдался бурный рост городов, расцвет культуры.

¹ Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1982. — С. 531.

Прежде всего в местных феодальных центрах получило развитие летописание — *летописные своды*. В их числе *Киевский летописный свод* (1198), *Владимирский летописный свод* (1177), *Галицкая летопись*, (XIII в.). Эти своды имеют важное значение, так как сохранили включавшиеся в них выдающиеся произведения русской словесности.

Центральное место в ряду литературных памятников этой эпохи занимает *«Слово о полку Игореве»*, написанное в 1185 г. в Киеве. Рукопись *«Слова»* была найдена в Ярославле в 1792 г. и изучалась Н.М. Карамзиным. В дни наполеоновского пожара в Москве на Разгуляе рукопись сгорела, но была опубликована снятая до утери источника копия. Вскоре возникли сомнения в подлинности текста. Аргументом выдвигался не признававшийся в то время высокий уровень литературного достоинства *«Слова»*. Однако анализ языка поэмы и имеющихся в ней половецких слов доказал истинную принадлежность памятника XII веку.

«Слово о полку Игореве» — литературно-художественный отклик на разгром войск северского князя Игоря Святославовича половецким ханом Кончаком в 1185 г. Поэма обращена против «несодинчества» русских князей перед лицом общей опасности. Произведение является литературным шедевром мирового значения, образцом мастерства метафоры и ритмической прозы. К лучшим страницам лирической символики в русской словесности относится плач Ярославны по Игорю.

Разные стороны бытовой жизни Руси XII в. описаны в замечательном произведении *«Слово Даниила Заточника»* (1197), исполненном в форме афоризмов. В *«Молении Даниила Заточника»* почти полностью включено названное выше *«Слово»*, но ценной является позиция автора, выступающего за сильную княжескую власть и осуждающего монахов.

С нашествием на Русь Батые и других иноземцев новой темой русской словесности стала тема борьбы с захватчиками. Появился и новый жанр — *плач о гибели родной земли*. Так, в 1236—1246 гг. создано *«Слово о погибели земли Русской»*, которое является вступлением к недошедшему до нас *«Сказанию о житии Александра Невского»*. События 1237 г., героический подвиг жителей Рязанской земли описаны в *«Повести о разорении Рязани Батыем»*.

В целом литература этого периода стала выразителем патристических качеств русского народа, его духовности. В ней присутствует характеристика нравственных черт героев.

Зодчество

В XII—XIII вв. в Русских землях созданы выдающиеся памятники зодчества. Возникают свои художественные школы: новгородская, владими́ро-суздальская, галицко-волинская, школы Полоцка и Смоленска.

Архитектурные сооружения *Новгорода* характеризуются строгостью, простотой форм, скупостью декоративных украшений. Выдающиеся постройки — соборы Антониева и Юрьева монастырей, княжеский храм Николы на Ярославом дворе, церковь Спаса на Нередице. Из-за вывоза татарами ремесленников и сбора дани на сто лет прекратилось каменное строительство и только в 1292 г. был сооружен каменный храм Николы на Липне. При его возведении применили новую строительную технику: кладку из волховской плиты на растворе извести с песком.

Выдающимся культурным достоянием Руси XII—XIII вв. является зодчество *Владимирской Руси*. При князе Андрее Боголюбском (ок. 1111—1174), стремившемся к объединению Руси, строительство было подчинено общественной борьбе. Были построены Золотые ворота, являющиеся памятником военно-оборонительной архитектуры, сооружен Успенский собор, получивший от князя большие земельные владения. В 1194—1197 г. Всеволод III (Всеволод Большое Гнездо) построил Дмитриевский собор, занимавший особое место по своим художественным достоинствам.

В 1158—1165 гг. была создана княжеская резиденция — Боголюбский замок и поблизости от него одноглавый четырехсторонний храм крестово-купольного типа — Покров на Нерли, ныне включенный в список Всемирного наследия. Он отличается гармонией пропорций и изяществом. Но археологические раскопки показали, что сохранилась только основная часть первоначального здания.

Владимирскими зодчими и резчиками по камню построены также Рождественский собор в Суздале и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Они сложены из неровных плит ноздреватого туфа, и только декоративные архитектурные детали фасадов выполнены из тесаного белого камня. В этом выразились новые художественные вкусы. Георгиевский храм сравнивался современниками с драгоценным ларцом из слоновой кости.

В 40-е годы XII в. особенно интенсивно развивается *смоленское зодчество*. Жемчужиной мирового зодчества стала церковь архангела Михаила. Устремленность вверх подчеркнута пучковыми пилястрами сложного профиля. Кирпич скрыт побелкой. В ней воплощены традиции Балкан, Византии, романского Запада. Памятником XII в. является *церковь Петра и Павла*.

По количеству памятников домонгольской поры Смоленск находится на третьем месте после Киева и Новгорода. В конце XII — начале XIII вв. Смоленск превосходил по масштабам строительства все остальные центры Руси.

Дольше всех киевские традиции сохранились в *Чернигове*. Здесь выделялись величественный шестистолпный храм Бориса и Глеба, Благовещенский собор, церковь Параскевы Пятницы.

Зодчие *Галича* использовали белый камень — местный известняк. Храмы возводились разноплановые. В начале XIII в. построена близ Галича церковь Пантелеймона — у нее перспективный портал и капители с резьбой. В 1259 г. церковь Иоанна Златоуста была декорирована резным камнем, цветным и позолоченным. Работа по резьбе выполнена русским мастером *Авдием*.

Галицко-Волынское зодчество испытало влияние западной раннеготической архитектуры — это проявляется в круглых церквах-ротондах и новом типе кирпича — брускового вместо плоской киевской плинды.

В середине XIV в. Галицко-Волынские земли потеряли независимость и были включены в состав Польши и Литвы.

Живопись и прикладное искусство Живопись XII—XIII вв. развивалась в двух направлениях: икона и фреска, но икона преобладала. От XII в. до нас дошли иконы «Святой Георгий» (Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде), «*Деисусный чин*» Успенского собора в Москве, а также «Спас Нерукотворный» в том же соборе. Ярославские образы «Спаса Нерукотворного» и «Спаса Вседержителя» датируются XIII в. Здесь уже намечаются отход от иконописной отвлеченности и стремление дать идеал земного человека. В середине XIII в. написана икона «Святой Николай Чудотворец» в Новгороде, образ которого особо почитался на Руси. XIII в. принадлежит одна из самых ранних икон «Пророк Илья». Это тип *житийных икон*.

Икона-жемчужина «Ангел Златые Власы» («Архангел Гавриил») написана в XII в. в Новгороде.

В эпоху феодальной раздробленности получили развитие местные стили и в *прикладном искусстве*. Однако многое безвозвратно погибло в период монгольского разорения. До нас дошли немногие произведения: серебряный потир (кубок) Юрия Долгорукого, шлем князя Ярослава Всеволодовича, золотые колты с перегородчатой эмалью из Владимирскогоклада, монисто (нагрудное украшение) с крестами и орнаментами (найден в селе под Суздалем) и некоторые другие.

Таким образом с нашествием монголо-татар развитие древнерусского искусства на самом высоком уровне было прервано. В «Слове о полку Игореве» так сказано об этом: «И тоска разлилась по Русской земле, и грустная печаль течет по Земле Русской».

Основные термины и понятия

Алиграфия	Летопись
Антропоним	Май
Велесова книга	Монисто
Волось	Перлвинт
Житие	Перегородчатая эмаль
Зернь	Пещерное златничество
Иконы	Потир
Исвоян	Починие
Кипиц	Сазнь
Киевские	Слово
Колты	Старославянской (церковнославянской) язык
Копира	Теогония
Космогонической	Титлы
миф	Устав
Летописный свод	

Вопросы для повторения

1. Расскажите об основных духовных составляющих мировоззрения восточных славян по Велесовой книге.
2. Объясните, почему в древнерусском государстве было принято христианство? Какое это имело значение для Руси?
3. Какие стороны древнейшего языческого сознания претерпели коренное изменение под влиянием христианства, а какие — в меньшей степени и почему?
4. Охарактеризуйте основные памятники культуры славянской древности.
5. Расскажите, как развивалась культура Киевской Руси.
6. Назовите основные составляющие культуры эпохи Киевской Руси.
7. Какие памятники литературы, зодчества и иконописи были созданы в эпоху феодальной раздробленности. Какие художественные школы выделялись?

Культура России XIV — XVII вв.

Шатровые храмы XVI — XVII вв.
На нижней кубической части (четверике),
служившей основанием, строился
восьмигранный столб (восьмерик),
который венчал шатер.

Церковь Рождества в Путинках

Храм Вознесения
в Коломенском

Культура XIV — первой половины XV вв.

Со второй половины XIV в. начинается подъем русской культуры, обусловленный успехами хозяйственного развития и первой крупной победой над иноземными завоевателями в *Куликовской битве* (1380). Это событие стало важным шагом на пути освобождения страны от монголо-татарского ига. Возрождаются старые и развиваются новые центры хозяйственной жизни и культуры. Определяется ведущая роль *Москвы*, привлекающей все новых жителей благодаря центральному расположению в северо-восточной Руси и наличием удобных речных и сухопутных торговых путей. Москва возглавляет борьбу за объединение Русских земель, возрастает ее влияние как одного из культурных центров. Московские князья принимают титул Великих князей Всея Руси.

Борьба русских людей с иноземными захватчиками — основная тема литературных произведений того времени. Это летописная *«Повесть о взятии Батыем города Владимира»*, *«Слово о погибели Русской земли»*, *«Повесть о разорении Рязани Батыем»*. В них рассказывается о гибели русских городов, смелости и мужестве русских воинов.

Литературным памятником того времени стало *«Житие Александра Невского»*. В поэтической форме в нем рассказывается о Невской битве, Ледовом побоище, об отношениях *Александра Невского* (ок. 1220—1263) с Золотой Ордой и о смерти князя. Воспеваются его подвиги во славу земли Русской.

В *«Сказании о граде Китеже»* повествуется о том, как после гибели защитников град Китеж стал невидимым, чтобы его не захватили враги. Лишь изредка город возникает как отражение в озере Светлояре, при этом слышится звон городских колоколов.

Победе на Куликовом поле посвящено наиболее выдающееся произведение этого времени *«Задонщина»* (от места битвы — за Доном), написанное в жанре исторической повести рязанцем *Симоном* в конце XIV в. Автор сопоставляет события современной ему жизни с событиями, описанными в *«Слове о полку Игореве»*. Победа на Куликовом поле — это как бы отмщение за поражение войск Игоря Святославовича. Эта победа восстановила славу и могущество Русской земли. К Куликовскому циклу относится и *«Сказание о Мамаевом побоище»* (первая половина XV в.). Для произведения характерны художественная выразительность и идейность. Оно выделяет сравнение со *«Словом о полку Игореве»* и его ставят в один ряд с шедеврами европейской литературы эпохи Возрождения.

Широкое развитие получило зодчество, в первую очередь в Новгороде и Пскове — городах, политически менее зависимых от монгольских ханов. В XIV—XV вв. *Новгород* был одним из крупнейших центров развития искусства, экономической и политической жизни. Русские зодчие того времени продолжали традиции архитектуры домонгольского периода. Они использовали кладку из грубо отесанных известняковых плит, валунов и частично кирпича. Такая кладка создавала впечатление силы и мощи. Эту особенность новгородского искусства так отметил академик И. Э. Грабарь: «Идеал новгородца — сила, и его красота — красота силы».

Результат новых исканий и традиций старого зодчества проявился в храмовой архитектуре XIV в. Это *церковь Спаса на Ковалеве* и *церковь Успения на Волотовом поле* (разрушена во время Великой Отечественной войны). Образцы нового стиля — *церковь Федора Стратилата* и *церковь Спаса Преображения* на Ильинских улицах. Для этого стиля характерны нарядное внешнее убранство храмов, украшение фасадов декоративными нишами, скульптурными крестами, а ниш — фресками. Церковь Спаса Преображения, расположенная в торговой стороне Новгорода, представляет собой типичный крестово-купольный храм в четыре мощных столба и одной главой.

Одновременно с храмовым в Новгороде велось и крупное гражданское строительство. Новгородские мастера совместно с немецкими построили *Грановитую палату* для торжественных приемов и заседаний Совета господ. Новгородские бояре строили себе каменные палаты с коробовыми сводами. В 1302 г. в Новгороде был заложен каменный кремль, который впоследствии неоднократно перестраивался¹.

Другим крупным хозяйственным и культурным центром в то время был Псков. Город напоминал крепость, архитектура зданий — суровая и лаконичная, почти полностью лишенная декоративных украшений. Длина стен большого каменного кремля составляла почти 9 км. Псковские строители создали особую систему перекрытия зданий со взаимно перекрещивающимися арками, что впоследствии дало возможность освободить храм от столбов. Псковские мастера завоевали на Руси всеобщую известность и оказали большое влияние на московское строительство.

¹ Кремль (до XIV в. назывался детиниц) — центральная часть древнерусских городов, обнесенная крепостными стенами с башнями. Кремль включал в себя комплекс оборонительных, дворцовых и церковных сооружений. Обычно кремль располагался на высоких местах, на берегу реки или озера и был ардом города. В настоящее время сохранили кремль в Москве, Новгороде, Пскове, Туле, Нижнем Новгороде, Смоленске и других русских городах.

В Москве каменное строительство началось во второй четверти XIV в. К этому времени относится сооружение белокаменной крепости Московского Кремля — древнейшей центральной части города на Боровицком холме, на левом берегу реки Москвы. В 1366—1367 гг. по указу князя Дмитрия (позже Донского) были возведены стены и башни из белого камня (известняка, который провозили из подмосковного села Мячково). В 1365 г. был построен белокаменный собор *Чуда Архангела Михаила*, у юго-восточного крыла был возведен придельный храм *Благовещения*. В последующее время на территории Московского Кремля были возведены новые храмовые и гражданские строения.

Велось строительство и в других городах — Коломне, Серпухове, Звенигороде. Крупнейшей постройкой того времени был *Успенский собор* в Коломне — шестистолпный городской собор, поднятый на высоком подклете, с галереей. Древнейшие сохранившиеся памятники московского зодчества — *Успенский собор* в Звенигороде, *собор Саввина Сторожевского монастыря* близ Звенигорода и *Троицкий собор Троице-Сергиевого монастыря*, *Спасский собор Андроникова монастыря*.

Новым направлением в московской архитектуре стало стремление к преодолению «кубичности» и созданию новой, устремленной вверх композиции здания за счет ступенчатого расположения сводов.

История русской живописи XIV—XV вв. так же, как и зодчества, стала естественным продолжением истории живописи домонгольского периода. *Иконопись* развивается также в Новгороде и Пскове. Новгородская иконопись в XIV в. в отличие от фресок развивалась медленно. На иконах писалось, как правило, единичное изображение святого. Если же на одной иконе писалось несколько святых, их не связывало какое-либо действие, они изображались фронтально. Этим достигалась сила воздействия. Новгородские иконы этого периода характеризуют лаконичная композиция, четкий рисунок, чистота красок, безупречная техника.

Широкое распространение наряду с иконописью получила *фреска* — живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на воде. Стенную живопись на Руси этого времени относят к «золотому веку». В XIV в. фресковая живопись оформляется композиционно, пространственно, вводится пейзаж, усиливается психологизм изображения. Особенно проявились эти новшества в знаменитых новгородских фресках церкви Федора Стратилата и церкви Успения на Волотовом поле.

Особое место среди художников XIV—XV вв. занимает гениальный *Феофан Грек* (ок. 1340 — после 1405). Родом из Византии,

он обошел в скитаниях Византию, Крым, где расписывал церкви в Константинополе, Галате, Халкедоне, Кафе (Феодосии). На Руси его талант проявился с наибольшей силой. Произведения Феофана Грека — фрески, иконы — отличаются монументальностью, силой и драматической выразительностью образов, смелой и свободной живописной манерой.

В творчестве Феофана Грека на Руси выделяются два периода: новгородский и московский. В первом он выступает смелым новатором, бунтарем, создает редкие по одухотворенности произведения. В московский период творчество Феофана Грека характеризует его уже как художника, обретшего спокойствие и уравновешенность.

В Новгороде Феофан Грек расписал церковь Спаса на Ильине улице. Эти росписи сохранились фрагментарно. Характеристика изображенных святых отмечена строгой индивидуальностью, каждая фигура живет обособленной жизнью, наполнена внутренним движением. Феофан Грек воплотил в своих персонажах одухотворенность человека, его внутреннюю силу.

В Москве Феофан Грек расписывает церковь Рождества Богородицы с приделом Лазаря. Расписывает также Архангельский собор в Кремле, вместе со старцем Прохором с Городца и Андреем Рублевым — Благовещенский собор в Кремле. Для иконостаса этого собора он использовал доски высотой более 2 м. Феофан Грек создал в Москве мастерскую, которой приписывают икону *Богородицы Донской с Успением* на обороте и др.

Другим выдающимся художником этого времени был русский иконограф *Андрей Рублев* (ок. 1360/70—1427/30) — монах Андроникова монастыря¹, в котором он умер и похоронен. Его творчество знаменовало подъем русской культуры периода создания централизованного Русского государства и возвышения Москвы. При нем московская школа живописи достигает своего расцвета. Произведения Андрея Рублева отличаются глубокой человечностью и возвышенной одухотворенностью образов, идеей согласия и гармонии, совершенством художественной формы.

Андрей Рублев участвовал в создании росписи и икон в старом Благовещенском соборе в Московском Кремле, Успенском соборе во Владимире, Троицком соборе в Троице-Сергиевой лавре, Спасском соборе Андроникова монастыря.

В отличие от творчества Феофана Грека искусство Андрея Рублева проникнуто возвышенно-светлым настроением, состоянием душевной гармонии, оно отражает радостное отношение к миру,

¹ Ныне здесь создан музей Андрея Рублева.

спокойствие, безмятежность. Характерная черта его стиля — лирическая умиротворенность, его персонажи мягче, человечнее, чем у Феофана Грека.

Наиболее известное его произведение, совершенное по исполнению — икона *«Троица»*. Она была написана для иконостаса Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре. На иконе с редкой художественной силой выражена гуманистическая идея согласия и человеколюбия, дан обобщенный идеал нравственного совершенства и чистоты. Образ Бога в трех лицах представлен в облике трех ангелов, все три фигуры составляют круговую композицию вокруг чаши. Душевная чистота, ясность, выразительность, просветленные чистые тона, особенно «голубец», прозрачно-зеленый, золотистый, единый ритм линий с большой силой воплощают идею гармонии и святости.

Среди сохранившихся произведений Андрея Рублева также фрески на тему *«Страшный суд»* в Успенском соборе во Владимире. В отличие от традиционного изображения образы Рублева полны человечности, без излишней суровости. Рублев написал несколько икон для иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевого монастыря. Его кисти принадлежат иконы апостолов Павла и Михаила. Последней работой Андрея Рублева называют роспись Спасского собора Андроникова монастыря (сохранились фрагменты орнаментов).

Культура конца XV—XVI вв. Для историко-культурного развития Русских земель конец XV—XVI вв. был переломным.

Продолжалось образование единого Русского государства, страна окончательно освободилась от монголо-татарского ига, завершалось формирование *русской народности*. Это оказало существенное влияние на формирование культурных процессов.

В русской культуре усиливаются светские и демократические элементы. В литературе появляются произведения, поддерживающие новую государственную политику. Теория происхождения Русского государства нашла свое выражение в *«Сказаниях о князьях Владимирских»* и *«Сказаниях о Владимире Мономахе»*. В них утверждалось, что русские государи ведут свое происхождение от римского императора Августа и, следовательно, имеют право на все Русские земли. Эту идею поддержала церковь, которая связала ее с идеей о Москве как о «третьем Риме». Игумен псковского Елизарова монастыря Филолей в своих посланиях великому князю Василию III писал, что прежде существовали два мировых центра христианства — Рим и Византия, которые пали из-за отхода от «истинного христианства». Правители Византии изменили истинному христианству (пра-

вославию), заключив унию¹ с католической церковью, следствием чего было завоевание Византии турками (1453). Москва, не признав Флорентийскую унию, стала новым мировым центром христианства, т.е. «третьим Римом». А «четвертому Риму не бывать», так как, по мнению церкви, может быть только «три мировых царства», после чего наступит «конец света». Тезис «Москва — третий Рим» служил обоснованием мирового значения Русского государства и православной церкви.

Получила дальнейшее развитие литература путешествий, которая до XV в. описывала хождения христианских паломников в святые места. В XV в. появились записки (дневники) тверского купца Афанасия Никитина о его путешествии в Индию — «Хождение за три моря». Это был первый европейский письменный труд о хозяйстве, обычаях, религии Индии.

К первой половине XVI в. относятся работы талантливого публициста дворянина Ивана Пересветова («Сказание о царе Константине», «Сказание о Магомете-Салтане», «Предсказания философов и докторов латинских о Царе Иване Васильевиче» и др.), в которых он изложил свою программу преобразований в стране. Идеал государственного устройства Пересветов видит в сильной царской власти: «Государство без грозы — что конь без узды», — утверждает он. Главную опору царя автор видит в лице поместного дворянства. Он предлагает возвышать людей не по богатству и знатности рода, а по заслугам.

За ограничение власти царя выступал в своих сочинениях сподвижник царя Ивана Грозного князь Андрей Курбский (1528—1583), автор многих произведений, в том числе «Истории о великом князе Московском», в которых обличал деспотизм и жестокость царя. Интересна переписка Курбского с Иваном Грозным о путях развития Руси².

Хозяйственные и политические достижения России этого времени оказали заметное влияние на повышение уровня грамотности и просвещения, которые распространялись прежде всего среди феодалов и купечества. Встречались грамотные и среди крестьян. Грамоте обучали в частных школах в основном священники и дячки. В школах изучали часослов³ и псалтирь⁴, а в некоторых — начальную грамматику и арифметику.

Большую роль в истории культуры России сыграло такое новшество, как книгопечатание. Первые издания, появившиеся в 1553 г.,

не имели авторов и не датировались, до настоящего времени известно семь изданных тогда печатных памятников. Новый этап в книгопечатании наступил в 1563 г., когда на средства царской казны была устроена типография в Москве. Книгопечатание стало государственной монополией. Во главе типографии стояли дяк Иван Федоров (1510—1583) и Петр Мстиславец. 1 марта 1564 г. была напечатана первая русская датированная печатная книга — «Апостол»¹, а в 1565 — «Часослов». Позже Иван Федоров и Петр Мстиславец переехали на Украину, затем в Литву, где продолжили свою просветительскую деятельность. В Москве книгопечатание продолжили их ученики — Никифор Тарасев, Тимофей Невежа и его сын Андроник Тимофеев Невежа. Всего до конца XVI в. было напечатано около 20 книг церковно-религиозного содержания.

Среди литературных памятников того времени — огромный 13-томный свод церковной литературы «Великие Минеи Четы» («Ежемесячные чтения»). Это написанные митрополитом Макарием (1482—1564) жизнеописания русских святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования каждого святого.

Создаются обобщающие летописные произведения, например, Лицевой Летописный свод² — своеобразная всемирная история от сотворения мира до середины XVI в. Памятником русской исторической литературы является также «Стопниа книга», составленная духовником Ивана IV (Грозного) Андреем. В ней излагается русская история от Владимира I Святославовича до Ивана IV. Книга составлена по материалам летописей, родословных книг и др.

Свод житейских правил и наставлений, возникших в среде новгородского боярства и купечества, содержит «Домострой» (XVI в.). Он защищал патриархальный уклад в семье и деспотическую власть главы семьи над ее членами. В книге давались советы, как быть бережливым, приберегать запасы и др. («а жена да убоятся мужа своего»).

Архитектура конца XV—XVI вв. отразила возрастание международной роли русского государства. Наступает новый этап как в храмовом, так и в гражданском зодчестве. В строительстве наряду с русскими мастерами участвуют мастера из Италии, которая в то время была передовой страной Европы.

Создание русского централизованного государства со столицей в Москве было ознаменовано строительством на месте старого нового Кремля, ансамбль которого окончательно сложился в конце XV — начале XVI в. В это время в строительстве стали использо-

¹ Уния (уния) — объединение православной и католической церквей с признание главенства папы римского при сохранении своих обрядов и богослужений.

² Опасаясь опалы царя, в 1564 г. Курбский бежал в Литву.

³ Часослов — церковно-богослужебная книга, содержащая псалмы, молитвы, песнопения и другие тексты богослужения.

⁴ Псалтирь — сборник псалмов, молитвенных песнопений, входящих в Ветхий Завет.

¹ «Апостол» — богослужебная книга, содержащая почти весь Новый Завет, за исключением Евангелий.

² Лицевой — украшенный миниатюрами.

вать кирпич и терракоту. Кирпичная кладка вытесняла традиционную белокаменную. В 1485—1495 гг. белокаменные стены Московского Кремля были заменены кирпичными.

По образцу Успенского собора во Владимире итальянским зодчим *Аристотелем Фиораванти* был сооружен новый *Успенский собор*. Храм поражает красотой пропорций, лаконизмом художественных средств. Русские летописи писали об Успенском соборе, что он «чуден величеством и высотой, и светлостью, и звонностью, и пространством». Успенский собор стал классическим образцом монументального храмового зодчества XVI в.

В 1484—1489 гг. псковскими мастерами был построен *Благовещенский собор* (домовая церковь великих князей) и *церковь Ризположения*.

Итальянским архитектором *Алевизом Новым* в 1505—1508 гг. был возведен *Архангельский собор*. В его внешнем виде уже ярко выразился светский стиль архитектуры. Основная конструкция — традиционная: крестово-купольный пятиглавный храм с шестью столбами, поддерживающими своды. Однако в наружном оформлении архитектор отошел от древнерусской традиции и использовал богатые архитектурные украшения (*декор*) итальянского Ренессанса. Архангельский собор был храмом-усыпальницей, куда перенесли гробницы всех великих князей, начиная с Ивана Калиты, здесь хоронили всех великих московских князей, а затем — царей до Петра I.

В Московском Кремле возводились также и светские постройки, в том числе и Княжеский дворец, состоящий из отдельных построек, связанных между собой переходами, крыльцами, сенями. От этого дворца сохранилась *Грановитая палата*, построенная итальянскими архитекторами *Антонио Солари* и *Марко Руффо* в 1487—1491 гг. Грановитая палата (названная так потому, что снаружи выложена большими гранеными камнями) предназначалась для торжественных дворцовых церемоний и приемов иноземных послов, служила в качестве тронного зала. Это просторное квадратное помещение с мощным столбом посредине, на который опираются четыре крестовых свода.

Архитектурным центром Московского Кремля стал «*Иван Великий*» — столпообразная церковь-колокольня *И. Лествичника* надстроена в 1600. В XVII в. были построены *Теремный дворец*, *Патриарший дворец* и ряд небольших храмов (в XVIII в. — здание Сената, в XIX в. — Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата).

В XVII в. башни Московского Кремля получили существующие ныне ярусные и шатровые завершения. Среди башен наиболее

значительная — *Спасская*, на ней часы — *Кремлевские куранты* (часы с боем). На территории Кремля хранятся памятники русского литейного искусства *Царь-пушка* (XVI в.) и *Царь-колокол* (XVIII в.).

В законченном живописном ансамбле Московского Кремля воплотились идеи величия и силы единого Русского государства.

Продолжилось храмовое строительство и в других городах. Монументальные соборы воздвигнуты в Волоколамске, Дмитрове, Угличе, Ростове и в больших монастырях — Кирилло-Белозерском и др.

Развивалось также и другое направление в зодчестве, связанное со строительством небольших *посадских* и *вотчинных* храмов. К этому времени была изобретена новая система кирпичных перекрытий — крещатого свода, что позволило строить небольшие *бесстолпные* храмы. В архитектуре этих храмов более отчетливо выделялись светские элементы.

Наивысшим достижением русской архитектуры XVI в. стало строительство храма *шатрового* типа, в котором наиболее ярко выразилось национальное своеобразие русских традиций, основанных на деревянном зодчестве. *Церковь Вознесения в селе Коломенском* под Москвой (1530—1532) стала первым на Руси новым типом строения и по форме, и по высоте (около 60 м). Храм был построен в честь рождения наследника престола Василия III — будущего царя Ивана Грозного.

Вариантом шатрового храма стал *Покровский собор* (собор Покрова на рву), получивший название *собора Василия Блаженного* — по имени известного московского юрودивого, погребенного под одним из его приделов. Построенный в 1555—1560 гг. русскими зодчими *Бармой* и *Постником* в честь взятия Казани, собор представляет собой группу из девяти столпообразных (столпных) храмов, размещенных на общем постаменте — высоком *подклете* и объединенных внутренними переходами и наружной галереей — *гульбищем*. Центральный храм увенчан большим шатром, вокруг которого расположились купола восьми приделов. Все они имеют форму восьмерика, идущего от традиций русского деревянного зодчества. Архитектурно-декоративное убранство собора богато и разнообразно. Живописность композиции и пышность наружного убранства, а также малая площадь отдельных приделов, где одновременно могут находиться пять-шесть человек, свидетельствуют о том, что собор замыслился как храм-памятник. Он рассчитан в основном на внешнее восприятие.

В XVI в. огромный размах получило *крепостное строительство* (строительство крепостей). Были построены кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове и других русских городах.

В Москве в 1535—1538 гг. была возведена вторая линия укреплений, которая опоясала торгово-ремесленную часть столицы — *Китай-город*. В 1585—1593 гг. архитектором *Петром Малым* была воздвигнута третья линия каменных укреплений Москвы — *Белый город*. Работами этими руководил известный мастер *Федор Конь*. В 1595—1596 гг. он построил *Смоленский кремль*, в архитектуре которого сочеталось техническое совершенство и изящество оформления. Последняя линия внешнего укрепления Москвы — деревянные стены на Земляном валу (ныне Садовое кольцо) — «Скородом» были поставлены в конце XVI в. в связи с набегами крымских татар.

Мощные стены и башни были выстроены и во многих монастырях, ставших укреплениями. В окрестностях Москвы такими были монастыри: Новодевичий, Пафнутьево-Боровский, Троице-Сергиев, Иосифо-Волоколамский, на Севере — Кирилло-Белозерский, Соловецкий и др.

Живопись конца XV—XVI вв. представлена произведениями талантливого русского мастера *Дионисия* (ок. 1440—1502/03). Он обладал огромной силой художника и неиссякаемой творческой фантазией. В 70-е гг. XV в. Дионисий создал росписи и иконы в соборе Пафнутьево-Боровского монастыря под Москвой. Совместно с группой мастеров он расписывал Успенский собор в Московском Кремле (росписи сохранились фрагментарно). Их сюжеты — образы мучеников, погибших за веру, отражают идею защиты Отечества.

Позже Дионисий работал в Иосифо-Волоколамском монастыре, в последние годы жизни вместе с сыновьями *Владимиром* и *Феодосием* расписал собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Белозерском крае, о чем свидетельствует надпись на храме. Это редкий случай, когда фрески сохранились почти полностью в первоначанном виде. Выполнено около 25 композиций на тему Богородицы («Собор Богородицы», «Похвала Богородицы», «Акафист Богородице»¹ и др.). Фрески создают праздничное настроение в основном за счет колорита — нежных полутонов: бирюзовых, бледно-зеленых, светло-розовых и других тонов, объединенных ярко-лазурным фоном. Фрески представляют собой многофигурные композиции на фоне пейзажей с далекими светлыми горами и тонкими деревьями.

Дионисий с учениками написал также иконостас этого собора. Кисти самого Дионисия принадлежит икона «Богоматерь Одигитрия» (Путеводительница).

Работы Дионисия — иконы и фрески — отмечены утонченным рисунком, изысканным колоритом, пышной декоративностью, отличаются праздничностью и нарядностью, светлой радостью.

¹ Акафист — хвалебное песнопение.

Постепенно расширяется круг тем живописи, возрастает интерес к нецерковным сюжетам, особенно историческим. Развился жанр *исторического портрета*, хотя изображение реальных лиц носит все еще условный характер. Интересна в этом плане роспись галереи *Благовещенского собора* Московского Кремля. Наряду с традиционными изображениями святых и московских князей появляются портреты византийских императоров и античных мудрецов: Гомера в русском платье, Вергилия — в мантии и широкополой шляпе, Плутарха, Аристотеля и др.

Живопись конца XV—XVI в. характеризуется растущим интересом к реальным историческим лицам и событиям. Эти же мотивы начинают проникать и в другие виды культуры.

Успешно развивается *декоративно-прикладное искусство*. Памятники XVI в. русской резьбы по дереву — «*Мономахов трон*» Ивана Грозного в Успенском соборе, царские врата, резные иконостасы. В шитье вместо шелковых нитей используются металлические — золотые и серебряные, широко применяется жемчуг, драгоценные камни.

В XVI в. развивается и *искусство литья*, русские мастера изготовляют мелкую утварь, льют колокола.

Выдающийся памятник прикладного искусства этого времени — царский венец — *шапка Мономаха*, в которой впервые в истории Руси венчался в 1547 г. на царство Иван IV.

Культура Московской Руси XIV—XVI вв. переживала подъем, связанный с разгромом Золотой Орды и созданием единого Русского государства с центром в Москве. Это нашло свое отражение в развитии всех направлений культуры — в литературе, зодчестве, живописи, декоративно-прикладном искусстве, а также в росте грамотности и просвещении, чему способствовало появление книгопечатания.

Культура XVII в. В истории России в XVII в. завершается период Средневековья. Передовые страны Европы вступили уже на путь буржуазного развития, а Россия продолжала оставаться феодальной страной. Окончательно оформилось крепостное право (1649), что привело к резкому обострению классовой борьбы, крестьянским волнениям. Недаром XVII в. называют *бунташным*. В начале столетия Россия пережила и годы *великой смуты*, которые начались походом на Москву Лжедмитрия. Захват Москвы поляками, а затем освобождение ее народным ополчением под водительством нижегородского купца *Козьмы Минина* и князя *Дмитрия Пожарского*, избрание русским царем *Михаила Романова* и восстановление государственной власти в виде сословно-представительной монархии привели к перестройке общественных отношений.

Начало нового периода в русской истории было и новым этапом в истории русской культуры. В XVII в. русская культура сохраняла все характерные черты феодальной культуры Средневековья, но намечаются и новые элементы. Однако новые тенденции четко обозначились лишь к концу века. Во многом они были связаны с именем Петра I и проводимыми им реформами.

Начинается формирование русской нации. Обобщаются народные традиции, усиливается взаимосвязь местных обычаев. Рост связей между отдельными областями России через торговлю, отходной промысел, переселение, участие в войнах и т.п. способствуют взаимопроникновению различных диалектов, складывается единый русский язык, в основе которого диалект Москвы и прилегающих к ней с юга земель. Создание единого русского языка еще более способствовало росту самосознания людей как единой русской нации.

Культурно-исторический процесс этого периода характеризуется начавшимся разрушением средневекового религиозного мировоззрения. Происходит так называемое *обмирщение культуры*, т.е. отход культуры от церковных традиций и придание ей светского, гражданского характера (секуляризация)¹. Этот процесс сказался на развитии образования и книгопечатания.

Росту грамотности способствовало появление учебных пособий (рукописных и печатных). В 1634 г. был издан первый букварь *Василия Бурцева*, затем неоднократно переиздававшийся и продававшийся по доступным ценам. В 1648 г. вышла *Грамматика М. Смотрицкого*, а в 1687 г. — «*Считание удобное*» — таблица умножения. Широкое распространение получили и рукописные азбуковники, прописи и пособия по арифметике.

Распространение грамотности способствовало росту спроса на книги. В XVII в. *Печатный двор* в Москве напечатал 483 книги, среди которых были и светские.

Продолжали выходить *рукописные книги*. Издавались и переводные книги, которые с 70-х гг. XVII в. переводились в Посольском приказе. Это были произведения как на религиозные, так и на светские темы.

Обучение грамоте велось «мастерами» из лиц духовного звания, обучали детей, начиная с 6 лет. После усвоения букваря переходили к заучиванию часослова и псалтири. Дети знати учились в семьях, учителями зачастую были иностранцы. Многие обучали своих детей иностранным языкам, латыни.

Стали устраиваться школы, в основном при монастырях. В 1680 г. в Москве при Печатном дворе на Никольской улице было

открыто училище с двумя классами: в одном изучали славянские языки, в другом — греческий. Сначала в училище преподавали 30 учителей, а через пять лет — уже более 200. В 1687 г. тоже на Никольской улице была открыта первая высшая школа — *Славяно-греко-латинская академия*. В нее перевели старших учеников из училища при Печатном дворе, которое стало подготовительным отделением Академии. Окончившие Академию получали служебные чины.

В литературе XVII в. также происходило обмирщение, появляется *реалистическая бытовая и историческая повесть*, где постепенно утрачиваются церковные элементы. Героями становятся не святые, а обычные люди, описываются реальные события.

Многие произведения повествовали о смутном времени: «*Сказание*» *Авраама Палицина*, «*Новая повесть о преславном Российском государстве*» и др. В них рассуждалось о причинах «великой разрухи» и в то же время показывалось величие русского народа, его патриотизм.

В произведениях литературы второй половины XVII в. появляется новое отношение к человеческой личности — интерес к внутреннему миру человека, признание его ценности независимо от положения в обществе.

К XVII в. относятся первые записи *фольклора* — произведений устного народного творчества. Это оказало влияние на письменную литературу, происходит взаимное сближение литературного и народного языков. Основными литературными жанрами остаются, как и прежде, *летописи, сказания, жития*, но они наполняются новым содержанием. Появились *исторические повести* о завоевании Сибири Ермаком, об Азовском осажденном сидении казаков и др.

Жанр «*жития*» приобретает характер автобиографии. «*Житие протопопа Авакума, им самим написанное*» можно назвать первым в русской литературе мемуарным произведением. *Протопоп Авакум* (1620—1682) — один из крупнейших деятелей периода раскола¹ русской церкви, был и выдающимся писателем (написал более 80 произведений). Язык его сочинений — сочетание церковнославянского и живого разговорного языка. Большинство его произведений написано в последние 15 лет жизни, когда он сидел в остроге в ожидании смерти (сожжен в 1682).

Появляются и новые литературные жанры, особенно во второй половине XVII в., — *сатирические произведения, стихи*. Принципиально новой по языку, сюжету и герою стала стихотворная «*Повесть о Горе злосчастия*», которая отражает взаимоотношения отцов и де-

¹ Секуляризация — процесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни из-под влияния религии и церкви.

¹ Церковный раскол возник в результате проведенной патриархом Никоном (1605—1681) церковной реформы, унифицировавшей все церковные обряды по греческому чину (образцу). Противники реформы, требовавшие возврата к старым традициям, назывались старообрядцами.

тей. Сюжет повести — трагическая судьба молодого человека (безымянного героя), купеческого сына. Он захотел порвать со старыми домостроевскими порядками и пожелал жить по своей воле, но это ему не удалось. Он терпит неудачу, послушавшись Горе, которое едва не довело его до гибели. В результате своих злоключений герой уходит в монастырь, где Горе не может его настичь. Сюжет этой повести переплетается с библейским сюжетом о блудном сыне.

Той же теме посвящена стихотворная комедия «Притча о блудном сыне» Симеона Полоцкого (1629—1680). Он был автором и другой стихотворной пьесы «О Навуходоносоре царе...» и огромного количества стихов, пропагандировавших знания. Он ввел в русскую поэзию новые жанры, был одним из зачинателей русского syllabic стихосложения.

Новым в русской литературе стал жанр демократической сатиры. В сатирических произведениях обличаются порядки феодального суда с его крючкотворством, волокитой, продажностью судей. Это сатирические повести «О Шемякином суде» и «О Ерше Ершовиче — сыне Щетинникове», написанные бытовым народным языком. Последняя из них была широко распространена и передавалась из столетия в столетие в виде сказки, в рифмованной и прозаической форме.

Получила распространение и переводная литература, которая проникала в Россию в основном через Польшу, а также Чехию. Переводные произведения издавались в сборниках «Великое зеркало» и «Ривские деяния», куда входили поучительные повести, рассказы. Попадали в Россию и рыцарские романы, героями которых были короли, графы — высшая знать. Переводилась также бытовая и плутовская новелла, авантюрно-приключенческая повесть, юмористические рассказы и анекдоты. Зачастую под влиянием русского фольклора они претерпевали изменения, и сами становились достоянием устного народного творчества. Примером может служить «Повесть о Бове корольевиче», истоком которой послужил французский рыцарский роман.

В зодчестве XVII в., особенно во второй половине века, отражается также переходный характер эпохи. Происходит обмирщение зодчества — отказ от строгих церковных канонов, переход от строгости и простоты к внешней нарядности, декоративности. Сущность новых исканий — *дивное узорочье*, как определили этот стиль сами современники. Этот термин отражает пристрастие к обилию декоративных мотивов, вплоть до заимствования восточных, а позднее — западных форм.

Русские храмы XVII в. отличаются богатым внешним декором и внутренним убранством. Постепенно усиливаются светские мо-

тивы, снижаются различия между храмовым и гражданским строительством. Церкви становятся похожими на светские хоромы: к основному зданию пристраивались приделы, галереи, и все это соединялось переходами, составляя ансамбль.

Выдающимся памятником зодчества этого времени является московская церковь Рождества в Путинках (строительство окончено в 1652 г.). Сооружение церкви обошлось в 500 руб., по тем временам — огромная сумма. Сначала деньги дали прихожане, но не рассчитали своих возможностей, и им дважды пришлось обращаться за помощью к царю. В композиции церкви сказались то новое, что вошло в это время в каменную архитектуру Руси. Между основным храмом и приделом была встроена колокольня — самая высокая часть среди отдельных построек, составляющих храм, и как бы объединяющая их. Церковь украшена декоративными деталями, выделяется остротой силуэтов.

Церковь в Путинках — последний из шатровых храмов в Москве. В 1652 г. на патриарший престол вступил Никон, который запретил строительство шатровых храмов, поставив за образец традиционное пятиглавие. Однако шатровые храмы продолжали строиться вдали от столицы — Ярославле, Костроме и других городах. В Москве же зодчие использовали этот стиль при строительстве колоколен, которые пришли на смену звонницам. В традиционном стиле построен комплекс зданий Ново-Иерусалимского монастыря — загородной резиденции патриарха Никона.

Наряду со старыми, традиционными формами в русском зодчестве появляются и новые. Архитектура второй половины XVII в. отличается большей декоративностью, используются различные украшения, яркая раскраска, фигурный кирпич, цветные изразцы как снаружи, так и внутри зданий. Эта пышная архитектура получила название *московского барокко*¹. Характерные черты этого стиля — четкость и симметричность композиции, многоярусность, тщательная проработка деталей, декоративная резьба по белому камню, раскраска фасадов, цветные изразцы и подчеркнутая устремленность здания вверх. Образцами московского барокко стали церковь Покрова в Филах, трапезная Троице-Сергиевого монастыря, а также многоярусная колокольня Новодевичьего монастыря.

Черты этого стиля проявились в здании Печатного двора и в Сухаревой башне.

Построенный артелью русских мастеров во главе с *Баженом Огурцовым* Теремной дворец в Московском Кремле, представлял собой многоярусное ступенчато-пирамидальное сооружение, «оли-

¹ Другие названия — русское барокко, иерусалимское барокко, которое происходит от фамилии бояр Нарышкиных, в чьем имении в Москве и близ нее строились первые многоярусные церкви.

цстворяющее величие царской власти. Новым было убранство дворца — его резные наличники и многоцветные изразцовые пояса как снаружи, так и внутри здания.

Новое строительство велось не только в Москве, но и в других городах. Своими храмовыми постройками по заказу богатых купцов славился Ярославль. Большинство ярославских церквей по размерам и убранству превосходило московские: церковь *Ильи Пророка*, церковь *Иоанна Златоуста*. Вершина ярославского зодчества — церковь *Иоанна Предтечи* в Толчкове. Ее характеризует монументальность, гармоничное сочетание золотых 15 глав с красным кирпичом стен, украшенных голубыми изразцами.

Развивается *гражданское строительство*: богатые дворяне и купцы строят для себя каменные жилые дома. В них также наблюдается отход от традиционной простоты и строгости к богатому декоративному оформлению фасадов. Такие дома строятся как в Москве, так и в Ярославле, Калуге, Нижнем Новгороде и других городах. В Москве памятники архитектуры нарышкинского стиля — *палаты думного дьяка Аверкия Кириллова* на Берсеневской набережной, *дом дьяка Ивана Волкова* в Харитоньевском переулке, *палаты бояр Трокуровых* в Георгиевском переулке.

Стиль московского барокко конца XVII в., его новые приемы и формы оказали воздействие на архитектуру последующего времени.

Живопись в XVII в. развивалась необыкновенно бурно, ее, как и другие виды искусства, также затронул процесс обмирщения. Происходит становление и развитие реалистической направленности, появляется интерес к человеческой личности. Развивается бытовой жанр, портретный — *парсуная живопись*¹.

Новое направление возглавил *Симон Федорович Ушаков* (1626—1686) — русский живописец и гравер. Произведения Симона Ушакова — парсуны, миниатюры сочетают в себе традиционные приемы живописи и новаторские искания. Они знаменуют переход от религиозного к светскому искусству. Ушаков переходит от условности изображения к более точному, стараясь придать своим иконописным изображениям характер живых лиц. На его иконах — реалистический пейзаж и другие изображения, не имеющие непосредственного отношения к сюжету иконы.

Самое известное произведение Симона Ушакова — «*Спас Нерукотворный*», в котором художник с помощью светотени передает объемность, изображает не абстрактного святого, а реального человека. Ушаков выступил как художник-реформатор, используя традиционные иконографические схемы, он одновременно

стремился к светотеневой моделировке формы, к объемности изображаемых ликов. В 1617 г. он создал икону «*Троица*», в которой, в отличие от одноименной иконы А. Рублева, передает не духовную красоту, а красоту земную, изобразив ангелов цветущими, полными здоровья юношами.

В первой половине XVII в. парсуны создавались в старой иконописной манере — на липовых досках, яичными красками. Так написаны парсуны царя — Федора Ивановича и воеводы князя М. В. Скопина-Шуйского. В изображении, характерный для иконы, трехчетвертной поворот, крупные головы, широко раскрытые глаза. При этом художники стремятся как можно точнее изобразить реальные черты оригиналов.

В 80—90-е гг. XVII в. русские художники создают наиболее значительные парсуны: портрет в рост дяди Петра I Л. К. Нарышкина и поясной портрет матери Петра I — Н. К. Нарышкиной. Для них характерны пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкая цветовая гамма.

В живописи XVII в. заметно стремление к реализму, повышению интереса к человеческой личности.

До XVII в. на Руси не было *театра*. На протяжении веков театр заменяли народные обряды — свадьбы, праздники, такие, как проводы масленицы, колядование с участием ряженых. На этих праздниках выступали *скоморохи* — плясуны, акробаты, музыканты, канатоходцы, кукольники и др. Позже появились народные театры скоморохов со своим репертуаром.

По-настоящему театр появился в XVII в. — придворный и школьный театр. Возникновение *придворного театра* было вызвано интересом придворной знати к западной культуре. Этот театр появился в Москве при царе Алексее Михайловиче. Первое представление пьесы «*Артаксерксово действо*» (история библейской Эсфири) состоялось 17 октября 1672 г. Царю так понравилось представление, что он смотрел его десять часов подряд. Ставились и другие пьесы на библейские сюжеты.

Вначале придворный театр не имел своего помещения, декорации и костюмы переносились с места на место. Первые спектакли ставил пастор Грегори из Немецкой слободы, актерами тоже были иноземцы. Позже стали в принудительном порядке привлекать и обучать русских «отроков». В 1673 г. 26 жителей Новомещанской слободы были определены к «комедийному делу», потом число их увеличилось. Жалованье им платили нерегулярно, но не скупились на декорации и костюмы. Спектакли отличались большой пышностью, иногда сопровождалась игрой на музыкальных инструментах и танцами. После смерти царя Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и представления возобновились только при Петре I.

¹ Парсуна — искажение слова «персона» (от лат. persona — личность, лицо).

Кроме придворного, в России в XVII в. сложился и *школьный театр* при Славяно-греко-латинской академии. Пьесы писались преподавателями и ставились учащимися по праздникам. В пьесах использовались как евангельские сюжеты, так и житейские предания. Писались они в стихах на основе монологов. Кроме реальных лиц, вводились и аллегорические персонажи.

Появление придворного и школьного театров расширило сферу духовной жизни русского общества.

Музыка в основном развивалась в церковном направлении, но пробивались светские мотивы. Распространялась *народная историческая песня*, чаще песни о Степане Разине.

Церковная музыка начала процветать при Иване Грозном, который и сам сочинял музыку. Еще при Иване III была создана придворная певческая капелла, которая стала центром музыкального образования. Была написана «Грамматика ноты» И.А. Шайдуковым и «Азбука знаменного пения»¹ А. Мезенцом. В 1668 г. была основана Музыкальная комиссия по собиранию древних музыкальных рукописей. С Запада в Москву пришло *партесное* (многоголосное) пение. Музыкальный аккомпанемент к псалтири в стихах Симеона Полоцкого написал Василий Титов.

Подводя итоги развития русской культуры XVII в., прежде всего следует отметить ее обмирщение, постепенный отход от религиозных традиций к светским, гражданским мотивам. Это выразилось в возросшем интересе к человеческой личности, стремлении к реализму во всех видах искусства — в литературе, живописи и др. В XVII в. русская литература сделала большой шаг в своем развитии, появились новые направления. Но окончательный перелом произошел в начале XVIII в.

Основные термины и понятия

Бесстолпный храм	Единый русский язык
Булгашный вост	Знаменное пение
Бытовая повесть	Иконопись
Великая смута	Историческая повесть
Гульбище	Книгопечатание
Двор	Кремль
Домовити-неская сажа	Литература путешествий
Дуновое узорочье	«Москва — Третий Рим»

¹ Знаменное — одnogолосное пение.

Московское (русское, нарицательное) барокко	Русская народность
Народная историческая песня	Русская нация
Обмирщение культуры	Секуляризация
Парсуна	Скоморохи
Партесное пение	Уния
Подилет	Фольклор
Придворный театр	Фреска
Псалтирь	Часослов
Пятиглавие	Шатровый храм
	Школьный театр

Вопросы для повторения

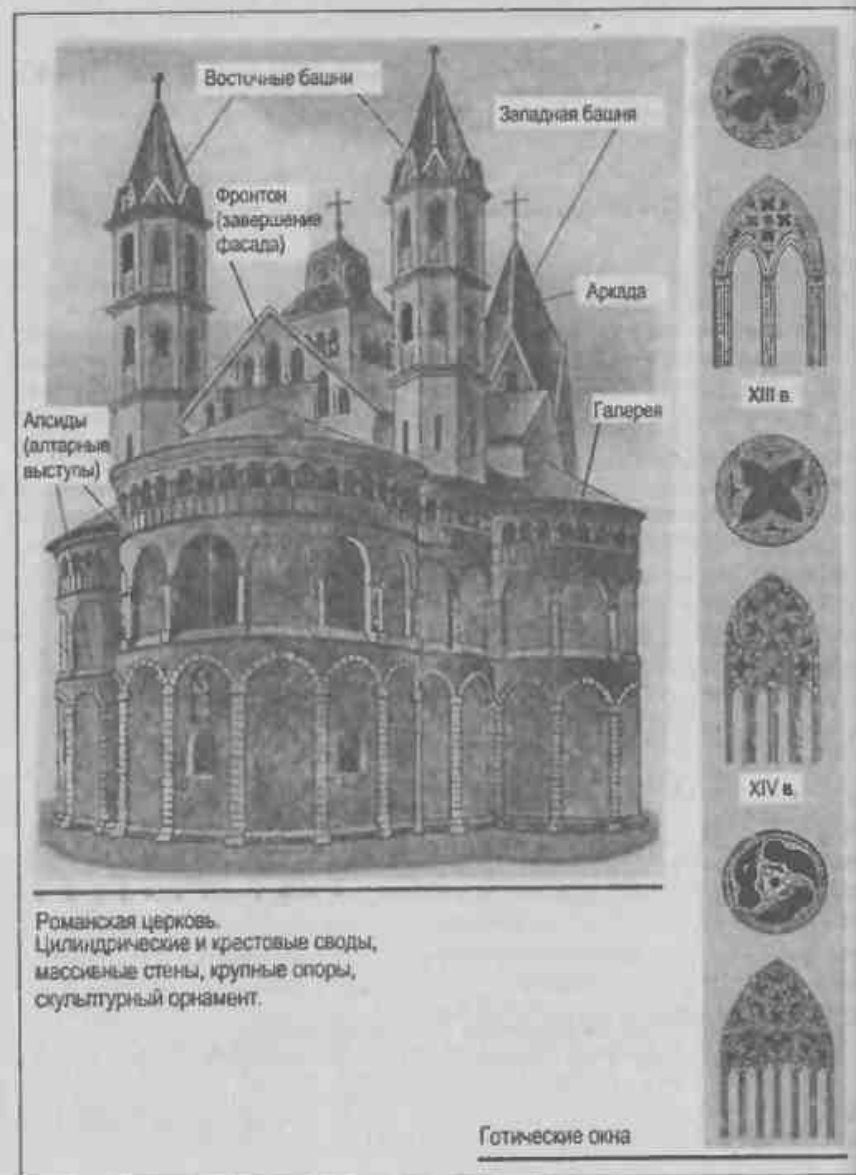
1. Какое отражение в письменных памятниках и искусстве получила борьба русского народа против иноземных захватчиков?
2. Какие отличительные черты присущи русскому зодчеству и живописи периода XIV—XV вв.? Назовите виднейших представителей искусства этой эпохи.
3. Как проявился процесс образования единого русского государства в развитии культурной жизни страны в XV—XVI вв. (грамотности, просвещения, книгопечатания)? Какие новшества проявились в искусстве?
4. В чем проявились новые черты в российской культуре XVII в., как отразились в искусстве, литературе, образовании процессы разрушения религиозного мировоззрения и обмирщения культуры?

Честь

Родителей на сына честь не прекождает,
еще добродетелей их не подражает.
Лучше честь собою комуждо стяжати,
нежели предков си честию сняти.

Симеон Полоцкий

Культура Средневековой Европы

Культура Средневековой Европы

Термин «Средние века» был введен гуманистами около 1500 г. Так они обозначали тысячелетие, отделявшее их от «золотого века» античности.

Долгое время в историко-культурологической литературе господствовал взгляд на Средневековье как на «темные века». Основы такой позиции были заложены просветителями. Однако история культуры западноевропейского общества была не столь однозначна. Одно несомненно — вся культурная жизнь европейского общества этого периода в значительной степени определялась христианством, которое уже в IV в. становится государственной религией в Риме. В это время на Вселенских церковных соборах принимается ряд ведущих положений христианского вероучения — символ веры. Эти положения объявляются обязательными для всех христиан. Основой христианского учения была вера в воскресение Христа, в восхождение мертвых, в Божественную Троицу.

Понятие Божественной Троицы трактовалось как Бог един во всех трех лицах: Бог-отец, сотворитель мира, Бог-сын, Иисус Христос, — искупитель грехов и Бог-Дух Святой — были абсолютно соразны и совечны друг другу. Христианство учило, что человек от природы слаб и склонен к греху и не может без помощи церкви получить спасение. Воздействие церкви на феодальное общество было огромным, хотя и неодинаковым в различных странах.

На Востоке, в Византии, христианская церковь существенно зависела от сильной императорской власти. Византийские императоры уже с V в. играли важную роль в собственно церковной жизни: даже право созыва церковных соборов принадлежало императору, который сам определял состав участников и утверждал их постановления. На Западе же церковь не только не подчинялась в такой мере государству, но, напротив, заняла особое положение. Римские епископы, с IV в. именовавшиеся папами, присвоили себе важные политические функции.

Раскол церкви Между Западной и Восточной церковью существовали и с течением времени углубились противоречия, принимая все более принципиальный характер. В середине IX в. это был спор о *filioque* (филиокве), т.е. об исхожде-

нии Духа Святого только от Бога-отца (позиция Восточной церкви) или от Бога-отца и Бога-сына (позиция Западной церкви). Окончательный разрыв произошел в 1054 г., когда церкви открыто провозгласили полную независимость друг от друга. После разрыва обе церкви продолжали претендовать на роль Вселенской церкви — католической (в западной транскрипции) или кафолической (в транскрипции восточной). С этого времени Западная церковь называет себя *римско-католической*, а Восточная — *греко-кафолической*, т.е. *Православной* (ортодоксальной, правоверной).

Еретические учения Ко времени раннего Средневековья относится возникновение *ересей* (от гр. *hairesis* — особое вероучение). Так, сторонники еретического учения *несторианства* отрицали догмат о божественной сущности Христа, утверждая, что Иисус Христос и Дева Мария были смертными людьми. Другое еретическое учение — *монофизитство*, напротив, видело в Христе только Бога и отрицало в нем человеческую природу.

Папство, возникшее в VIII в., всегда активно сопротивлялось распространению ересей. Одним из орудий борьбы с ними была *инквизиция* (от лат. *ingusitio* — розыск), которая с XIII в. действовала как регулярный церковный суд. Наряду с еретиками карались вольнодумцы, ведьмы, колдуны, знахари, предсказатели будущего и ясновидцы, которых церковь обвиняла в связях с нечистой силой. Церковь учила, что дьявол вселяется в людей, прежде всего в женщин, и заставляет их творить зло. Обвинения в пособничестве дьяволу было достаточно для вынесения смертного приговора. Несчастных, как правило, сжигали на кострах. Такие процессы были почти массовыми в Западной Европе. В Испании, например, на кострах инквизиции погибли 30000 человек.

Монашество и католическая церковь Огромную роль как на Западе, так и на Востоке играло *монашество*: монахи брали на себя обязательства «ухода из мира», безбрачия, а также отказа от имущества. Однако уже к VI в. монастыри превратились в сильные и нередко очень богатые центры, владеющие движимым и недвижимым имуществом. Многие монастыри были центрами образования и культуры. Так, в Англии в конце VII — начале VIII вв. в одном из монастырей на северо-востоке жил *Беда Достопочтенный*, один из наиболее образованных людей своего времени, автор первого крупного сочинения по английской истории.

В 1118 г. на месте старого храма Соломона в Иерусалиме обособился *орден тамплиеров* (фр. *temple* — храм). Рыцари, вступая в орден, давали обеты безбрачия, бедности, послушания и клялись

защипать тайнство веры. От обычных монахов таких рыцарей отличала и одежда, на которой был изображен крест.

С середины XII в. в быстро развивающихся городах сосредотачивается наиболее подвижная и образованная часть населения, восприимчивая к духовной пище. *Нищенствующие ордена* (доминиканский, францисканский и др.) были частью городских духовных течений и в то же время реакцией на их еретические крайности. Они оседали в городах, поэтому их членов называли не монахами (гр. *monachos* — отшельник), а *братьями*. Поначалу они существовали за счет милостыни. Одной из важнейших сторон деятельности нищенствующих орденов было пастырское служение, прежде всего проповедь и исповедь. Отсюда и страсть братьев к миссионерству (они достигали даже Китая) и их непримиримая борьба с ересями. В XIII в. доминиканцы и францисканцы возглавили инквизицию в Европе. Из их среды вышли крупнейшие теологи Средневековья — *Альберт Великий* (ок. 1193—1280) и *Фома Аквинский* (1225/26—1274). Альберт Великий начал перестройку и энциклопедическую систематизацию христианского богословия. Основное сочинение Фомы Аквинского «*Сумма теологии*» обобщала основы средневекового мировоззрения. Им же были сформулированы пять доказательств существования Бога.

В XII—XIII вв. значительно расширилось влияние католической церкви и папства на жизнь общества. Наиболее могущественным папой этого периода был *Иннокентий III* (1160 или 1161 — 1216). При нем папство достигло зенита могущества. Он установил всепроникающий контроль церкви над властью и обществом. За исполнением его решений следил отлаженный административный и фискальный аппарат. Ни один папа не был столь щедр на *анафемы* и *интердикты*, благодаря которым он держал в страхе европейских монархов. Папа стремился превратить всех государей Европы в вассалов Святого престола.

Римская католическая церковь выступала в роли арбитра в спорах между государствами, была крупнейшим финансовым центром мира, активно вела коммерческую и общэкономическую деятельность, например, продавала *индугенции* (от лат. *indulgentia* — милость) — грамоты об отпущении грехов, как уже совершенных, так и будущих. Цена индугенции зависела от тяжести преступлений.

Европейское средневековое общество было очень религиозно и власть духовенства над умами была чрезвычайно велика. Учение церкви было исходным моментом всякого мышления, все науки (юриспруденция, естествознание, философия, логика) — все приводилось в соответствие с христианством. Духовенство было един-

ственно образованным классом, и именно церковь длительный период определяла политику в области образования.

Образование В V—IX вв. все школы в странах Западной Европы находились в руках церкви. Церковь составляла программу обучения, подбирала учащихся. Главная задача *монашеских школ* была определена как воспитание служителей церкви. Христианская церковь сохраняла и использовала элементы светской культуры, оставшиеся от античной системы образования: в церковных школах преподавались дисциплины, унаследованные от античности: «семь свободных искусств» — грамматика, риторика, диалектика с элементами логики, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. В то же время античные тексты нередко уничтожались, и дорогостоящий пергамент использовался для записи монастырских хроник.

Существовали также *светские школы*, где обучались юноши, не предназначенные для церковной карьеры. Много таких школ было открыто во второй половине IX в. в Англии. В них обучались дети из знатных семейств, а преподавали учителя из континентальной Европы, которые активно переводили на английский язык сочинения античных авторов.

Уровень преподавания в разных школах и разные периоды Средневековья был неодинаков, менялась и степень образованности людей. После определенного подъема в VIII—IX вв. развитие умственной жизни в X — начале XI вв. заметно затормозилось. Неграмотным было духовенство, распространялось невежество. Так, полагали, что Земля похожа на колесо, которое со всех сторон обтекает океан; в центре Земли находится город Иерусалим. Античная идея о шарообразности Земли отвергалась: считалось невозможным, что люди на противоположной стороне Земли ходят на головах. Пришли в упадок *скриптории* — мастерские, существовавшие при церквях и монастырях, в которых переписывались рукописи, а также церковные и монастырские библиотеки. Книг было мало и стоили они чрезвычайно дорого. Например, в начале XI в. «Грамматика» стоила столько же, сколько дом с участком. В некоторых странах Европы, однако, сохранился высокий уровень преподавания. Так, в X—XI вв. в высших школах Испании преподавали философию, математику, физику, астрономию, медицину, право, мусульманское богословие. Сюда приезжали учиться из всех стран Западной Европы, а также из стран Передней и Средней Азии.

В XI в. в Италии на базе Болонской юридической школы был открыт первый университет (1088), ставший крупнейшим центром изучения римского и канонического права. Студенты и профессора объединялись в университеты (лат. *universitas* — объединение)

для того, чтобы добиться независимости от города, иметь право самоуправления. Университет делился на *землячества* — объединения студентов из той или иной страны и *факультеты* (лат. *facultas* — возможность), где они овладевали теми или иными знаниями.

В Англии в 1167 г. был открыт первый университет в Оксфорде, затем — университет в Кембридже. Виднейшим университетским ученым Англии XIII в. был Роджер Бэкон (ок. 1214—1292), который в качестве основного метода познания выдвигал не церковные авторитеты, а разум и опыт.

Крупнейшим и первым из университетов Франции была *Парижская Сорбонна* (1160). Она объединяла четыре факультета: общеобразовательный, медицинский, юридический и богословский. Сорбонна была признанным центром теологии. Так же, как и в другие крупные университеты, сюда стекались студенты из всех европейских стран. Преподавание, как и везде в Западной Европе, велось на латыни.

Средневековая университетская наука называлась *схоластикой* (от гр. *scholastikos* — школьный, ученый), т.е. школьной наукой. Ее наиболее характерными чертами было стремление опереться на авторитеты, прежде всего церковные, недооценивание роли опыта как метода познания, соединение теолого-догматических посылок с рационалистическими принципами, интерес к формально-логическим проблемам. Влияние церкви на средневековые университеты было огромным.

Для Византии периода раннего Средневековья также присуще было усиление позиций христианской церкви в области образования, что выразилось, например, в гонениях на античную философию. В VI в. была закрыта знаменитая *Афинская школа*, основанная Платоном и просуществовавшая почти 1000 лет. Античную философию сменило *богословие*. Однако в середине IX в. в Константинополе была создана высшая школа, где преподавание строилось по античному образцу. Виднейшим представителем византийской культуры этого времени был патриарх Фотий (ок. 810 или 820—890-е), составитель «*Мириобиблиона*» — сборника отзывов на 280 произведений преимущественно античных авторов, автор богословских сочинений.

В IX—X вв. отмечается подъем естественно-научных знаний. Создаются энциклопедии по различным отраслям знаний, содержащие разнообразные сведения о византийском обществе и соседних народах, в том числе и о восточных славянах — русаках. Составляются руководства по хирургии, учебники по математике. Наряду с точными науками широкое распространение получают *окультные науки*: алхимия, астрология, магия.

Важнейшим элементом средневековой культуры была литература. В период раннего Средневековья активно развивалась устная поэзия, особенно героический эпос, что было характерно прежде всего для Англии и стран Скандинавии. Певцы-музыканты, исполняющие эти песни, пользовались у англосаксов большим уважением. Крупнейшее произведение англосаксонского героического эпоса — поэма «Беовульф», (около 700 г.).

Однако специалисты считают, что во всей западноевропейской литературе этого периода эпическая народная поэзия Скандинавии не имеет себе равных по своему содержанию и силе. Важнейшим памятником скандинавского поэтического эпоса считается «Старшая Эдда» — сборник древнескандинавских и древнеисландских песен мифологического и героического характера, сказаний о богах и героях. Записана «Эдда» была в XIII в., с появлением в этих странах латинской письменности, но создана была значительно раньше.

Особое место в литературе скандинавских народов занимают исландские саги. Одна из наиболее известных — «Сага об Эрике Рыжем», рассказывающая об открытии исландцами Гренландии и Северной Америки.

Возникает и развивается рыцарская литература. Одно из наиболее знаменитых произведений — величайший памятник французского народного героического эпоса — «Песнь о Роланде», в которой воспеваются военные подвиги знаменитого военачальника Карла Великого графа Роланда, погибшего во время военного похода в Испанию.

В XII в. появляются рыцарские романы. Один из наиболее прославленных поэтов, работавших в жанре рыцарской эпопеи, был Кретьен де Труа (до 1150 — до 1190). Его романы («Ланселот, или Рыцарь теплеи», «Эрик и Энеида», «Ивейн, или Рыцарь Льва» и др.) были посвящены кельтскому королю Артуру и его вассалам — рыцарям Круглого стола.

Большой популярностью также пользовался роман немца Готфрида Страсбургского (ум. ок. 1220) «Тристан и Изольда» о пылкой любви двух молодых людей. Важный памятник германской народной литературы XII—XIII вв. — «Песнь о Нибелунгах», повествующая о нашествии гуннов на Бургундское королевство в начале V в. В ее основе — древние германские сказания.

Успешно развивается в странах Западной Европы и рыцарская лирическая поэзия. В Германии это миннезингеры, менестрели (певцы высокой любви), сами исполнявшие свои произведения.

Во Франции лирическая поэзия достигла вершины в куртуазной (от фр. cour — двор) поэзии трубадуров (от прованс. trobar — находить), воспевавших добродетели рыцаря-вассала, идеальную любовь и преданное служение даме. Объектом поклонения почти обязательно была замужняя дама — хозяйка замка. Платоническая любовь воспринималась трубадурами как высшая ценность в сравнении с любовью плотской. Иногда трубадуры сами исполняли свои сочинения, но нередко это делали за них актеры-жонглеры. Среди трубадуров выделяются Бертран де Борн (ок. 1140 — ок. 1215), Джауфре Родель (ок. 1140—1170), Арнаут Даниэль и Гильом IX герцог Аквитанский.

В XIII в. при дворах вельмож Северной Франции было распространено искусство труверов (фр. trouver — изыскивать, выдумывать) — певцов, исполняющих песни собственного сочинения. При господстве одноголосия в их творчестве возник и ранний многоголосный жанр — мотет (от фр. mot — слово). Знаменитейшим трувером был поэт и композитор Адам де ла Аль. Его театрализованная пастораль «Действо о Робене и Марионе», включающая обработки народных песен, считается одним из первых произведений оперного жанра.

Значительным явлением в литературе Франции XII—XIII вв. была поэзия вагантов. Бродячие поэты — ваганты (от лат. vagantes — бродячие) высмеивали католическую церковь и духовенство за алчность, лицемерие, невежество. Церковь преследовала и осуждала вагантов.

Примером поэзии вагантов может быть знаменитое стихотворение «Орден вагантов», автор которого неизвестен и которое, возможно, было результатом коллективного творчества.

«Эй, — раздался светлый зов, —
началось веселье!
Поп, забудь про часослов!
Прочь, монах, из кельи!
Сам профессор, как школяр,
выбежал из класса,
ощутив священный жар
сладостного часа.

Будет ныне утвержден наш союз вагантов
для людей любых племен, знаний и талантов.
Все — храбрец ты или трус, слух или гений —
Принимаются в союз без ограничений.
Жизнь на свете хороша, коль душа свободна,
в свободная душе Господу угоди.
Не пропейся, Господи!
Это справедливо, что немощную плоть
Укрепляет пиво.

Важнейший памятник английской литературы XIII в. — знаменитые баллады о Робин Гуде, который и поныне остается одним из самых известных героев мировой литературы. Выдающимся событием этого периода можно считать активное развитие литературы на английском языке.

Итальянская литература была представлена в основном лирической поэзией — песнями, балладами, сонетами, написанными на итальянском языке. В середине XIII в. в Италии возникает так называемый «новый сладостный стиль», прославляющий любовь к женщине. Основатель этого стиля — болонский поэт *Гвидо Гвиниццелли* (ок. 1230—1276), а крупнейшие представители — флорентинцы *Брунетто Латини* (2-я пол. XIII в.) и *Гвидо Кавальканти* (ок. 1259—1300).

В конце XIII в. появляется первое прозаическое произведение на итальянском языке — собрание новелл, сюжеты которых впоследствии использовал знаменитый Боккаччо при создании «Декамерона».

Городская культура В этот период быстро развивается *городская литература*, для которой были характерны реалистическое изображение городского повседневного быта различных слоев городского населения, а также появление сатирических произведений. Представителями городской литературы были *Чекко Анджелиери* и *Гвидо Орланди* (конец XIII в.).

Развитие городской литературы свидетельствовало о новом явлении в культурной жизни западноевропейского общества — *городской культуре*, сыгравшей очень большую роль в становлении западной цивилизации в целом. Суть городской культуры сводилась к постоянному усилению светских элементов во всех сферах человеческого бытия.

Городская культура зародилась во Франции в XI—XII вв. В этот период она была представлена, в частности, творчеством *жонглеров*, которые, как актеры, акробаты, дрессировщики, музыканты и певцы, выступали на городских площадях, ярмарках, народных праздниках, свадьбах, крестинах и пользовались большой популярностью в народе.

Даже литургическая драма, т.е. инсценировка на латинском языке библейских сюжетов, которая разыгрывалась в помещении церкви ее служителями, по мере развития городов становится все более светской. Примерно с середины XII в. театральные действия разыгрываются уже не на латыни, а на французском языке, не в церкви, а на городских площадях, роли все чаще исполняли горожане, а пьесы все более насыщались всевозможными сюжетами из обиходной городской жизни.

Даже литургическая драма, т.е. инсценировка на латинском языке библейских сюжетов, которая разыгрывалась в помещении церкви ее служителями, по мере развития городов становится все более светской. Примерно с середины XII в. театральные действия разыгрываются уже не на латыни, а на французском языке, не в церкви, а на городских площадях, роли все чаще исполняли горожане, а пьесы все более насыщались всевозможными сюжетами из обиходной городской жизни.

Театральное искусство активно развивается и в Англии, где с XIII в. представления ведутся на английском языке. Здесь начинается развиваться и особый жанр — *моралите*, назидательная аллегорическая драма, главным в которой было изображение борьбы доброго и злого начал за душу человека. В ней участвовали персонажи, олицетворяющие человеческие чувства и качества, — Лю-

бовь, Благоразумие, Смирение, Терпение, Раскаяние, Скупость, Лень и др. В Англии пьесы-моралите, такие, как «Каждый человек», были популярны в XV в.

Новым и чрезвычайно важным явлением, свидетельствующим об углублении процесса развития городской культуры, было создание в городах *нецерковных школ*: это были частные школы, материально от церкви не зависящие. Преподаватели этих школ жили за счет платы, взимаемой с учащихся. С этого времени идет быстрое распространение грамотности в среде городского населения. Выдающимся магистром Франции XII в. был *Петр Абеляр* (1079—1142), философ, богослов и поэт, основавший целый ряд нецерковных школ. Ему принадлежит знаменитое сочинение «*Диалектика*», в котором разрабатывались вопросы диалектической логики. В своих лекциях, пользовавшихся у горожан необыкновенной популярностью, он утверждал примат знания над верой.

Архитектура Сильная роль церкви проявлялась и в архитектуре, скульптуре и живописи. Как и в других областях культуры, она действовала здесь как универсальная сила, накладываясь на специфику национальных культур; это находило выражение в особенностях архитектурных форм и приемах изобразительного искусства, орнаментах, сочетаниях цветовой гаммы и пр.

В архитектуре Византии преобладал тип *крестово-купольного храма*, стены украшались *мозаиками*. В церковной живописи реалистические традиции сочетались с элементами условности и все большей стилизацией. Великолепный образец архитектуры Византии — *храм Святой Софии* в Константинополе, стены которого были украшены замечательной разноцветной мозаикой, а крышу завершал огромный купол.

Для Западной Европы V в. была характерна роскошь в архитектуре и скульптуре, отход от реалистического изображения в сторону стилизации и формализма. Пластические искусства все более удаляются от присущей античности реалистической направленности, приобретая отвлеченный и символический характер. При *Карле Великом*¹ во Франции было развернуто грандиозное строительство. По своей архитектуре здания напоминали византийские постройки. Строительная техника была несовершенна, и большинство зданий, построенных из дерева, погибло.

Постоянно строились феодальные замки и церковные соборы. Церковное строительство особенно усилилось около 1000 г. в связи с ожидавшимся, согласно учению церкви, концом света.

С этого времени для возведения построек в Западной Европе широко используется камень. Тяжесть каменных сводов могли вы-

¹ Карл Великий (742 — 814) — создатель громадной империи, величайшего государства раннего Средневековья в Западной Европе, из которого впоследствии образуются Франция, Германия, Италия.

держат только толстые мощные стены с немногочисленными и узкими окнами. Стремление возродить великую Римскую империю отразилось на архитектурных вкусах эпохи. Массивные романские строения символизировали не только политическую и культурную преемственность от Древнего Рима, но и свидетельствовали о неограниченной власти новых правителей Европы, всемогуществе христианского Бога. Поэтому романские церкви называют «замками Бога». Характерные их особенности — полуциркульные арки, купольные конструкции и массивные западные порталы.

Такой стиль в архитектуре получил название *романского*. В романском стиле построены собор Нотр-Дам в Пуатье, соборы в Тулузе, Орсивале, Велезе, Арле (Франция), соборы в Оксфорде, Винчестере, Нориче (Англия), в Станегере (Норвегия), в Лунде (Швеция), в Шпейере, Майнце, Вормсе (Германия), во Флоренции, Пизе и Милане (Италия).

Для скульптур романского стиля характерен полный отказ от реализма в трактовке природы и человеческого тела.

Исключительно церковной по содержанию была и настенная живопись — плоскостная, отрицающая трехмерность фигур и перспективу. От византийской живописи были заимствованы большие глаза на лицах изображаемых, полное отсутствие портретного сходства, искусственность поз. Живопись отражала сословно-иерархические представления о мире: святые изображались более крупными по размеру, чем король, а король — более крупным, чем его вассалы и слуги.

К XII в. относится появление нового архитектурного стиля — *готики* (от итал. *gotico* — готский, по названию германского племени готов), ставшей после романского стиля вторым каноном Средневековья. Причудливый мир готики явился своеобразным отражением протекавших в Средневековой Европе экономических и политических процессов (усложнение структуры общества, рост городов, усиление влияния третьего сословия, религиозные войны). Первые соборы, построенные в готическом стиле в Северной Франции, относятся ко второй половине XII в. Основа готического собора — высокие и стройные колонны, собранные как бы в пучки и перекрещивающиеся на большой высоте. В таком здании стены не являются несущим элементом конструкции, они становятся все тоньше, в них появляются огромные окна, украшенные яркими разноцветными стеклами — *витражами*. Характерная черта готики — устремление зданий ввысь. Великолепны готические соборы в Париже (Нотр-Дам, Сен-Шапель), Шартре, Бурже, Бове, Реймсе (Франция).

Для английских готических соборов (в Солсбери, Йорке, Кентерберии) были характерны большая протяженность и меньшая вы-

сота, чем для соборов на континенте, а также своеобразное пересечение стрельчатых арок сводов, образовывавших декоративные «всерные» узоры. Шедевр готического стиля — Вестминстерское аббатство в Лондоне.

В архитектуре Германии переход к готике был более медленным, чем во Франции и Англии. Собор в Любеке положил начало *кирпичной готике*, широко распространившейся затем в странах Северной Европы. Во всех городах Западной Европы готические соборы были красивейшими архитектурными сооружениями, а архитекторы, их возводившие, пользовались у современников большим уважением.

В XIV в. готический стиль получил дальнейшее развитие. Это была *пламенеющая готика* — здания украшали тончайшей резьбой по камню — каменным кружевом. В такой технике выполнены соборы в Корби, Аласоне, Амбере, Конше (Франция).

В Англии XIV в. также господствовала готика. Это был расцвет декоративной готики, отличающейся устремленностью ввысь и большой стройностью зданий. Тогда же намечается переход к *перпендикулярному стилю* в готике, получившему свое название от рисунка линии оконного узора. Каменные стены превращаются в это время в узкие простенки между окнами. Но этот стиль был приращ только Англии.

С развитием готической архитектуры меняются и скульптура, и живопись. Человеческие фигуры становятся более реалистичными, богаче становится гамма красок. Все отчетливее сказывается наследие античности. Итак, XIII—XIV вв. — непосредственные предшественники культуры Возрождения.

Основные термины и понятия

Баллада	Мотет
Богословие	Менестрели
Валенты	Миннезингеры
Витражи	Монашество
Героический эпос	Монофизитство
Городская литература	Мораль
Готика	Несторичанство
Греко-латинская церковь	Нищенствующий орден
Жонглер	Орден тамплиеров
Индальенция	Окультизм
Индальенция	Пламенеющая готика
Исландская сага	Православная церковь
Кирпичная готика	Римско-католическая церковь
Куртуазная поэзия	Романский стиль
	Рыцарская литература

Культура эпохи Возрождения

Вопросы для повторения

1. Какое влияние религия и церковь оказали на формирование культуры, образования, науки в эпоху Средневековья?
2. Расскажите об основных особенностях западноевропейской литературы Средневековья.
3. Охарактеризуйте роль городов как центров образования и науки в Средневековой Европе. Расскажите об особенностях ее архитектуры.

Из «Песни о Нибелунгах»

Полны чудес сказанья давно минувших дней
Про громкие деянья бывших богатырей.
Про их пиры, забавы, несчастья и горе
И распри их кровавые услышите вы вскоре.
Жила в земле бургундов девица юных лет,
Знатней ее и краше еще не видел свет.
Звалась она Кримхильдой и так была мила,
Что многих красота ее на гибель обрекла.

Из «Старшей Эдды»

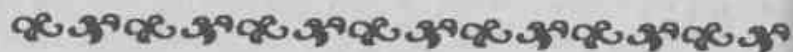
Внимайте мне, все
священные роды,
великие с малыми
Хеймдалля дети!
Один, ты хочешь,
чтоб я рассказала
о прошлом всех сущих,
о древнем, что помню.

П. Брейгель. Нидерландские пословицы
(фрагмент)

4. И в крыше есть щели (И стены имеют уши)
6. Биться головой об стену
9. Вставлять палки в колеса
7. Вооружен до зубов

В конце XIV — начале XV вв. в Европе, а именно — в Италии, начала формироваться раннебуржуазная культура, получившая название культуры Возрождения (Ренессанс). Возрождение охватывает XIV—XVI вв. в Италии и XV—XVI вв. в странах, расположенных севернее Альп.

Термин «Возрождение» указывал на связь новой культуры с античностью. В это время итальянское общество начинает активно интересоваться культурой Древней Греции и Рима, разыскиваются рукописи античных писателей; так, были найдены сочинения Цицерона и Тита Ливия.

Эпоха Возрождения характеризовалась многими очень значительными переменами в умонастроениях людей по сравнению со Средневековьем. Усиливаются светские мотивы в европейской культуре, более самостоятельными и независимыми от церкви становятся искусство, философия, литература, образование, наука. В центре внимания деятелей Возрождения был человек, поэтому мировоззрение носителей этой культуры обозначают термином *гуманистическое* (от лат. *humanus* — человеческий).

Гуманизм Возрождения

Гуманисты Возрождения полагали, что в человеке важно не его происхождение или социальное положение, а личностные качества, такие, как ум, творческая энергия, предприимчивость, чувство собственного достоинства, воля, образованность. В качестве идеального человека признавалась сильная, талантливая и всесторонне развитая личность, человек-творец самого себя и своей судьбы. В эпоху Возрождения человеческая личность приобретает невиданную ранее ценность, важнейшей чертой гуманистического подхода к жизни становится индивидуализм, что способствует распространению идей либерализма и общему повышению уровня свободы людей в обществе. Не случайно гуманисты, в целом не выступающие против религии и не оспаривающие основных положений христианства, отводили Богу роль творца, приведшего мир в движение и далее не вмешивающегося в жизнь людей.

Идеальный человек, по мнению гуманистов, это «универсальный человек», человек — создатель, энциклопедист. Гуманисты Возрождения считали, что возможности человеческого познания беспредельны, ибо разум человека подобен божественному разуму, а сам человек является как бы смертным богом, и в конце

концов люди вступят на территорию небесных светил и там обожутся и станут как боги. Образованных и одаренных людей в этот период окружала атмосфера всеобщего восхищения, поклонения, их чтили, как в Средние века святых. *Наслаждение земным бытием* — неприменная часть культуры Возрождения. В числе виднейших представителей гуманизма: Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Леонардо да Винчи (Италия), Мишель Монтень, Франсуа Рабле (Франция), Ульрих фон Гуттен, Альбрехт Дюрер (Германия), Уильям Шекспир (Англия), Эразм Роттердамский (Нидерланды).

Раннее Возрождение

У истоков Возрождения в Италии стоял великий Данте Алигери (1265—1321). Вершиной творчества Данте стала эпическая поэма «Божественная комедия» (это название дал ей Дж. Боккаччо). «Божественная комедия» повествует о путешествии поэта по загробному миру и включает описания ада, чистилища и рая, где автору встречаются реальные исторические лица и мифические персонажи. В поэме показан полный испытаний путь заблудшей души к райскому блаженству. На небеса Данте сопровождает его возлюбленная Беатриче, чей образ в поэме становится символом мудрости и красоты.

Родоначальником гуманизма считают поэта, философа Франческо Петрарку (1304—1374) — он первым противопоставил средневековому богословию — *divina studia* (божественному знанию) новое мировоззрение — *humana studia* (человеческое знание).

Перу Петрарки принадлежат философские трактаты, биография «Письмо к потомкам», но главное — любовная лирика. *Сонеты*, посвященные Лауре, — это своеобразный поэтический дневник, в котором отразилось противоречие между аскетическим Средневековьем и утверждением нового видения мира. Вот один из сонетов «На жизнь и смерть мадонны Лауры»:

При благородстве крови — скромность эта,
Блестящий ум — и сердце простота,
При замкнутости внешней — теплота,
И зрелый взгляд — от молодого цвета.

— Да, к ней была щедра ее планета,
Вернее — царь светил, и высота ее досто-
инства,
Каждая черта
Сломали бы великого поэта.

В ней сочетал Господь любовь и честь,
Очарованьем надела под стать
Природой красоте — очам на радость.

И что-то у нее во взоре есть,
Что в полночь день сиять заставит, засияет,
Даст горечь меду и полыни — сладость.

Последователем Петрарки был Джованни Боккаччо (1313—1375), автор «Декамерона», собрания реалистических новелл, объединенных общим гуманистическим идеалом и представляющих единое целое. «Декамерон» — сборник 100 новелл, в которых повеству-

ется, как во время «черной смерти» (чумы) 1348 г. во Флоренции 10 молодых людей (юношей и девушек) удаляются на загородную виллу и там в течение 10 дней (гр. декамерон — десятиднев), помимо других развлечений, рассказывают каждый по одной новелле в день.

Данте, Петрарка и Боккаччо были создателями итальянского литературного языка. Их сочинения уже при жизни получили широкую известность не только в Италии, но и далеко за ее пределами, вошли в сокровищницу мировой литературы.

Жизнь людей эпохи Возрождения тесно связана с искусством. Искусство было для них тем, чем до сих пор была религия, а в Новое время стали наука и техника. Живописцы и скульпторы воспевают красоту тела человека, одухотворенность его лица, индивидуальные особенности. Архитекторы стали строить преимущественно светские здания, дворцы, изменилась и церковная архитектура. Если готический собор в силу его гигантских размеров трудно обозреть, то здания Возрождения можно охватить единым взглядом, что позволяет оценить удивительную пропорциональность их частей.

Внимание художников Возрождения привлекал реальный земной мир. Они понимали природу и изображали ее, пользуясь научными достижениями (например, применяя закон перспективы, открытый Брунеллески). В человеке их интересовала индивидуальность.

Основоположник нового направления в европейском изобразительном искусстве — Джотто (1266—1337). Порвав со схематизмом венецианской школы, Джотто заменил условную плоскость картины трехмерным пространством и, пользуясь светотенью, стал писать фигуры объемными. Ему принадлежат росписи церкви в Ассизи на сюжеты из Евангелия, а также из жизни св. Франциска Ассизского. В скупых пластических формах Джотто передавал глубину переживаний человека и новое ощущение человеческого достоинства, что так характерно для живописи Раннего Возрождения.

Один из основоположников искусства Раннего итальянского Возрождения — Мазаччо (1401—1428). Его фрески в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции свидетельствуют о решительном разрыве с готической традицией. Он первым применил в живописи научные законы перспективы, открытые Брунеллески. Его фрески отличаются монументальностью, лишены готического декора, а изображенные на них фигуры объемны. Классическим образом алтарной композиции стала его «Троица», созданная для церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции. Величавая отрешенность образов сочетается здесь с невиданной до тех пор реально-

стью пространства, с объемностью фигур, выразительной портретной характеристикой лиц донаторов¹ и с удивительным по силе сдержанного чувства образом Богоматери.

Строгие законы перспективы применял в своих работах скульптор Донателло (386—1466), например «Св. Георгий, убивающий дракона». Его грациозная статуя юного Давида считается первой со времен античности свободностоящей обнаженной скульптурой в полный рост.

В этот период в архитектуре проявился интерес к созданию гармонических конструкций в противовес устремленным в духовные выси контурам готических храмов. С именем архитектора Брунеллески (1377—1446) связывают смелую ломку средневековых стереотипов и пропорций и обращение к традициям античного ордера зодчества. Простые геометрические формы и творчески переосмысленные античные принципы придают внешнему виду зданий Брунеллески величавое спокойствие. Во Флоренции им построены капелла Падии и Оспedale дельи Инногенти (воспитательный дом).

Высокое Возрождение

Это время наивысшего расцвета гуманистической культуры Италии. Именно тогда с наибольшей полнотой и силой были высказаны идеи о чести и достоинстве человека, его высоком предназначении на Земле. Титанами Возрождения назовут человечество Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонаротти.

Леонардо да Винчи (1456—1519), один из самых замечательных людей в истории человечества, обладающий разносторонними способностями и дарованиями. Он был художником, теоретиком искусства, скульптором, архитектором, математиком, физиком, астрономом, физиологом, анатомом, но и это не полный перечень основных направлений его деятельности; почти все области науки он обогатил гениальными догадками.

Одна из важнейших его художественных работ — «Тайная вечеря» — фреска в миланском монастыре Санта-Мария дельла Грацие, на которой изображен момент вечера после слов Христа «Один из вас предаст меня». Внутреннее напряжение, драматизм картины придает контраст между возбужденными учениками и возвышенно-спокойным Иисусом Христом, просветленность которого подчеркивают ясные тона пейзажа на заднем плане. Всемирно известен еще один шедевр мастера — портрет молодой флорентийки Моны Лизы, имеющий еще одно название — «Джоконда», по имени ее мужа Джокондо. Необычайная глубина и значительность сделали «Джоконду» символом эпохи Возрождения.

¹ Донаторы — богатые люди, по заказу которых создавалось то или иное произведение. Как правило, художники вводили в сюжеты своих картин портретные образы донаторов.

Великому живописцу *Рафаэлю Санти* (1483—1520) принадлежит величайшее произведение мировой живописи — «Сикстинская мадонна»: юная мадонна, легко ступая босыми ногами по облакам, несет людям своего крошечного сына, младенца Христа, предчувствуя его гибель, скорбя об этом и понимая необходимость принесения этой жертвы во имя искупления грехов человечества.

Великим представителем культуры Высокого Возрождения был *Микеланджело Буонаротти* (1475—1564) — скульптор, живописец, архитектор и поэт, создатель знаменитой статуи *Давида*, скульптурных фигур «Утро», «Вечер», «День», «Ночь», выполненных для гробниц в капелле Медичи.

Микеланджело расписал потолок и стены Сикстинской капеллы Ватиканского дворца; одна из самых впечатляющих его фресок — сцена Страшного суда. В творчестве Микеланджело более отчетливо, чем у его предшественников — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти, — звучат трагические ноты, вызванные осознанием того предела, который положен человеку, пониманием ограниченности человеческих возможностей, невозможностью «превзойти природу».

Замечательным художником Возрождения был *Джорджоне* (1477—1510). В знаменитых полотнах «Юдифь», «Спящая Венера», «Гроза» он показал единство человека и природы.

Жизнеутверждающая красота человека и природы стали главной темой творений другого выдающегося художника эпохи — *Тициана* (1477—1576), использовавшего в своих картинах мифологические сюжеты («Даная», «Венера перед зеркалом», «Венера и Адонис»).

На мифологические темы также писал свои полотна *Боттичелли* (1445—1510). Созданные им поэтически обобщенные чувственные языческие образы проникнуты возвышенной одухотворенностью («Весна», «Рождение Венеры»).

На этот период приходится расцвет творчества *Лудовико Ариосто* (1474—1537), замечательного итальянского поэта, автора сказочной по форме и оптимистической по духу поэмы «Неистовый Роланд». Поэма посвящена безответной любви Роланда к Анжелике. Действие происходит на фоне войны с сарацинами (арабами) в период правления Карла Великого. В поэме черпали вдохновение Шекспир, Байрон. Поэма считается величайшим произведением Возрождения.

Позднее
Возрождение
Как принято считать, оно продолжалось с 40-х гг. XVI в. по конец XVI — первые годы XVII вв. Италия, родина Возрождения, стала и первой страной, где началась католическая реакция. В 40-е гг. XVI в. здесь была реорганизована и усилена инквизиция, преследующая деятелей гуманистического движения. В середине XVI в. папой

Павлом IV был составлен «Индекс запрещенных книг», впоследствии многократно пополняемый новыми работами. В этот список вошли произведения, которые запрещалось читать верующим под угрозой отлучения от церкви, так как они противоречили, по мнению церкви, основным положениям христианской религии и пагубно влияли на умы людей. В «Индекс» вошли и сочинения некоторых итальянских гуманистов, в частности, *Дж. Боккаччо*. Запрещенные книги сжигались, такая же участь вполне могла постигнуть и их авторов, и всех инакомыслящих, активно отстаивающих свои взгляды и не желающих идти на компромисс с католической церковью. Многие передовые мыслители и ученые погибли на костре. В 1600 г. в Риме на площади Цветов был сожжен великий *Джордано Бруно* (1554—1600), автор знаменитого сочинения «О бесконечности, Вселенной и мирах».

Многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы отказались от идей гуманизма, стремясь усвоить лишь «м а н е р у» великих деятелей Возрождения. Так возник в европейском искусстве художественный стиль, связанный с кризисом Ренессанса и названный историком искусства и художником *Дж. Вазари* *маньеризмом*. Этот стиль отличает субъективизм, вычурность образов, изощренность формы. Наиболее крупными художниками-маньеристами были *Понтормо* (1494—1557), выработавший драматический стиль с использованием необычных цветов («Послаание во гроб»), *Бронзино* (1503—1572) — автор холодных изящных портретов («Луcreция Пампанили» и др.), скульптор и золотых дел мастер *Б. Челлини* (1500—1573).

Продолжали развивать реалистическую традицию в живописи *Веронезе* (1528—1588), *Тинторетто* (1518—1594), *Караваджо* (1573—1610). Новаторство и смелость отличают работы Веронезе (роспись потолков во Дворце дож в Венеции). На какую бы тему ни были его картины (религиозную, мифологическую, историческую или аллегорическую) — везде он славит мощь и величие Венеции. Драматические полотна на религиозную тему Тинторетто насыщены динамикой, контрастами света и тени, одухотворенностью образов. Караваджо — создатель мощного живописного стиля, построенного на контрастах света и тени, монументальности, энергичной лепке объемов. Художник имел немало подражателей (*караваджистов*) в Голландии, Фландрии, Франции, Испании. Взаимопроникновение культур становилось все более глубоким, так формировалась *общеевропейская культура*, *общеевропейская цивилизация*.

Гуманистическое движение было общеевропейским явлением: в XV в. гуманизм выходит за пределы Италии и быстро распространяется по всем западноевропейским странам. Каждая страна

имела свои особенности в становлении культуры Возрождения, свои национальные достижения, своих лидеров.

Реформации в Германии и Швейцарии В Германии идеи гуманизма становятся известны в середине XV в., оказывая сильное влияние на университетские круги и прогрессивную интеллигенцию.

Выдающимся представителем немецкой гуманистической литературы был *Йоганн Рейхлин* (1455—1522), стремившийся показать божественное в самом человеке. Борьба Рейхлина с католическими богословами в защиту свободы научного исследования была поддержана многими гуманистами.

Яркая фигура немецкого Возрождения — *Ульрих фон Гуттен* (1488—1523), писатель, просветитель и политический деятель. Он один из авторов широко известной сатиры «*Письма темных людей*», обличавшей моральное разложение, невежество духовенства, схоластическую науку. Автор язвительных «*Диалогов*» и памфлетов.

Возрождение в Германии неразрывно связано с явлением Реформации — движением за реформу (от лат. *reformatio* — преобразование) католической церкви, за создание «дешевой церкви» без поборов и платы за обряды, за очищение христианского учения от всяких неверных положений, неизбежных при многовековой истории христианства. Возглавлял движение за Реформацию *Мартин Лютер* (1483—1546), доктор богословия и монах августинского монастыря. Он считал, что вера есть внутреннее состояние человека, что спасение человеку даруется непосредственно от Бога и что прийти к Богу можно без посредничества католического духовенства. Лютер и его сторонники отказались вернуться в лоно католической церкви и выразили протест на требование отречься от своих взглядов, положив начало протестантскому направлению в христианстве. Лютер первым перевел на немецкий язык Библию, что в значительной степени способствовало успеху Реформации.

Победа Реформации в середине XVI в. вызвала общественный подъем и рост национальной культуры. Замечательного расцвета достигло изобразительное искусство. Живописец и гравёр *Альбрехт Дюрер* (1471—1528) создал цикл гравюр «*Апокалипсис*», где он добился небывалой выразительности. И хотя тема апокалипсиса роднит этот цикл с искусством поздней готики, способ раскрытия реалистических образов говорит о влиянии итальянского Возрождения. В портретах Дюрер утверждал новое ренессансное понимание личности.

Одна из ведущих фигур немецкого Возрождения — *Лукас Кранх Старший* (1472—1553). Картина «*Богство в Египет*» — характерный образец его живописи. Религиозные сюжеты его картин раз-

ворачиваются на фоне великолепного пейзажа. Он также писал обнажённую натуру и детализированные идеализированные портреты, в частности *Мартина Лютера*.

Заметного подъёма достигла немецкая литература. Крупнейшими немецкими поэтами эпохи Реформации были *мейстерзингер Ганс Сакс* (1494—1576), написавший множество назидательных басен, песен, *швангов*¹, драматических произведений, и *Йоганн Фишарт* (1546—1590) — автор остросатирических работ, последний представитель немецкого Возрождения.

Основоположником Реформации в Швейцарии стал *Ульрих Цвингли* (1484—1531). В 1523 г. он провёл церковную реформу в Цюрихе, в ходе которой были упрощены церковные обряды и богослужения, отменен целый ряд церковных праздников, закрыты некоторые монастыри, проведена секуляризация церковных земель. В дальнейшем центр швейцарской Реформации переместился в Женеву, а реформационное движение возглавил *Жан Кальвин* (1509—1562), создатель наиболее последовательного реформационного движения. Кальвин исходил из идеи об абсолютном предопределении человека Богом к спасению или гибели. Это предопределение необратимо и непостижимо; показателем того, что человек на правильном пути, что он «избранник божий» является его успех в профессиональной деятельности, который во многом зависит от личной воли и усердия. Реформация победила в Швейцарии в 40-е гг. XVI в., и эта победа во многом определила общую культурную атмосферу в обществе: излишняя роскошь, пышные празднества, увеселения порицались, одобрялись честность, трудолюбие, целеустремленность, строгость нравов. Эти идеи получили особое распространение в странах Северной Европы.

Возрождение в Нидерландах

Крупнейшим представителем культуры Возрождения в Нидерландах был *Эразм Роттердамский* (1496—1536). Значение произведений великого гуманиста и просветителя, в том числе его знаменитой «*Похвалы глупости*», для воспитания свободомыслия, критического отношения к схоластике, суеверию поистине неосценимо. Сатирические произведения его получили широчайшую известность в Германии, Франции, Испании, Англии. Превосходные по форме, глубокие по содержанию, они вот уже не одно столетие находят своего читателя. Эразму Роттердамскому принадлежит заслуга в осуществлении первопечатного издания Нового Завета на греческом языке и его переводе на латынь. Он создал собственное уче-

¹ Шванг — жанр немецкой городской средневековой литературы. Короткий, полный юмора рассказ (инициал пьеса) в стихах или прозе, часто сатирического или назидательного характера.

ние «Философия Христа», основой которого была идея личной связи человека с Богом.

Одним из предтеч и основоположников либерализма можно считать Дирка Коорихерта, выразителя идей свободы, веротерпимости и космополитизма. К этому же времени относится творчество Филиппа Альдехонде, автора национального гимна Нидерландов.

Представитель раннего нидерландского Возрождения — Иероним Босх (ок. 1450—1516). Его картины полны причудливых образов дьявольских созданий («Сад наслаждений»), поражают изощренностью воображения. Религиозные сюжеты изображают не святых, а простых людей, их действие как бы перенесено в современные художнику Нидерланды, в них выставлены в карикатурном виде людские пороки.

Величайшим художником своего времени был Питер Брейгель Старший (1525—1569). Его картины крестьянского быта дали начало жанровой живописи. Художник черпал темы в быту, в жизни («Охотники на снегу», «Возвращение стада», «Крестьянская свадьба», «Сенокос» и другие полотна, вошедшие в серию «Месяцы»). В его картинах часто звучит тема страдания и смерти, порождаемая духом современной ему эпохи («Слепые», «Триумф смерти»). На одной из картин Брейгеля «Нидерландские поговорки» размещено более 100 иллюстраций к народным пословицам и поговоркам. Смысл многих из них понятен и нам («Смотреть сквозь пальцы», «Вооружен до зубов», «Биться головой об стену» и т.д.).

Питер Брейгель носил прозвище «Мушкетер». Его сыновья — Питер Младший, прозванный «Адским» Брейгелем, писал на религиозные сюжеты, а Ян, прозванный «Бархатным» («Цветочным»), — натюрморты с цветами, характеризующиеся насыщенностью и гармонией красок.

Особенностью культурной жизни Нидерландов были риторические общества, которые организовывались не только в городах, но и в селах и даже небольших деревнях. Члены этих обществ (а войти в их состав мог любой человек) соревновались в сочинении стихов, песен, пьес, рассказов. Риторические общества способствовали распространению образования в обществе, повышению его культурного уровня.

Возрождение в Англии В Англии средоточием гуманистических идей был Оксфордский университет, где работали передовые ученые того времени — Гросин, Линакр, Колет. Развитие гуманистических воззрений в сфере социальной философии связано с именем Томаса Мора (1478—1535), автора «Утопии», представившего на суд читателя идеальное, по его мнению, человеческое общество: в нем все равны, нет частной

собственности, и золото не является ценностью — из него делают цепи для преступников.

Основоположник английской классической литературы и современного английского языка — Джефри Чосер (ок. 1340—1400). Наиболее известное его произведение — сборник стихов и прозаических новелл «Кентерберийские рассказы», якобы рассказанных паломниками по пути в Кентерберн. В них он проявил себя тонким психологом и стилистом.

Величайшая фигура английского Возрождения Уильям Шекспир (1564—1616), создатель всемирно известных трагедий «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Отелло», исторических драм «Генрих VI», «Ричард III», комедий «Виндзорские насмешницы», «Много шума из ничего», сонетов.

Мировосприятие драматурга на протяжении его творчества изменялось. Так, оптимизмом проникнуты его первые комедии, позже, в исторических драмах он решает проблему закона и власти, и мировосприятие становится все более пессимистическим. Его пьесы написаны белым стихом с вкраплением прозы.

Шекспир был драматургом в лондонском театре «Глобус», который пользовался большой популярностью у населения. Английские театры того времени посещали люди всех сословий. Подъем театрального искусства, его общедоступный и демократический характер способствовали развитию демократических структур в английском обществе.

Возрождение в Испании

Возрождение в Испании носило более противоречивый характер, чем в других европейских странах: многие гуманисты здесь не выступали против католицизма и католической церкви. Широкое распространение получили рыцарские и плутовские романы. В этом жанре впервые выступил Фернандо де Рохас, автор известной трагикомедии «Селестина».

Эту линию продолжил и развил великий испанский писатель Мигель де Сервантес (1547—1616). Главное его произведение — бессмертный роман «Дон-Кихот», в котором органически сочетаются реализм, героика и романтизм. Пародируя рыцарский роман, писатель создал всеохватывающую панораму испанского общества.

Основоположник испанской национальной драмы — великий Лопе де Вега (1562—1635), автор более чем 1500 литературных произведений, в том числе таких, как «Собака на сене», «Учитель танцев». Свои взгляды он изложил в форме важнейших принципов испанской ренессансной драмы в стихотворном трактате «Новое искусство сочинять комедии в наши дни». Его пьеса «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») была названа первой народной драмой.

Значительного успеха достигла испанская живопись. Особое место в ней занимает Эль Греко (1541—1614). Его картины на религиозные сюжеты полны эмоционального напряжения, персонажи его полотен освещены мерцающим светом («Похороны графа Орсес»).

Возрождение во Франции Во Франции гуманистическое движение начинает распространяться только в начале XVI в. Выдающимся представителем французского гуманизма был Франсуа Рабле (1494—1553), написавший сатирический роман-аллегорию «Гаргантюа и Пантагрюэль», повествующий о двух великанах — отце и сыне.

В 40-е гг. XVI в. во Франции возникает литературное направление, вошедшее в историю под названием «Плеяды». Возглавляли это направление знаменитые поэты Пьер де Ронсар (1524—1585) и Жюакен Дю Белле (1522—1566). Поэты «Плеяды» видели свою главную задачу в том, чтобы поднять французский язык на один уровень с классическими греческим и латынью.

Важнейшей темой в поэзии было воспевание любви. Показательны в этом плане сонеты Пьера Ронсара, прозванного «принцем поэтов», оказавшего очень сильное влияние на развитие французской поэзии в целом.

До той поры, как в мир любовь пришла
И первый свет из хаоса явила,
Не созданы, кишели в нем светила
Без облика, без формы, без числа.

Так праздная, темная и тяжелая,
Во мне душа великая бродила,
Но вот любовь мне сердце охватила,
Его лучами глаз твоих зажгла.

Очищенный, приблизился к совершенству,
Дремавший дух доступен стал блженству,
И он в любви живу сию пьет,

Он сладостным томится приятием,
Душа моя, узней любви полет,
Наполнилась и жаждала и движением.

Крупнейшим представителем культуры Франции XVI в. был Мишель де Монтень (1533—1592). Славу Монтеню принесли написанные в уединении родового замка «Опыты», давшие название целому направлению в европейской литературе — эссеистике (от фр. essai — опыт). В изысканных и вольных по форме, казалось бы не связанных между собой эссе Монтеня, получили развитие традиции французского свободомыслия эпохи Возрождения. Человек — вершина всех рассуждений Монтеня о природе и обществе.

Первым художником во Франции, последовательно воплотившем эстетические принципы Раннего Возрождения, был Жан Фуке (ок. 1420—1480). В реалистической манере им выполнены миниатюры и книжные иллюстрации, в том числе к «Декамерону» Боккаччо.

Эпоха Возрождения завершилась. Западная Европа вступила в новый период своей истории и двигалась к Новому времени.

Основные термины и понятия

Возрождение	Раннее Возрождение
Высокое Возрождение	Ренессанс
Гуманист	Реформация
Культ пресоты	Риторическое общество
Культура Возрождения	Сонат
Либерализм	Титан Возрождения
Маниеризм	Утопия
Плутоской роман	Шанс
Позднее Возрождение	Эссе
Протестантизм	Эссеистика

Вопросы для повторения

1. Раскройте гуманизм как характерную черту культуры и искусства эпохи Возрождения.
2. Расскажите о процессе распространения гуманистической культуры Италии в европейских странах. Охарактеризуйте особенности Возрождения в этих странах.
3. Охарактеризуйте основные достижения западноевропейской литературы эпохи Возрождения.
4. Назовите художников — титанов Возрождения, расскажите кратко об их творчестве.

Из «Божественной комедии» Данте

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был (о, как произнесу?)
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несус!
Так горек он, что смерть едва ль не сладше.

Культура Европы XVII в.

Версаль

Архитекторами Л. Лево, Ф. Д'Орбе, Ж. Ардуэн-Мансаром и творцом ландшафтов А. Ленотром был создан грандиозный королевский городок, храм абсолютной власти, где этикет, подобно литургии, управлял жизнью двора первого из монархов мира.

XVII век — переломная эпоха в развитии человеческого общества: завершается Средневековье и начинается Новое время. Центральные события этого столетия — заключительный этап Великих географических открытий, первая научная революция, а также социальная, буржуазная революция в Англии. Результатом этих свершений явилось образование мирового рынка, когда между всеми континентами устанавливаются регулярные экономические связи, в Европе утверждаются капиталистические отношения.

Естественно, что эти процессы повлияли на развитие в XVII в. европейской культуры.

Среди различных видов духовной культуры особое место в XVII в. заняла наука, которая не только получила развитие, а совершила прорыв, названный в истории человечества *первой научной революцией*. Ее результатом стало формирование науки Нового времени (подробнее см. главу 15).

Поскольку действовали противоречивые тенденции и старое не желало уступать дорогу новому, шла острая борьба не только между средневековыми устоями и нарождавшимся новым, между наукой и религией, но и между различными религиозными направлениями.

Смелые новаторские взгляды лучших представителей духовной культуры подвергались гонению, суду, враждебным нападениям. Сожжен на костре Дж. Бруно, сослан в ссылку Галилей, предан проклятию Спиноза — и это далеко не полный перечень притеснений, которым подвергались те, кто опередил свое время.

Однако в этом противоборстве создавались истинные произведения духовной культуры, причем в самых разных ее областях — философии, литературе, живописи, в музыке.

Художественные стили XVII столетия Господствующими художественными стилями этого столетия были барокко и классицизм. Барочный стиль, барокко, просуществовал в Европе с 1600 по 1750 гг. Ему присущи вырази-

тельность, пышность, динамика. Направленное на поддержку католической церкви в ее борьбе с Реформацией искусство барокко стремилось непосредственно воздействовать на чувства зрителей. Образцом высшего выражения чувств считается скульптура Бернини «Экстаз св. Терезы». Живопись, скульптура, декор, архитектура создают целостный драматический эффект. Первоначально возникший в римских церквях стиль завоевывает всю Европу, обретая при этом новые черты.

В Италии барокко представлено в живописи Караваджо, во Фландрии — произведениями Рубенса, Ван Дейка, в Ис-

пани — полотнами *Веласкеса* и *Риберы*, в Голландии — творениями *Рембрандта*, *Халса*.

В архитектуре прямые линии уступили место извилистым и ломаным, декор приобрел большую роль и изощренность. Осуществлялись широкомасштабные проекты, например площади собора св. Петра в Риме (архитектор *Бернини*).

Термин «барокко» первым применил в XIX в. историк *Я. Буркхардт*. Он употребил его в пренебрежительном смысле как «вычурный», «причудливый».

В XVII в., когда во Франции установилась неограниченная власть монарха, которая достигла апогея при Людовике XIV, сформировалось классицистическое направление, охватившее все виды художественного творчества — классицизм. Классицизм, основанный на следовании принципам античного искусства: рационализма, симметрии, целенаправленности, сдержанности и строгом соответствии содержания произведения его форме, стремился выразить возвышенное, героическое и нравственные идеалы, создать ясные, органичные образы. В то же время классицизм нес в себе черты утопизма, идеализации, отвлеченности, академизма, нараставшие в период его кризиса.

Классицизм установил иерархию художественных жанров — высоких и низких. Так, в живописи высокими жанрами признавались исторические картины, мифические, религиозные. К низким относились пейзаж, портрет, натюрморт, такая же соподчиненность жанров соблюдалась в литературе. Высокими считались трагедия, эпопея, ода, а низкими — комедия, сатира, басня. Четкая разграниченность планов и сглаженность форм устанавливались для произведений скульптуры и живописи. Если в фигурах было движение, то оно не нарушало их спокойной статуарности, пластической замкнутости. Для четкого выделения предметов использовался локальный цвет: для ближнего — коричневый, для среднего — зеленый, для дальнего плана — голубой.

По общему развитию культуры вперед вышла Франция, художников мирового уровня дали Испания, Голландия, Фландрия. В музыкальном творчестве на это столетие приходится формирование учения о гармонии и зарождение нового музыкального жанра — оперы, родиной которых была Италия. Италия и Франция были лидерами в создании прекрасных архитектурных ансамблей и дворцово-парковых сооружений.

Английская культура
Английский философ *Томас Гоббс* (1588 — 1679) считается создателем первой законченной системы механистического материализма. Гоббс — один из представителей теории возникновения государства по общественному договору, или контрактной теории государства. Согласно этой теории государство — результат своеобразного до-

говора, который заключили суверенный властитель и подданные. По мнению Гоббса, побуждением к заключению такого договора являлся страх перед агрессией со стороны других людей, опасение за свою жизнь, свободу и имущество. Появление государства положило конец естественному состоянию «войны всех против всех», которая имела место, по мнению Гоббса, в догосударственный период. Гоббс первым выступил против божественного происхождения королевской власти. Свою теорию он изложил в главном произведении «*Левиафан*». Его философские труды — «*Основы философии*» («*О теле*», «*О человеке*», «*О гражданине*»).

Крупнейший поэт Англии этого времени — *Джон Мильтон* (1608—1674). В поэмах «*Потерянный Рай*» и «*Возвращенный Рай*» в библейских аллегорических образах он отразил события Английской революции. Мильтон — автор поэмы «*История Британии*» и впечатляющей, но неудобной для постановки трагедии «*Самсон — борец*», в которых затрагивал проблему тираноборчества.

Мильтон — прогрессивный общественный деятель, блестящий публицист — отстаивал суверенитет Английской республики, защищал свободу революционной печати (памфлет «*Защита английского народа*», «*Ареопагитика*»).

После реставрации династии Стюартов в Англии возродилось светское искусство, осуществлялись попытки утвердить в английском театре и литературе каноны классицизма, но трагедийного стиля создать здесь не удалось. Из комедиографов выделялись *Вильям Уичерли* (1640—1716) и *Вильям Конгрив* (1670—1729). Комедии Конгрива «*Двойная игра*», «*Любовью за любовь*» и другие высмеивают светское притворство, их отличают изысканный юмор и игра слов, запутанность интриги.

В XVII в. в Англии формируется музыкальный театр. Крупнейший английский композитор столетия — *Г. Перселл* (ок. 1659—1695), автор первых английских опер «*Дидона и Эней*», «*Король Артур*». В его музыке высокая техничность сочетается со сдержанной экспрессивностью мелодии.

Культура Голландии

В XVII в. передовым государством Европы была Голландия — важнейший центр европейской культуры, с очагом свободомыслия — *Лейденским университетом*.

Выдающихся успехов добилося голландское изобразительное искусство, особенностью развития которого в XVII в. было преобладание станковой живописи и отсутствие монументально-декоративных картин. Центром внимания голландских художников были человек и природа. Ведущие жанры — *бытовая живопись*, пейзаж, ставший в XVII в. самостоятельным жанром.

Франс Халс (ок. 1580—1666) — художник-портретист, в его групповых портретах выражены чувства товарищества, равноправия, свободы. Для индивидуальных портретов характерны демо-

кратизм, наполненность жизнью и движением, свободой и артистизмом («Смеющийся кавалер», «Цыганка», «Малле Баббе»).

Для творчества Якоба Ван Рейсдала (1628/29—1682) характерны драматизм, поэтическое раскрытие величия природы. Он писал сельские пейзажи, особенно ему удавались изображения сучковатых, искореженных непогодой деревьев. Лучшие его полотна — «Лесное болото», «Водопад», «Еврейское кладбище».

Вершины голландское искусство XVII в. достигло в полотнах Рембрандта. Его произведения вошли в сокровищницу мирового искусства. Харменс Ван Рейн Рембрандт (1606—1669) — живописец, рисовальщик, офортист. В полотнах Рембрандта сочетались глубина психологической характеристики с исключительным мастерством живописи. Искусство его — новаторское, отличается жизненностью образов, демократичностью.

Одно из самых знаменитых творений Рембрандта — «Ночной дозор» — групповой портрет стрелковой роты, отправляющейся на охрану Амстердама, и это не просто портрет, а героический образ эпохи Нидерландской революции. Сосредоточив внимание на движении, мастер создал новый тип группового портрета, бывшего до этого в статике.

Тематически картины Рембрандта разнообразны. Это религиозные («Святое семейство»), мифологические («Даная»), исторические («Заговор Юлия Цезаря») полотна, психологические портреты людей, близких художнику своим внутренним строем. По всем правилам барокко Рембрандтом написано полотно «Жертвоприношение Авраама», но и в нем художник прослеживает душевное состояние Авраама, выступая и живописцем и психологом. Наибольшей глубины и тонкости характеристики Рембрандт достиг в автопортретах («Автопортрет с Саскией»). Признана совершенной в художественном отношении прославленная картина «Блудный сын».

Рембрандт — офортист, выполнивший более 2000 уникальных рисунков, не менее значительных, чем его живописные работы.

Считается, что в мире равных этим офортам Рембрандта нет. Искусство Рембрандта оказало огромное воздействие на последующее развитие живописи.

Голландия XVII в. дала миру и крупнейшего философа — Бенедикта Спинозу (1632—1677), материалиста и пантеиста. Он рассматривал мир как закономерную систему, которая познаваема. Природа — это единая, вечная и бесконечная субстанция, причина самой себя. Свойства этой системы — мышление и протяжение, а ее единичные проявления — это отдельные вещи и идеи. Для Спинозы человек — часть природы, душа его — модус мышления, тело — модус протяжения. Учение Спинозы оказало большое влияние на развитие атеизма и материализма.

За вольнодумство в 1656 г. Спиноза был отлучен от религиозной общины и предан проклятию. Его труды запрещалось публиковать, главное его произведение «Этика» было издано друзьями после смерти Спинозы. Голландский ученый отстаивал необходимость крепкой государственной власти, которая должна быть защитником неотчуждаемых прав человека — права частной собственности, свободы совести, свободы мысли. Эти идеи Спиноза изложил в «Богословско-политическом трактате».

Фламандская живопись

XVII в. — золотой век для нидерландской живописи: национальные художественные школы не знали придворного искусства, не вмешивались в творчество живописцев и церковь. Несколько иными путями развивалось фламандское искусство. После раздела Нидерландов на Голландию и Фландрию основными заказчиками на произведения искусства во Фландрии были дворяне, высшее бюргерство и католическая церковь. Социальный заказ predetermined назначен художественного творчества — украшать замки, дома патрициата и культовых сооружений. Поэтому преобладающим жанром светской живописи были портреты знатных и богатых заказчиков, охотничьи сцены, огромных размеров натюрморты.

Выдающиеся художники Фландрии этого времени — Рубенс, Ван Дейк, Йорданс и Снейдерс.

Питер Пауль Рубенс (1577—1640) обладал универсальным талантом. Разнообразны сюжеты его полотен (религиозные, мифологические, аллегорические, пейзажи, сцены крестьянской жизни, портреты), но все они проникнуты огромным жизнеутверждающим началом. Для мастера характерно сочетание реалистических наблюдений и чувственной красоты образов, драматизм. В картинах, выполненных в стиле барокко, приподнятость, патетика, бурное движение. Полотна полны декоративного блеска и колорита. Самые известные полотна Рубенса — «Воздвижение креста», «Снятие с креста», «Персей и Андромеда», «История Марии Медины», «Возвращение жнецов», «Вирсавия», портреты — «Камеристка», «Шубка», автопортреты.

Рубенс создал свой мир — мир богов и героев под стать гиперболическим образам «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. Колорит его полотен строится на контрасте тонов обнаженного тела с яркими одеяниями и благородным сдержанным тоном.

В историю изобразительного искусства вошел самый знаменитый ученый Рубенса — блестящий портретист Антонио Ван Дейк (1599—1641). Он автор парадных портретов аристократов, политических деятелей, прелатов церкви, богатых бюргеров, местных красавиц, собратьев-художников. Им написано много портретов и членов королевской семьи. Несмотря на парадность портретов, художнику удалось уловить в каждом индивидуальные особенности

модели и проявить блестящее мастерство. Его персонажи непринужденны и изящны, а окружающая их обстановка подчеркнута декоративна. Есть у Ван Дейка полотна на мифологические и христианские сюжеты, проникнутые лиризмом («Сусанна и старцы», «Св. Иероним», «Мадонна с куропатками»).

Один из выдающихся художников Фландрии — Якоб Йорданс (1593—1678). Его крупномасштабные полотна изображают мифологические, аллегорические сцены из крестьянской жизни. Любимый жанр — бытовые картины («Бобовый король», «Поклонение пастухов», «Сатиры в гостях у крестьянина»). Йорданс с наибольшей полнотой выразил национальный колорит и национальный тип.

Франс Снейдерс (1579—1657) прославился натюрмортами и сценами охот. Его натюрморты монументальны, декоративны, красочны. Снейдерс великолепно рисовал дары природы — рыбу, мясо, фрукты (серия «Лавки»), меха, перья, скватки животных.

Культура Испании
Испания занимает в истории живописи XVII в. особое место: в этот короткий исторический отрезок времени творили великие художники

— Рибера, Сурбаран, Веласкес и Кано.

Выдающийся художник Диего Родриго де Сильва Веласкес (1599—1660) почти не писал картин на религиозные сюжеты и темы. 40 лет он был придворным живописцем испанского короля в Мадриде, где создал многочисленные портреты членов королевской семьи и королевского двора, из которых наиболее примечательны «Менины» («Фрейлины»). В историческом полотне «Одача Бреды» он изобразил с чувством достоинства не только победителей, но и побежденных, что было для искусства того времени новаторством.

Веласкес — блестящий портретист, умеющий при лаконичности и монументальности, выразительно представить многогранность изображаемых образов. В сокровищницу мирового искусства по колористическому мастерству вошел портрет папы Иннокентия X, в котором художник, используя только два цвета (белый и красный) с глубокой проникновенностью изобразил сущность модели. Зритель видит целеустремленного человека, с жестким характером, непреклонной волей, активным темпераментом, ни в чем не сомневающегося и не знавшего преград.

Одна из прославленных картин Веласкеса — обнаженная женская натура — «Венера с зеркалом». Реалистические бытовые сценки запечатлены им в картинах «Завтрак», «Водонос», «Пляш». Кисти мастера принадлежат и пейзажи, которые по наполненности светом и воздухом предвосхищали живопись XIX в.

Наиболее известные картины Хусепа Риберы (1591—1652) — «Хромоножка», пленительная «Св. Инесса», «Св. Себастьян». Его искусство демократично, проникнуто знанием народной жизни. Библийские и евангельские образы полны мужественности и достоинства.

Основные сюжеты картин Франсиско Сурбарана (1598—1664) — религиозные. Они написаны мощным простым стилем и часто сфокусированы на одинокой коленапреклоненной фигуре. Теплота цветовой гаммы сочетается с суровостью, величием и простотой композиций («Св. Лаврентий»). Писал Сурбаран и натюрморты.

Бартоломео Эстебан Мурильо (1618—1682) — один из основателей академии живописи в Севилье. В своих произведениях, носящих сентиментальный оттенок, изображал, как правило, мадонн («Мадонна с младенцем», «Непорочное зачатие», «Святая семейство»), уличных мальчишек («Мальчик с собачкой»).

Алонсо Кано (1601—1667) — скульптор, живописец и архитектор, представитель испанского барокко. Он автор фасада собора в Гранаде, деревянного резного алтаря и изящных раскрашенных скульптур.

В литературе Испании последним значительным писателем-гуманистом считается Франсиско де Кеведо (1580—1645). Его плутовский роман «История жизни пройдохи» повествует о мошеннике, попадающем в авантюрные приключения.

Один из крупнейших драматургов XVII в. — Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1681). Хотя в его творчестве и преобладали феодально-католические идеи, он показал глубокие общественные противоречия и протест против угнетения народа, этот мотив — содержание пьесы «Семейный выпад». Кризис культуры Возрождения стал темой философской пьесы «Жизнь есть сон», в которой достигнута трагическая сила. Кальдерон — автор известных всему миру блестящих комедий «Дамы-невидимки», «С любовью не шутят», «Сам у себя под стражей». Пьесы Кальдерона до сих пор идут на театральных сценах.

Культура Италии

В XVII в. Рим становится центром развития нового стиля — барокко. Осуществляется переход к созданию целых архитектурных ансамблей, в которые включаются не только отдельные сооружения, площади, но и система улиц (трехлучевая). Главный въезд города благодаря этому соединяется с основными архитектурными ансамблями Рима. Вместо статуи организующим площадь началом становится обелиск. Сооружают фонтаны, украшенные скульптурами. По мере развития меняются акценты — если на начальном этапе барокко украшается прежде всего интерьер здания, внутренний двор, дворцовый парк, то в период позднего барокко усиливается архитектурный декор. Большую динамичность приобретает культовое зодчество. Скульптуры украшают фасады церквей, вилл, палаццо, парки, сады, надгробия, фонтаны.

Крупнейший архитектор столетия Джованни Лоренцо Бернини (1598—1680). Главное его творение — грандиозная колоннада на

площади собора св. Петра в Риме. Он оформил королевскую лестницу в Ватикане. Бернини — великолепный скульптор, автор многочисленных скульптурных портретов. Стиль его полон экспрессии и драматизма. Замечательный образец — мраморные Аполлон и Дафна, выполненные для кардинала Боргезе.

Представитель раннего итальянского барокко в живописи — *Гвидо Рени* (1575—1642). Особое место в его творчестве занимает фреска «Аврора». Рени — создатель многочисленных религиозных образов, в том числе и Малонны.

Италия стала страной, где в XVI в. был заложен фундамент учения о гармонии *Дж.Царлино* (1517—1590). В XVII в. это учение развивалось и сформировалось. Появился новый жанр музыкального искусства — опера, драматизм в которую внес композитор *К.Монтеверди* (1567—1643), достигший подлинной гармонии слова и музыки. Его оперы «*Орфей*» и «*Коронация Поппеи*» способствовали становлению этого жанра.

В 1637 г. в Венеции открылся первый публичный оперный театр «*Сан-Кассиано*». Происходит смена тем оперных произведений — мифологические сюжеты уступают место историческим, драматическим и героическим, иногда переплетаясь с комедийным и даже фарсовым сюжетом.

Экономический застой, переживаемый Италией, отразился на литературе. В поэзии господствовал вычурный стиль — *маринизм* по имени неаполитанского поэта *Д.Марини* (1569—1625), хотя передовые люди Италии отстаивали искусство высокого гражданского назначения, например, *Томмазо Кампанелла* (1568—1639) — автор романа «*Город солнца, или Идеальная республика*». С резкими сатирами против аристократического стиля выступал художник и поэт *Сальватор Роза* (1615—1673). Сложился жанр пародийно-бурлескных поэм с нападками на церковь и аристократию, на модный маринизм и академизм. Лучшим произведением этого жанра признано «*Похищенное ведро*» *Алесандро Тассони* (1565—1635).

Искусство Германии В XVII в. искусство Германии переживало тяжелые последствия, нанесенные стране, ее экономике и культуре феодальной реакцией и контрреформацией, наступивших после Крестьянской войны XVI в.

Архитектура Германии на рубеже XVI—XVII вв. развивается в стиле барокко с использованием особенно пышных и сложных его форм. Таков портал ратуши в Кёльне, постройки в Гейдельбергском замке. Сооружения архитектора *Э. Галля* (1573—1646), особенно его ратуша в Аугсбурге, несут на себе печать подлинного мастерства.

В музыкальном творчестве достижением стала разработка крупнейшим композитором добаховского периода *Г.Шютцем*

(1585—1672) вокально-инструментального жанра (оратории, духовные концерты) и сочинение первой немецкой оперы «*Дафна*» оперы-балета «*Орфей и Эвридика*». Композитор также создал яркие образцы мадригала, мотета и хорового концерта.

В 1678 г. в Гамбурге был открыт первый постоянный оперный театр. В целом в немецкой музыке господствовал жанр духовного концерта «страстей», органная музыка. Развивалась клавирная музыка, с ведущим жанром — *сюиты*.

В литературе в творчестве *М.Опица* (1597—1639) рождается классицизм. В своей «*Книже о немецкой поэзии*» он отстаивает подражание традициям иноземной культуры и в сжатой форме излагает историю немецкого Возрождения, прерванного Тридцатилетней войной. Основной мотив произведений поэта и драматурга *А. Грифиуса* (1616—1664) — поиски смысла жизни. Несмотря на пессимизм и мистику он отразил в своих произведениях антивоенные и гуманистические мотивы.

В противовес галантной, так называемой прециозной поэзии, выступают бюргерские писатели-реалисты: *М.Мошерот* (1601—1669) и *Г.Гриммельгаузен* (ок.1621—1667). В романе «*Видения Филандера из Зиттевальда*» Мошерот показывает жизнь страны периода Тридцатилетней войны. Гриммельгаузен в романе «*Похождения Симплициссимуса*» сочувствует обездоленному народу и протестует против политической раздробленности Германии.

Культура Франции

Официальным направлением в литературе Франции классицизм был признан с момента образования в 1635 г. в Париже Академии литературы.

Родоначальником классицизма в литературе стал *Пьер Корнель* (1606—1684), автор трагедий «*Сид*», «*Горций*», «*Цинна*», «*Попива*», «*Эдип*» и др., прославлявших силу воли, управляемой разумом. Корнель считается создателем французского театра. Стержень пьес Корнеля — трагический конфликт страсти и долга, в них действуют героические характеры, великий поэт обличает деспотизм.

Образцом французской прозы стали произведения *Франсуа де Ларошфуко* (1613—1680) и *Мари Мадлен де Лафайет* (1634—1693). В сборнике афоризмов и сентенций «*Размышления, или Моральные изречения*», содержащем краткие, острые и циничные наблюдения за жизнью и людьми, Ларошфуко подвергает критике современное ему аристократическое общество. Мари Лафайет — автор первого во Франции психологического романа «*Принцесса Клевская*», который пользовался огромным успехом у читателей. Все персонажи романа — реально существовавшие люди, но выведенные под другими именами.

Теоретиком классицизма выступил *Никола Буало* (1636—1711). Правила и нормы классицизма изложены им в трактате «*Поэтическое*

кое искусство» (в форме поэмы). Он автор остроумных «Сатир», в которых высмеял религию, государственных деятелей. Его поэтическое дарование высоко ценил А.С. Пушкин.

Величайший драматург Франции — Жан Расин (1639—1699), автор трагедий «Андромаха», «Британик», «Береника», «Митридат», «Ифигения», «Федра», «Афалия» и др. Расин заимствовал сюжеты из греческой мифологии и создавал свои произведения по всем канонам классической греческой драмы. В его пьесах при исключительной музыкальности и гармоничности стиха, уравновешенности внешней формы изображены остро драматические конфликты, душевная трагедия людей, вынужденных приносить свои чувства в жертву требованиям общественного долга.

Огромное влияние на развитие мировой драматургии оказало творчество Мольера (наст. имя Жан Батист Поклен, 1622—1673), реформатора сценического искусства, комедиографа, актера. Важнейший источник вдохновения для него — фарсовая драматургия. На основе сочетания классицизма и традиций народного театра Мольер создал жанр социально-бытовой комедии. В его произведениях «Тартюф, или Обманщик», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп», «Мнимый больной», «Смешные жеманницы», «Урок женам», «Брак поневоле», «Скупой» обличаются, как писал Бальзак, вероломство, постыдная любовь стариков, человеконенавистничество, злословие, фатовство, неравные браки, скупость, продажность, распутство судей, тщеславие.

Большую эмоциональность, социальную остроту и реалистическую конкретность приобрела сатира в баснях крупнейшего поэтического дарования Франции — Жана Лафонтена (1621—1695), в своем творчестве опирающегося на античные образцы и народные традиции (басни Эзопа), так называемого животного эпоса. В его произведениях абсолютная монархия и аристократическое общество сравниваются с царством кровожадных и хищных зверей; осуждается церковь, скептически оценивается религия и в то же время раскрывается подлинная человечность людей из народа («Сапожник и ступица», «Крестьянин с Дуная», «Купец, дворянин, пастух и сын короля» и др.).

Во второй половине XVII в. передовым представителем французской литературы был Антуан Фуретьер (1620—1688). Его главное произведение — «Буржуазный роман» — важный шаг в развитии реализма.

В это время жил и писал свои знаменитые сказки Шарль Перро (1628—1703). Его сборник «Сказки матушки Гусыни» включает сказки «Спящая красавица», «Красная Шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах» и др. В некоторых из них писатель использовал европейские народные сюжеты (так, сюжет «Золушки» имеет около 700 вариантов).

Основоположник классицизма в живописи — Никола Пуссен (1594—1665), писавший картины на мифологические и литературные темы. Строгая уравновешенность композиций, культ природы и преклонение перед античностью — характерные черты творчества художника («Смерть Германика», «Танкред и Эрминия», «Спящая Венера», «Пейзаж с Полифемом», цикл «Времена года», «Аркадийские пастухи»). Пуссен изготавливал маленькие восковые модели фигур для своих картин, экспериментируя с различными композициями и освещением.

Мастером лирического пейзажа был художник Клод Лоррен (1600—1682). Его ясная светлая живопись в классическом стиле оказала сильное влияние на вкусы XVII—XVIII вв. Персонажи его полотен (как правило, мифологические или исторические) чаще всего затеряны в окружении поэтического пейзажа («Заключенный замок»). Тонкими эффектами освещения Лоррен сумел выразить разное ощущение природы в зависимости от времени суток (серия «Времена суток»).

Хотя в архитектуре еще сохранялись элементы готики и Ренессанса, но уже появились и элементы классицизма, например, фасад здания Люксембургского дворца (архитектор С. де Брос) расчленен ордерами, который станет обязательным для этого стиля; колоннада восточного фасада Лувра (архитектор Перро) характеризуется простотой ордера, равновесием масс, статичностью, чем достигается чувство покоя и величия.

Крупнейшим дворцовым архитектурным сооружением XVII в. является Версаль. Здесь достигнута стройность, соразмерность всего грандиозного ансамбля в целом. Дворец строили архитекторы Л. Лево (1612—1670) и Ж. Ардуэн-Мансар (1646—1708). Ардуэн-Мансар возводил также величавые торжественные сооружения: Дворец Большой Трианон, Дом Инвалидов, Вандомскую площадь, а Лево проектировал дворец Тюильри.

Создатель парков Версаля и Тюильри — архитектор, мастер садово-паркового искусства Андре Ленотр (1613—1700). Парк в Версале замечательно сочетался с архитектурой фасада дворца, обращенного к парку, симметрия фасада как бы продолжается в просторных «партерах» (садах, клумбы и дорожки которых составляют рисунок), радиально расходящихся аллеях, открытых перспективах.

В XVII в. во Франции на первое место выдвигается светская музыка, она начинает преобладать над духовной. Развиваются опера и балет. Первые национальные оперы — «Триумф любви», «Пастораль». Основоположник национальной оперной школы — композитор, танцовщик Ж.Б. Люлли (1632—1687), автор опер «Альцеста», «Тезей», а также оперной увертюры, музыки к спектаклям Мольера.

Развивались в это время и инструментальные школы — лютиевая, клавишинная, виолончельная.

Барокко	Офорт
Инструментальная школа	Патрициат
Классицизм	Первая научная революция
Парижский пейзаж	Прецизная поэзия
Марианизм	Субстанции
Натюрморт	Сюжета
Оперы	

❧❧❧ Вопросы для повторения ❧❧❧

1. Какой художественный стиль был ведущим в XVII в., каковы его основные правила и нормы, в какой стране он зародился, кто его теоретик? Приведите названия произведений и их авторов (этого стиля) по видам искусства.
2. Расскажите о достижениях в развитии культуры Испании XVII в., чем определялись ее особенности.
3. Охарактеризуйте своеобразие развития художественной культуры и науки в Голландии и Фландрии XVII в., расскажите о творчестве крупнейших художников.
4. В чем состоят основные достижения в развитии культуры Франции XVII в., в каких видах художественного творчества она первенствовала, кто из ее писателей и художников занимает самую высокую ступень в истории мировой культуры?
5. В чем состоит вклад в развитие европейской культуры XVII в. Англии и Италии?

❧❧❧ Поэтическое искусство ❧❧❧

Законам языка покорствуйте, смиренны.
Гармония стиха меня не привлечет,
Когда для уха чужд и странный оборот.
Иноязычных слов бегите, как заразы,
И стройте ясные и правильные фразы.
Язык должны вы знать ...

Никола Буало

Культура эпохи Просвещения

Разум — главный двигатель жизни

Д. Дидро

И. Кант

Г. Э. Лессинг

Вольтер

А. Радищев

Н. Новиков

Просвещение — идейное и общественное движение в странах Европы и Америки, связанное с общими переменами в условиях жизни под влиянием разложения феодальных и утверждения капиталистических производственных отношений. Условно исторические рамки эпохи Просвещения могут быть ограничены 1689—1789 гг. Первая — дата из английской истории, в 1688 г. совершилась, по выражению западных историков, «славная революция» в Англии. Вторая дата — начало Французской революции, воспринимавшейся современниками как воплощение просветительских идей Свободы, Равенства, Братства, ставших ее лозунгами.

Просвещение оставило неизгладимый след в науке, литературе, искусстве, политике (просвещенный абсолютизм), но главным образом в истории общественно-политической мысли и общественного движения.

Деятели Просвещения боролись за установление «царства разума», прежде всего обеспечиваемого развитием науки. Основой его должно быть «естественное равенство», а отсюда — политическая свобода и гражданское равенство.

При всем многообразии мнений большинство мыслителей сходилось в оценке Просвещения как передового новаторского явления. Иммануил Кант понимал Просвещение как попытку использовать разум в интересах морального и интеллектуального раскрытия личности, а Фридрих Энгельс усматривал в нем идеологическую подготовку буржуазных революций.

Просветителями были материалисты и идеалисты, сторонники рационализма (признавшие разум основой познания и поведения людей), сенсуализма (считавшие таковой ощущением) и даже божественного провидения (уповавшие на волю Бога). Часть из них верила в неизбежный прогресс человечества, другая — рассматривала историю как общественный регресс.

**Просвещение
как течение
общественной
мысли**

Как течение общественной мысли Просвещение представляло собой некое единство. Заключалось оно в особом умонастроении, интеллектуальных склонностях и предпочтениях.

Это прежде всего цели и идеалы Просвещения, такие, как свобода, благосостояние и счастье людей, мир, ненасилие, веротерпимость и др., а также знаменитое вольнодумство, критическое отношение к авторитетам всякого рода, неприятие

догм. Научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий, в светские салоны Лондона и Парижа, становясь предметом обсуждения уже не только ученых, но и литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии.

Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе науки, создающем условия для экономического и социального благоденствия, — пафос эпохи Просвещения.

Просветители убеждали, что просвещением масс воспитанные монархи приведут к уничтожению бесправия и несправедливости.

Просветители происходили из разных классов и сословий: аристократии, дворян, духовенства, служащих, торгово-промышленных кругов; разнообразны были и условия, в которых они жили. В каждой стране просветительское движение носило отпечаток национальной самобытности.

**Просвещение
в Англии
и Шотландии**

В Англии в XVII—XVIII вв. после революции и гражданских войн сгладились резкие противоречия в обществе. Развитие парламентаризма привело к упрочению правовых форм политичес-кой борьбы. Английская церковь не противопоставляла себя Просвещению, а в какой-то мере даже отвечала его идеалу веротерпимости. Это способствовало культурному развитию страны, поскольку позволяло сохранить равновесие между традиционными ценностями, хранительницей которых выступила церковь, и новаторскими, которые несло Просвещение.

В основных чертах политическая программа английского Просвещения была сформулирована философом Джоном Локком (1632—1704). Основное его сочинение — «Опыт о человеческом разумении» — содержало позитивную программу, воспринятую не только английскими, но и французскими просветителями. К неотчуждаемым правам человека, считал Локк, принадлежат три основных права: на жизнь, свободу и собственность. Право на собственность он тесно связывал с высокой оценкой человеческого труда. Взгляды Локка близки к трудовой теории стоимости Адама Смита. Локк, как и представители классической буржуазной политэкономии, убежден в том, что собственность каждого человека есть результат его труда. Правовое равенство индивидов является необходимым следствием принятия трех неотчуждаемых прав. Как и большинство просветителей, Локк исходит из идеи неотъемлемых прав изолированных индивидов и их частных интересов; правопорядок должен обеспечить возможность получения выгоды каждым,

но так, чтобы при этом соблюдались также свобода и частный интерес всех остальных.

Просвещение способствовало закреплению в характере англичан таких черт, как предприимчивость, изобретательность, практицизм.

На шотландское Просвещение большое влияние оказала деятельность Философского общества в Эдинбурге, которое объединило лучшие умы того времени, в частности Дэвида Юма (1711—1776) и Адама Смита (1723—1790). Выдающийся теоретик товарно-денежных отношений Адам Смит стал их горячим защитником и пропагандистом во многом по морально-этическим соображениям. В своей теории он отводил большое место рынку, считая, что именно рынок освободил человека от огульной системы зависимости при феодализме.

Просвещение во Франции и Германии	Выдающиеся представители французского Просвещения, Вольтер (1694—1778) Жан-Жак Руссо (1712—1778), Дени Дидро (1713—1784), Шарль Монтескье (1689—1755), Поль Анри Гольбах (1723—1789), Жорж Луи де Бюффон (1697—1788) и др.
---	--

Во Франции уделом просветителей было своего рода «отщепенчество», порождавшее в их среде политический радикализм и мессианские настроения, оппозицию существующему строю. Порой их протест принимал форму атеизма, иногда он проявлялся в идеализации прошлого, например, республиканского строя античных государств.

С именем Руссо связан целый этап в развитии просветительского движения Франции — радикальный пересмотр некоторых его фундаментальных целей и идеалов. Радикализм Руссо основывался на его этических воззрениях. В противоположность философам, считавшим себялюбие и эгоизм совместимыми с общественным благом, он требовал подчинения личности благу общества.

Французские просветители вошли в историю как энциклопедисты, создатели французской Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и ремесел, открывшей новую эпоху в познании и истолковании природы и общества. Организатор и редактор Энциклопедии — Дени Дидро, убежденный противник абсолютизма, церкви, клерикального мировоззрения. Один из энциклопедистов — естествоиспытатель Бюффон, автор многотомной *Естественной истории*, в которой выдвинул положение о единстве растительного и животного мира.

Эпоху Просвещения во Франции называют иногда эпохой Вольтера. Вольтеровская критика абсолютизма, прославление разума, борьба за веротерпимость и права человека сделали его неудобным французскому королевскому двору. В своих исторических

трудах он впервые представил историю не как описание судеб государства и его правителей, а как развитие самих народов, их экономики, науки, культуры и политики.

Целью государства любой формы должны быть сохранение свободы на основе закона, баланс интересов различных социальных групп обеспечивает стабильность государства, необходим принцип разделения властей в государстве — это основные положения трактата «О духе законов» Ш. Монтескье.

Выдающимся представителем немецкого Просвещения был Иммануил Кант (1724—1804). Знаменитые вопросы Канта: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?» — были подготовлены предшествующей философией.

Славу модного писателя принесла Канту работа «Наблюдения над чувствами прекрасного и возвышенного». Прекрасное и возвышенное служит для него стержнем, на который он нанизывает свои наблюдения о человеческом в человеке. Предметом теоретической философии, по Канту, должно быть не изучение самих по себе вещей — природы, мира, человека, а исследование деятельности, установление законов человеческого разума и его границ.

В трактате «Ответ на вопрос: что есть Просвещение?» Кант подытоживает основные идеи Просвещения, которое стремится освободить людей из-под гнета и призывает их к тому, чтобы мерилom решений был их собственный разум. «Будь смел ... и используй собственный разум. Это девиз Просвещения».

Особенно значителен вклад Канта в разработку теории правового государства. Он обосновал правовые формы и методы борьбы за изменение государственного и общественного строя, которые предполагают путь постепенных реформ и исключают грубое насилие. Не случайно в Германии XVIII в. называют «веком Канта».

Просвещение в России	Русское Просвещение унаследовало проблематику Просвещения европейского, осмысляло и развивало ее вполне самобытно, в контексте той уникальной исторической ситуации, которая сложилась в российском обществе того времени.
-------------------------	--

По мнению просветителей, величие человека, его отличие от других существ, порожденных природой, заключается в разуме. Человек, наделенный разумом, способен творчески трудиться, обеспечивая тем самым прогресс человечества. Это восхищение человеком как совершеннейшим созданием природы свойственно всей просветительской мысли. Но особенно ярко звучит оно в оде «Человек» И.П. Пнина (1773—1805), просветителя, поэта, последователя А.Н. Радищева. Это своеобразный гимн его величию, тем деяниям, свершая которые человек преодолевает в себе раба.

Просветители создают особую нравственную философию, с помощью которой они определяют основные принципы этики, пове-

дения людей в обществе. Главные положения нравственной философии изложены в работе А.П. Кунцына (1783—1840) «Право естественное». Нравственность в этом сочинении рассматривается как естественное проявление человеческой природы. Русские просветители задумывались и над тем, почему свободомыслие как глубинная потребность человека с таким трудом реализуется в реальных условиях. Свобода или свободолобие рассматривается русскими просветителями как абсолютная ценность. Без свободы человек существовать не может, все его поступки продиктованы стремлением обрести свободу.

Огромное место в трудах русских просветителей отводилось переустройству общества. Цель свободного общества, по мнению просветителей, — благополучие граждан. «Государство только тогда счастливо, когда оно любимо своими соотечественниками», — писал А.Ф. Бестужев (1761—1810), отец декабристов братьев Бестужевых. Живя в обществе, основанном на свободе и счастье, человек должен быть его достойным гражданином. Поэтому интерес просветителей к проблеме воспитания личности был огромен. Этой теме посвящен трактат А.Ф. Бестужева «О воспитании», опубликованный в «Санкт-Петербургском журнале», который он издавал вместе с И.П. Пниным.

Философско-антропологическая мысль русских просветителей отличалась значительным разнообразием, глубиной и самобытностью. Она охватывала широкий спектр политических, мировоззренческих и нравственных проблем и такую острую проблему российской действительности, как положение крестьян.

Начало развитию просветительства в России положил М.В. Ломоносов, стараниями которого был открыт университет в Москве.

Идеи просветительства нашли широкое распространение в русской литературе — в произведениях Д.И. Фонвизина, Г.Р. Державина, В.К. Тредиаковского, в русской живописи — в полотнах Ф.С. Рокова, Д.Г. Левицкого (см. гл. 12.)

Провозвестник революционных настроений в России А.Н. Радищев (1749—1802) в своих произведениях (ода «Вольность», «Путешествие из Петербурга в Москву») отразил широкий круг идей русского Просвещения и прежде всего резкое обличение самодержавия и крепостничества.

Крупнейший представитель русского просветительства — Н.И. Новиков (1744—1818), публицист, издатель сатирических журналов, организатор типографий, библиотек, книжных магазинов (в 16 городах). Издаваемые им книги охватывали все отрасли знаний.

Самодержавие жестоко расправлялось с просветителями. Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» была конфискована и запрещена (только в 1905 г. вышло новое издание), а сам автор

был отправлен в ссылку. Был заключен в Шлиссельбургскую крепость и Новиков.

Разномыслие просветителей, объединенных общими целями и идеалами, явилось предпосылкой исключительной плодотворности их творческой деятельности. В нескончаемых спорах между ними рождались современные концепции прав человека и гражданина, гражданского общества и плюралистической демократии, правового государства и разделения властей, рыночной экономики и этики индивидуализма. За попытки пренебречь этим наследием народы многих стран дорого заплатили.

XVIII столетие подготовило также господство буржуазной культуры. На смену старой, феодальной идеологии пришло время философов, социологов, экономистов, литераторов нового века — Просвещения. Эстетическое новаторство столетия проявило себя не столько в желании сломать или даже реконструировать традиционные формы, сколько в создании каких-то иных форм, существующих в обход традиции и как бы независимо от нее.

Художественные стили	Европейское искусство XVIII в. соединяло в себе классицизм и романтизм. Романтизм, возникший в атмосфере, пронизанной идеями
Просвещения	Просвещения, революционными событиями, во главу угла ставил воображение, эмоциональность и творческую одухотворенность художника. Используя старые стилистические формы классицизма, искусство эпохи Просвещения отражало при их помощи уже совершенно иное содержание. В искусстве разных стран и народов классицизм и романтизм образуют то некоторый синтез, то существуют во всевозможных комбинациях и смешениях.

Важным новым началом в искусстве XVIII в. было и появление течений, не имевших собственной стилистической формы и не испытывавших потребности в ее выработке. Таким крупнейшим культурологическим течением был прежде всего *сентиментализм* (от фр. *sentiment* — чувство), отразивший в полной мере просветительские представления об изначальной чистоте и доброте человеческой природы, утрачиваемыми вместе с отдалением общества от природы. В дневниках, романах, письмах, стихах писатели-сентименталисты анализировали тончайшие оттенки собственных чувств и настроений.

В европейском искусстве XVIII в. было еще одно направление — *рококо*. Для него характерны легкость, грациозность, изысканность и прихотливый орнаментальный ритм. Все искусство рококо построено на асимметрии, создающей ощущение беспокойства — игривое, насмешливое, вычурное, дразнящее чувство. Не случайно происхождение термина «рококо» возводят к французскому слову «рокайль» (букв. бриллиант и украшение из раковин), обознача-

шему стиль украшения интерьера, основывающийся на S-образных изгибах и спиралевидных формах. Рококо стал ведущим направлением искусства во Франции в XVIII в., а затем получило широкое распространение в Европе, особенно в церквях и дворцах Южной Германии и Австрии.

Развитие европейского искусства XVIII в. сложно и неравномерно. В Италии наивысшие достижения связаны с венецианской школой. Во Франции прослеживается эволюция от рококо к искусству программно-гражданственной направленности. В искусстве, и особенно, в литературе Англии уже зарождались характерные черты реализма.

Молодой Гойя (1746—1828) в Испании всем своим творчеством подготавливал романтизм нового столетия.

Ценнейшим наследием XVIII в. явились заложенные в нем основы эстетики и искусствоведения как подлинно научной дисциплины, развитие которой тесно связано с успехами философии.

Литература Основной литературный жанр эпохи Просвещения — роман. Успех романа, особенно значительный в Англии, был подготовлен успехом просветительской публицистики. Писатели-просветители прекрасно сознавали, насколько несовершенно современное общество и порочен человек, и все же надеялись, хотя бы на то, что подобно Робинзону Крузо из романа Даниэля Дефо (ок. 1660—1731) человечество, полагаясь на свой разум и трудолюбие, взойдет на вершины цивилизации, где его ожидает счастье.

Но, быть может, и эта надежда иллюзорна, о чем так недвусмысленно свидетельствует Джонатан Свифт (1667—1754) в книге «Путешествия Гулливера», когда отправляет своего героя на остров разумных лошадей. Как невозвратно далеко ушел человек от этой патриархально-справедливой жизни и мечтающий о разумном идеале, не напоминает ли он действительности злобных йэху, высшее счастье которых алчно перебирать драгоценные камешки? Скорбь и смех — отличительные черты его творчества.

Развертывая в своих книгах положительную программу, просветители широко представили и то, как живет человек, обманывая и обманываясь.

Нравственный идеал неизменно соседствует с сатирой. В романах (например, «История Тома Джонса, найденца» английского писателя Г. Филдинга, нередко прибегали к параллельному построению сюжета, напоминающему сказочный: о добром и злом братьях, каждому из которых в конце концов воздается по заслугам. Впервые в английской литературе Филдинг (1704—1754) продемонстрировал

возможности создания впечатляющих образов, развития сюжета, проницательного наблюдения.

Со всей теоретической обстоятельностью воспитание естественного человека представлено в трактатах Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) и его романах «Эмilia, или Новая Элоиза» и «Эмilia, или О воспитании».

Образом всего доброго и прекрасного для просветителей была природа. Настоящий ее культ создадут сентименталисты в 60-х XVIII в., но увлечение естественностью, восторженное созерцание ею начинается вместе с самой эпохой Просвещения.

Это было время новых философских убеждений, время, когда идеи не только излагались в трактатах, но легко переключивались в романы, вдохновляли поэтов и воспевались ими. Широкий диапазон просветительской мысли представлен в творчестве английского поэта и сатирика А. Попа (1688—1744). Его дидактическая поэма «Опыт о человеке» стала для Европы учебником новой философии. Выход в свет ее первого русского издания в 1757 г. стал фактически началом русского Просвещения.

Распространению идей Просвещения в Германии способствовали поэма «Мессиада» Ф. Клопштока (1722—1803), в которой автор стремился к выражению интимно-рациональных начал, которые лежат в основе многих поступков человека, а также «Обращение к людям» — самое известное произведение А. фон Книгге (1753—1796). В этой работе Книгге изложил представления о светском, аристократическом образе жизни и жизни буржуазии, ориентированной на обыденные ценности, дал много практических жизненных советов, основанных на опыте и знании людей.

Музыка

В конце XVII—XVIII вв. начинает складываться тот музыкальный язык, на котором потом заговорит вся Европа. Первыми были немецкие композиторы Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) и Георг Фридрих Гендель (1685—1759).

Великий немецкий композитор и органист Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Он непревзойденный мастер полифонии. Его оркестровая музыка включает концерты для клавишных инструментов и скрипки, оркестровые сюиты. Значительны музыка Баха для клавира и органа, его фуги и хоралы.

Как и Бах, Гендель, использовал библейские сюжеты для своих произведений. Наиболее известные его произведения — оратории «Сул», «Израиль в Египте», «Мессия». Гендель написал более 40 опер, а также органные концерты, сонаты, сюиты.

Огромное влияние на музыкальное искусство Европы оказала венская классическая школа и ее виднейшие мастера — Гайдн, Мо-

царт и Бетховен. Венские классики переосмыслили и заставили звучать по-новому все музыкальные жанры и формы.

«Отцом симфонии» называют *Йозефа Гайдна* (1732—1809), учителя Моцарта и Бетховена. Им было создано более 100 симфоний. В основе многих из них — темы народных песен и танцев, которые композитор разрабатывал с удивительным искусством. Вершина его творчества — «12 Лондонских симфоний», написанных во время триумфальных поездок композитора в Англию в 90-х гг. Гайдн написал множество замечательных квартетов и клавирных сонат, свыше 20 опер, 14 месс, большое количество песен и других сочинений, довел до классического совершенства симфонию, квартет, сонату. В конце творческого пути он создал две монументальные оратории — «Сотворение Мира» и «Времена года», в которых выражены мысли о величии мироздания человеческой жизни.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) еще в детстве поража́л незаурядными способностями: был виртуозом-исполнителем, сочинял в большом количестве музыку. Необыкновенные способности Вольфганга развивались под руководством его отца — скрипача и композитора Леопольда Моцарта. С 1781 г. Моцарт живет в Вене, здесь наступает расцвет его творческого гения. В операх «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» Моцарт с изумительным мастерством создает разнообразные и живые человеческие характеры, показывает жизнь в ее контрастах, переходя от шутки к глубокой серьезности, от веселья — к тонкой поэтической лирике.

Эти же качества присущи и его симфониям, сонатам, концертам, квартетам, в которых он создает высшие классические образцы жанров. Вершинами классического симфонизма стали три его симфонии (всего Моцартом было написано около 50): «Ми бемоль мажор» (№ 39) — жизнь человека полна радости, игры, веселого танцевального движения; «Соль минор» (№ 40) — глубокая лирическая поэзия движения человеческой души, драматичность ее стремлений; «До мажор» (№ 41), названная современниками «Юпитер», — обнимает весь мир с его контрастами и противоречиями, утверждая разумность и гармоничность его устройства.

Музыка Моцарта являет высочайшее достижение классицизма по совершенству мелодий и форм.

«Музыка должна высекать огонь из людских сердец», — говорил *Людвиг Ван Бетховен* (1770—1827), чье творчество принадлежит к высшим достижениям человеческого гения. Человек республиканских взглядов, он утверждал достоинство личности художника-творца. Бетховен вдохновлялся героическими сюжетами. Таковы его единственная опера «Фиделио» и увертюры «Замонт», (к драме

И. В. Гете) «Леонора», «Кориолан», фортепианная соната № 23 («Аппасионата»). Завоевание свободы в результате упорной борьбы — вот главная идея его творчества.

Вся зрелая творческая жизнь Бетховена связана с Веной, где он еще юношей восхитил своей игрой Моцарта, занимался у Гайдна, здесь прославился как пианист. Стихийная сила драматических столкновений, возвышенность философской лирики, сочный, порой грубоватый юмор — все это мы можем встретить в бесконечно богатом мире его сонат (всего им написаны 32 сонаты). Лирико-драматические образы Четырнадцатой («Лунной») и Семнадцатой сонат отразили отчаяние композитора в самый тяжелый период жизни, когда Бетховен был близок к самоубийству из-за потери слуха. Но кризис был преодолен: появление Третьей («Героической») симфонии ознаменовало победу человеческой воли. В период с 1803 по 1813 гг. он создал большинство симфонических произведений. Разнообразие творческих исканий поистине безгранично. Композитора привлекали и камерные жанры (вокальный цикл «К далекой возлюбленной»). Бетховен стремится проникнуть в сокровенные глубины внутреннего мира человека.

Апофеоз его творчества — Девятая («Хоральная») симфония и Торжественная месса. Девятая симфония включает отрывок из шиллеровской «Оды радости», избранной гимном Европы.

Изобразительное искусство Изобразительному искусству XVIII столетия в лучших произведениях свойственны анализ тончайших переживаний человека, воспроизведение нюансов чувств и настроений. Интимность, лиризм образов, аналитическая наблюдательность (иногда беспощадная) — характерные черты искусства XVIII в. Эти свойства художественного восприятия жизни оказали значительное влияние на развитие мировой художественной культуры.

Итальянское искусство XVIII в. достигло своего расцвета только в Венеции.

Выразителем духа Венеции был *Джованни Баттиста Тьеполо* (1696—1770), крупнейший итальянский живописец XVIII в., один из первых представителей итальянского рококо. Тьеполо принадлежат гигантские по масштабу росписи как церковные, так и светские. Его работы отличает легкий динамичный стиль, они наполнены светом и теплом (сцены из жизни Клеопатры в палатце Лабана, Венеция).

Венеция XVIII в. дала миру прекрасных мастеров *ведуты* — городского архитектурного пейзажа. Это *Антонио Каналетто* (1697—1768), прославленный торжественными картинами жизни Венеции

на фоне ее сказочной театральной архитектуры. Видны родной Венеции писал и *Франческо Гварди* (1712—1793), поэтический, романтический мастер, искусно использовавший эффект отраженного света («*Венецианский дворик*»).

Расцвет национальной школы живописи в Англии начинается с *Уильяма Хогарта* (1697—1764), живописца, графика, теоретика искусства, автора серии гравюр «*Карьера проститутки*», обличительных жанровых зарисовок «*Карьера моря*». Хогарт был единственным художником английского Просвещения и первым живописцем-просветителем в Европе. Его искусство прочно связано с искусством театра, сатирическими журналами, с литературой Просвещения. Свои эстетические взгляды он изложил в трактате «*Анализ красоты*», где осудил нескритичный подход к искусству и выдвинул в качестве критерия эстетического восприятия красоты двойную изогнутую линию. Хогарт много делал для введения в практику художественных выставок.

Замечательным художником-портретистом был *Томас Гейнсборо* (1727—1788). Портретным образам художника, нередко помещенным на фоне мягкого идиллического ландшафта, свойственны душевная утонченность, одухотворенность и поэзия. Знаменательно, что этот жанр занимает главное место в стенах Королевской Академии искусства (открыта в 1768 г.), одним из членов учредителей которой был Гейнсборо. Художник первым из английских мастеров стал следовать реалистическим традициям в пейзажной живописи.

В первой половине XVIII в., когда так активно происходил процесс вытеснения религиозной культуры светской, ведущим направлением в искусстве Франции XVIII в. стало рококо. Сюжеты полотен художников — только любовные, эротические, любимые героини — нимфы, вакханки, Дианы, Венеры, совершающие свои нескончаемые «триумфы» и «туалеты».

Живописцем рококо был *Жан-Антуан Ватто* (1684—1721). Он разработал и развил новый жанр картин — *галантные праздники*: причудливые сценки, изображающие элегантно одетых молодых людей на лоне природы («*Отплытие на остров Киферу*»). Ярким представителем французского рококо стал *Франсуа Буше* (1703—1770). «Первый художник короля», директор Академии, Буше был истинным сыном своего века, все умевшим делать сам: панно для отелей, картины для богатых домов и дворцов, картоны для мануфактуры гобеленов, театральные декорации, книжные иллюстрации, рисунки всевозможных часов, карет, эскизы костюмов и т.д. Типичные сюжеты его полотен — «*Триумф Венеры*» или «*Туалет Венеры*», «*Венера с Амуром*», «*Купанье Дианы*» и т.п.

Картины на фривольные сюжеты, часто эротические («*Качели*»), писал *Жан-Оноре Фрагонар* (1732—1806), ведущий представитель рококо.

Идеи Просвещения не только влияли в целом на развитие искусства, просветители активно вмешивались в его ход. «Салоны» *Дени Дидро* (1713—1784) были первой формой критической литературы по искусству.

В русле новых эстетических идей в искусстве развивается творчество *Жана Батиста Симона Шардена* (1699—1779), художника, создавшего в сущности новую живописную систему. Шарден начал с натюрморта, писал вещи кухонного обихода — котлы, кастрюли, бачки, затем перешел к жанровой живописи («*Молитва перед обедом*», «*Гречка*»), а от нее — к портрету.

Французская скульптура XVIII в. проходит те же этапы, что и живопись. Это преимущественно рокайльные формы в первой половине века и классические черты — во второй. Легкость, свобода, динамика видны в скульптуре *Жана Батиста Пигалы* (1714—1785), в его полном прелести, легкого, стремительного движения, непосредственности и изящества «*Меркурий, подвязывающий сандалию*».

Жан Антуан Гудон (1741—1828) — истинный историограф французского общества, передал в своей скульптурной портретной галерее духовную атмосферу его эпохи. Его «*Вольтер*» — свидетельство высокого уровня французского искусства.

Театр

Тяготение изобразительного искусства к занимательности, повествовательности и литературности объясняет его сближение с театром. XVIII столетие часто называют «золотым веком театра». Театр был призван временем для выполнения целого спектра задач. Бомарше считал его «исполином, который смертельно ранит всех тех, на кого направляет свои удары».

Писать о людях в обыденных обстоятельствах значило писать одновременно о жизни, сформировавшей этих людей. И писать неловко — ведь драматурги Просвещения исходили из больших общественных и человеческих идеалов и решительно не воспринимали всего, что им противоречило. В трагедии они негодовали, в комедии издевались.

Крупнейшим драматургом Англии XVIII в. был *Ричард Бринсли Шеридан* (1751—1816). Его сатирические комедии нравов («*Соперники*», «*Поездка в Скарборо*» и «*Школа злопосовия*») направлены против безнравственности высшего света, пуританского лицемерия буржуа.

Некогда великая торговая держава, Венеция переживала в XVIII в. экономический упадок, но не только сохранила, но и сумела развить свою культуру. В этом небольшом городе работало семь

театров — столько, сколько в Париже и Лондоне вместе взятых. На карнавал в Венецию съезжались со всей Европы. В этом городе творил Карло Гольдони (1707—1793), создавший 267 драматических произведений, но прославили его лучшие комедии — «Трактищица» и «Слуга двух господ».

Современником Гольдони был Карло Гоцци (1720—1806). Его сказки — фьябы основаны на фольклорных мотивах и традициях комедии *дель арте*¹ («Любовь к трем апельсинам», «Турандот» и др. о жизни театральной Венеции).

Во Франции самым высоким, достигшим абсолютной зрелости воплощением комедии нравов, была «Женитьба Фигаро» великого французского драматурга Пьера Бомарше (1732—1799). Фигаро оказался олицетворением общенародной оппозиции старому режиму, той самой оппозиции, которая привела к революции. И недаром два человека так ненавидели эту пьесу — Людовик XVI, живший в страхе перед революцией, и Наполеон Бонапарт, построивший свою империю на развалинах революционных порядков.

Страной, где «серьезный жанр», как его называли в XVIII в., а потом и трагедия сделали наибольшие успехи, была Германия. Хотя театр Просвещения появляется в Германии лишь в середине 50-х годов XVIII в. (на сорок—пятьдесят лет позже, чем в Англии и Франции), но зато, восприняв опыт предшественников, дает замечательные плоды.

Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781) был теоретиком изобразительного и драматургического искусства, создателем замечательных пьес («Сара Сампсон», «Эмилия Галлотти»). В сочинении «Гамбургская драматургия» он толкует по-своему Аристотеля и критикует застоявшиеся формы классической французской драмы, противопоставляя их свободному подходу Шекспира и утверждая право третьего сословия быть героями произведений.

Эстетические сочинения Лессинга («Лаокоон, или О границах живописи и поэзии», «Гамбургская драматургия») имели резонанс во всех европейских странах. Основной вопрос, который Лессинг поднимает в «Лаокооне», — о специфической природе поэзии и живописи, а следовательно, различии и границе между ними. Изобразительное искусство и поэзия являются «подражанием действительности», заявляет Лессинг. Он показывает, что по сравнению с изобразительными искусствами поэзия способна к значительной индивидуализации человеческих характеров и переживаний. Задача писателя, считает Лессинг, изображение жизни в движении, в борьбе.

Иоганн Вольфганг Гёте (1775—1878), «универсальный гений» ученый, теоретик и знаток искусства, романист, великий поэт и

замечательный драматург, он словно бы воплощал в себе всю культуру Германии. Пьеса «Эгмонт» (1775—1787) — одна из лучших театральных созданий Гёте. Самая великая цель состоит, по Гёте, в утверждении человечности, воплощением которой является Эгмонт.

Для Германии воспитание свободолюбивой человеческой личности становилось революционной задачей. Этой задаче и посвящал себя Фридрих Шиллер (1759—1805) — ученый, историк и эстетик, великий поэт и драматург. На творчество Шиллера огромное влияние оказала литература Просвещения, мятежное стремление к свободе, утверждение человеческого достоинства выражены уже в раннем его произведении — драме «Разбойники». Драмой «Коварство и любовь» Шиллер словно бы подводит итог одной из главных линий драматургии XVIII в. и открывает дорогу новой драме. Сам он в известном смысле тоже принадлежит к ней — ведь театр XX в., найдя к Шиллеру во многом новый подход, считает его современным автором — интерес к сильным характерам и социальным потрясениям определил напряженный драматизм трагедий Шиллера во все времена.

Рационализму Просвещения немецкое литературное движение «Буря и натиск» противопоставляло страсть, фантазию и образность. Главной формой своего самовыражения движение избрало драму. Своим названием оно обязано драме Ф. Клингера (1752—1831) «Буря и натиск», в которой автор воспел стремление человека к свободе.

Французская революция и вызванные ею социально-политические катаклизмы рубежа XVIII—XIX вв. на европейском континенте похоронили веру просветителей в возможность постепенного ненасильственного прогресса. По отношению к этим событиям просветительское движение быстро политизировалось и раскололось на отдельные противоборствующие группировки и течения. Кризис Просвещения усугубила консервативная критика его целей и идеалов, просветителей обвиняли в том, что они внесли в умы людей путаницу, а в общество — смуту, нарушившие естественное, органичное развитие стран и народов. От этих ударов Просвещение уже не оправилось. Оно внезапно сошло с подмостков истории, заставив потомков задуматься, в чем же заключалось его историческое предназначение.

По мнению некоторых исследователей, итог Просвещению подводит И.В. Гёте в трагедии «Фауст», оценивая новый исторический тип человека, напряженно ищущего Истину на основе Разума, верящего в свою созидательную деятельность, но при этом жестко ошибающегося и пока что беспомощного перед им же самим вызванными к жизни могучими силами.

¹ Комедия *дель арте* (комедия масок) — форма итальянской народной комедии-импровизации, исполнялась профессиональными актерами, изображавшими традиционные персонажи и ситуации.

Это был век великих открытий и великих заблуждений, век, о котором русский просветитель *А.Н. Радищев* проникательно и афористично сказал в стихотворении «*Осмынадесятное столетие*».

Нет, ты не будешь забвенно, столетье
безумно и мудро,
Будешь проклято вовек, а век удивленно всем.

Культурное наследие XVIII столетия до сих пор поражает необычайным разнообразием, богатством жанров и стилей, глубиной постижения человеческих страстей, величайшим оптимизмом и верой в человека и его разум.

Основные термины и понятия

Буржуазная культура	Рокко
Ведута	Романтизм
Венская классическая школа	Сентиментализм
Галантные праздники	Симфония
Классицизм	Соната
Комедия дель арте	Фуга
Комедия нравов	Филы
Оратория	Хорал
Полифония	«Царство разумов»
Просветитель	

Вопросы для повторения

1. В чем, на ваш взгляд, состоит историческая обусловленность эпохи Просвещения?
2. Чем можно объяснить отличие взглядов представителей Просвещения европейских стран? Охарактеризуйте национальную специфику культуры Просвещения.
3. Какие духовные противоречия были присущи эпохе Просвещения?
4. Специфика русского Просвещения?
5. Объясните, почему Лессинг в названии своего эстетического произведения «*Леокон, или О границах живописи и поэзии*» ввел имя древнегреческого жреца Леокона (см. обложку книги)

Глава 12

Культура России XVIII в.

Смольный монастырь.
На 12 островах в устье Невы
Петр I построил Санкт-Петербург.

Большой дворец в Петергофе

Поздним феодализмом характеризуется на Руси XVIII в. Делаются попытки преодолеть отставание России от стран Западной Европы, происходят существенные перемены во всех областях жизни. Их начало связано с реформами Петра I (1672—1725). В России утверждается самодержавная власть — *абсолютная монархия*.

В XVIII в. развиваются внешние экономические и культурные связи России с западными странами, способствующие вхождению ее в мировой историко-культурный процесс. Во второй половине XVIII в. в недрах феодальной экономики формируется капиталистический уклад.

В конце XVIII в. завершается процесс складывания *русской нации*. Формирование русской нации происходит на базе уже сложившейся русской народности с высоким уровнем культуры и чувством национального единства. Основным содержанием историко-культурного процесса в этот период было формирование и развитие *национальной русской культуры*. Появляются новые сферы культуры — наука, художественная литература, светская живопись, театр и др.

Петровские реформы способствовали экономическому и политическому подъему государства. Намного продвигается просвещение, что оказывает большое влияние на дальнейшее развитие культуры. Происходит крутой перелом в культурной жизни, оказавший большое влияние на ее дальнейшее развитие.

Образование С 1 января 1700 г. вместо применявшейся византийской системы летоисчисления, по которой счет производился от «Сотворения мира», указом Петра I было введено *новое летоисчисление* «от Рождества Христова». В 1719 г. был создан первый естественно-исторический музей в России — *Кунсткамера*.

Впервые при Петре I образование стало государственной политикой, поскольку для осуществления задуманных им реформ нужны были образованные люди. В этот период открывались общие и специальные школы, были подготовлены условия для основания Академии наук. Молодых людей посылали за границу учиться, в основном корабельному и морскому делу.

В 1701 г. в Москве была открыта *Навигацкая школа* — первое светское государственное учебное заведение. Ученики школы изучали математические и навигационные науки (арифметику, гео-

метрию, тригонометрию, навигацию, астрономию.) При Посольском приказе была создана школа для обучения иностранным языкам, а позже — школа канцелярских служащих.

В Москве и других городах создавались *профессиональные школы* — Артиллерийская, Инженерная, Медицинская; на уральских заводах — горнозаводские училища. Все профессиональные школы имели подготовительные отделения, где обучали письму, чтению, арифметике. Науки изучались последовательно: каждая наука составляла отдельный класс. Ученики переходили из класса в класс без экзаменов. Вначале в школы принимали наряду с детьми дворян и детей разночинцев, но постепенно школы стали превращаться в закрытые учебные заведения только для дворянских детей.

В первой четверти XVIII в. стали создаваться так называемые *цифирные школы* — государственные начальные общеобразовательные школы для обучения мальчиков всех сословий кроме крестьян. Тем, кто не имел свидетельства об окончании цифирной школы, даже не разрешалось жениться. Однако постепенно число этих школ уменьшалось, а затем они прекратили свое существование. Были в то время и *церковно-приходские училища*, в которые принимались дети людей любых сословий. Существовали также духовные семинарии и школы. В 1786 г. был издан *Устав народных училищ* — первый законодательный акт в области образования. Впервые вводились единые учебные планы, классно-урочная система.

К середине XVIII в. уровень образованности в России был еще невысок, однако она стала модной среди дворян. Дворянские дети зачастую обучались в семьях, их учителя в основном были иностранцы и специалисты-практики, выпускники школ. Стали создаваться закрытые сословные учебные заведения для детей дворян: *Пажецкий корпус*, где детей-дворян готовили к придворной службе; *Воспитательное общество благородных девиц* при Смольном монастыре в Петербурге; *Шляхетский корпус* для подготовки офицеров.

Организация среднего и высшего образования была тесно связана с созданием Академии наук (официально с 1724). В нее входили Академия, Университет и гимназия. Академия делилась на три класса: математики, физики и гуманитарный класс. Вначале среди академиков не было ни одного русского. Первый русский академик — *Михаил Васильевич Ломоносов* (1711—1765), ученый мирового значения, ученый-энциклопедист. Многие научные открытия Ломоносова предвосхитили ряд важнейших достижений науки XVIII—XIX вв. Он также крупнейший русский поэт, заложивший основы современного русского литературного языка. Ломоносов очень много сделал для развития русской науки и организации образования. В 1755 г. стараниями и усилиями М. В. Ломоносова

был создан *Московский университет*, имевший философский, юридический, медицинский факультеты. В созданной университетской типографии издавалась газета «*Московские ведомости*» (выходила до 1917 г.).

Появились профессионально-художественные учебные заведения: в Петербурге — *Танцевальная школа*, в Москве — *Балетное училище* и *Академия художеств*.

В конце XVIII вв. России было 550 учебных заведений и 62 тысячи учащихся.

Книгоиздание. Успешно развивалось книгоиздательское дело. В 1708—1710 гг. была проведена реформа шрифта, упростившая сложную кириллицу. Введение

Литература гражданской (в отличие от церковной) азбуки и гражданской печати способствовало увеличению издания светских, гражданских книг, в том числе учебников. Для народных училищ издавались *Азбука*, «*Первое учение отрокам*» Ф. Прокоповича, «*Арифметика*» Л. Магницкого, и «*Грамматика*» М. Смотрицкого, *часослов* и *псалтирь*. С 1708 по 1725 гг. было напечатано около 300 гражданских книг, но тиражи их еще были невелики.

Большая заслуга развития российского книгоиздания принадлежит русскому просветителю, писателю, журналисту Н.И. Новикову (1747—1818). В его типографиях печаталось около одной трети издаваемых в последней четверти XVIII в. книг (приблизительно тысяча названий). Он издавал книги по всем отраслям знаний, а также сатирические журналы «*Трутенъ*», «*Живописецъ*», «*Кошелек*», в которых выступал ярким противником крепостного права. Новиков — организатор библиотек и школ в Москве и книжных магазинов в 16 городах России. Издавал он и учебники. В 1757 г. была издана «*Российская грамматика*» М. В. Ломоносова, которая в качестве основного учебника заменила устаревшую «*Грамматику*» М. Смотрицкого.

С 1703 г. стала выходить первая печатная газета «*Ведомости*», в которой публиковалась хроника внутренней и зарубежной жизни.

Широкая книгоиздательская деятельность во многом ускорила развитие литературы. Введение гражданского шрифта способствовало укреплению светского языка, хотя еще широко был распространен церковнославянский язык.

Популярными были сатиры, оды, басни, эпиграммы русского поэта и просветителя А. Кантемира (1708—1744), одного из основоположников русского классицизма в жанре стихотворной сатиры.

Поэт-филолог В.К. Тредиаковский (1703—1768) стал реформатором русского языка и стихосложения. В работе «*Новый краткий способ к сложению российских стихов*» он сформулировал принципы русского

силлабо-тонического стихосложения¹. Это дало мощный толчок дальнейшему развитию литературы в России.

Основоположником русской драматургии был А.П. Сумароков (1717—1777), поэт, автор первых русских комедий и трагедий, директор Российского театра в Петербурге. Он писал в разных жанрах: лирические песни, оды, эпиграммы, сатиры, басни.

Русские нравы и обычаи выразил в своих социальных комедиях «*Бригадир*» и «*Недоросль*» Д.И. Фонвизин (1744/45—1792). Его комедии, сатирически изображавшие нравы дворянского сословия, изобличавшие крепостное право как корень зла всех бед в стране, положили начало обличительно-реалистическому направлению русской литературы.

Последняя четверть XVIII в., — время расцвета творчества поэта, государственного деятеля Г.Р. Державина (1743—1816). Представитель русского классицизма он утверждал в литературе начала реализма. Основной жанр его произведений — ода. В них он дал широкую картину современной ему жизни: пейзажные и бытовые зарисовки, философские размышления, сатиру на вельмож. Знаменитая ода «*Фелица*» проникнута идеей сильной государственной власти. В ней он показывает образ идеального монарха и призывает «истину царям с улыбкой говорить». В своих стихах Державин смело сочетал «высокий» и «низкий» стили, внес элементы живой речи в русский язык.

В 80-90-е годы XVIII в. были опубликованы философские произведения русского мыслителя, писателя А.Н. Радищева (1749—1802). Ода «*Вольность*», повесть «*Житие Ф.В. Ушакова*» и главное произведение — «*Путешествие из Петербурга в Москву*» — пронизаны идеями русского Просвещения, обличением крепостничества и самодержавия, чувственным изображением жизни народа. Книга «*Путешествие из Петербурга в Москву*» была конфискована и до 1905 г. распространялась в списках, автор был сослан в Сибирь.

Основоположником русского сентиментализма стал Н.М. Карамзин (1766—1826), достигший вершин сентиментализма в повести «*Бедная Лиза*». Автор «*Писем русского путешественника*». Основное сочинение Карамзина — «*История государства Российского*» (в 12 томах) — новый этап в развитии русской исторической науки и вместе с тем образец русской прозы.

Архитектура.
Строительство

В Петровскую эпоху вносятся новшества в архитектуру и строительство, обусловленные требованиями правительства: выразить в архитектурных сооружениях силу, мощь и величие Российской империи. Правительство финансировало крупные постройки.

¹ Основано на упорядоченном расположении ударных и безударных слогов в стихе. Основные метры силлабо-тонического стихосложения — ямб, хорей, дактиль, шестистопный ямб.

С политико-экономическим развитием страны предъявляются новые требования к гражданскому строительству. Появление промышленных мануфактур, учреждение Сената, Коллежий потребовало нового типа построек.

Строительство в *Москве* отличалось разнообразием городских зданий. Были распространены и дворянские усадьбы, расположенные просторно, далеко друг от друга. Наиболее интересными строениями того времени в *Москве* были *Хамовый двор*, *Суконный двор*, *Большой Каменный мост*, *Арсенал* в *Кремле*, а также трехэтажное здание Главной аптеки, где вначале помещался первый русский университет.

В храмовом зодчестве начала XVIII столетия особенно выделяется церковь архангела Гавриила (*Меншикова башня*), построенная талантливым русским архитектором И. П. Зарудным (?—1727). Традиционная композиция церкви (восьмерик на четверике) сближает ее с постройками XVII в., но ее завершение в виде шпиля 30-метровой высоты со скульптурой ангела (шпиль существовал до пожара 1723 г.) и обильные лепные украшения в стиле европейского барокко говорят о новых тенденциях в архитектуре, пришедших вместе с реформами Петра. Меншикову башню отличают смелость решения высотной композиции, оригинальность декора. Вместе с тем, это образец переходного периода между ярусной композицией XVII в. и стилем барокко первой половины XVIII в.

Выдающимся зодчим *Москвы* в 50-х годах XVIII в. был Д. В. Ухтомский (1719—1774), представитель стиля русского барокко. По его проекту деревянные триумфальные Красные ворота в 1753 г. были заменены каменными. Они были украшены скульптурными фигурами, группами колонн, декоративными вазами.

Наиболее значительное творение Ухтомского — колокольня *Троице-Сергиевой лавры*, отличающаяся многоярусной композицией и богатством декоративного убранства. Фигурная глава колонны, размещенные в каждом ярусе по-своему, декоративные вазы составляют замечательный наряд этого выдающегося произведения.

В 1749 г. Д. В. Ухтомский организовал в *Москве* Архитектурную школу, в которой под его руководством прошли ученичество такие выдающиеся русские архитекторы, как В. П. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов и др.

В. П. Баженовым (1737/38—1799) построены дворцово-парковый ансамбль в *Царицыно*, дом *Пашкова* в *Москве*, *Михайловский замок* в *Петербурге*. Его творения отличаются смелостью композиции, разнообразием замыслов, сочетанием западного и русского стилей.

По проектам М. Ф. Казакова (1738—1812) построены *Сенат* *Московского Кремля*, *Московский университет*, *Голицынская боль-*

ница (ныне *Первая градская*), *Петровский дворец*, возведенный в псевдоготическом стиле, *Дворянское собрание* с великолепным *Колонным залом*. Казаков руководил составлением генерального плана *Москвы*, организовал архитектурную школу.

И. Е. Старов (1745—1808) — автор ряда замечательных архитектурных творений в *Петербурге* — *Троицкого собора*, *Александровской лавры* и *Таврического дворца* — памятника победы в *Русско-Турецкой войне*.

Петровская эпоха это прежде всего строительство новой столицы — *Петербурга* (1703), для чего были приглашены иноземные зодчие Трезини, Растрелли. На первом этапе строительством руководил Д. Трезини (ок. 1670—1734). Новая столица была задумана как регулярный (спланированный) город, с длинными лучевыми проспектами, с городскими ансамблями кварталов и улиц, площадей, каменными домами равномерной высоты. Трезини — автор «типовых проектов» жилых зданий трех категорий: для именитых граждан, для зажиточных и простых («подлых») людей.

Общественные сооружения Трезини отличались простотой стиля — раннее *Адмиралтейство*, здание *Двенадцати коллегий*. Самое значительное его сооружение — собор *Петропавловской крепости* (1712—1733), отличавшийся колокольной с высоким узким шпилем.

Одновременно с *Петербургом* строились загородные дворцы со знаменитыми парковыми ансамблями, а также *Кронштадт* и *Екатеринбург* на *Урале*. *Петергоф* был задуман как загородная резиденция Петра I, которую он хотел уподобить *Версали*, особенно его центр с каскадами фонтанов и скульптурной фигурой *Самсона*.

Решающим для расцвета русского барокко было творчество отца и сына Растрелли. Итальянский скульптор Б. К. Растрелли (1675—1744) с 1716 г. работал в *Петербурге*, участвовал в декоративном оформлении *Петергофа*. Он автор бронзового бюста Петра I и скульптурной группы «*Императрица Анна Иоановна с арапчонком*».

Сын его, Б. Растрелли-младший (1700—1771), был уже русским архитектором, в творчестве которого сочетались и западные, и русские традиции. По его проектам построены *Смольный монастырь* и *Зимний Дворец* в *Петербурге*, *Большой дворец* в *Петергофе*, *Екатерининский дворец* в *Царском Селе* и др. Растрелли любил размах, пышность, яркие краски, использовал богатое скульптурное убранство, затейливый орнамент.

В 60-е гг. XVIII в. на смену русскому барокко пришел русский классицизм, который достиг своего расцвета в начале XIX в. Особенно он проявился в усадебном строительстве, которое представляло собой уютные и изящные дома с колоннами, хорошо вписавшиеся в русский пейзаж.

Главное достижение классицизма — ансамбль, организация пространства: строгая симметрия, прямые линии, прямые ряды колонн. Яркий пример — *Дворцовая площадь* в Петербурге, построенная по проекту архитектора *К.И. Росси* (1775—1849). Она представляет собой плавную дугу с замыкающей ее двойной аркой Главного штаба, с высокой Александровской колонной посередине площади и барочным фасадом Зимнего дворца.

Архитектура и строительство XVIII в. в России переживают подлинный расцвет, сохранившиеся здания и сегодня являются не только украшением русских городов, но шедеврами мирового значения.

Изобразительное искусство В XVIII в. претерпевает изменение и изобразительное искусство — живопись, скульптура и др. Это время расцвета *портретной живописи*. Художественная линия русского портрета сохранила свою самобытность, но одновременно впитывала западные традиции.

Наиболее известные художники Петровской эпохи — *А. Матвеев* (1701—1739) и *И. Никитин* (ок. 1690—1742) — основоположники русской светской живописи. Живописному мастерству они учились за границей. Портреты Матвеева отмечены непринужденностью поз и правдивостью характеристик. Ему принадлежит первый в русском искусстве *автопортрет* — «*Автопортрет с женой*». Добивался в своих портретах передачи характерных индивидуальных черт модели, выразительности изображаемых предметов *И. Никитин*. В портретах «*Наполенный вейман*» и «*Петр I на смертном ложе*» он намного опередил своих современников по глубине и форме художественного выражения.

Появление портрета в Петровскую эпоху было, по словам академика *И. Э. Грабаря*, «одним из главных факторов, решивших судьбу русской живописи».

К концу 20-х гг. наметился перелом к *придворному* направлению в живописи. Это было время интенсивного развития личности, что нашло отражение в творчестве лучших портретистов XVIII в. — *Антропова*, *Рокотова*, *Левитского*, *Боровиковского*, скульпторов *Шубина* и *Козловского*.

Портреты *А. П. Антропова* (1716—1795) хотя еще и сохранили связь с парсуной, но отличаются правдивостью характеристики человеческой личности (портрет *Петра III*).

Тонкие по живописи и глубоко поэтичные портреты *Ф. Рокотова* (1735—1808) проникнуты осознанием духовной и физической красоты человека («*Неизвестная в розовом платье*», «*Портрет В. Е. Новосильцевой*»).

Крупнейший портретист того времени *Д. Т. Левицкий* (1735—1822) создал великолепную серию парадных портретов — от портрета *Екатерины II* до портретов московских купцов. В его полот-

нах торжественность сочетается с красочным богатством. Жизненностью, обаянием наполнены его женские портреты, особенно *смолянок* — воспитанниц Смольного института.

Творчество *В. Л. Боровиковского* (1757—1825) отличает сочетание декоративной тонкости и изящества с верной передачей характера. Он рисует портрет на фоне мягкого пейзажа. Чудесен его лирический портрет очаровательной молодой женщины *М. И. Лопухиной*.

Известный скульптор *Ф. Шубин* (1740—1805), земляк *М. В. Ломоносова*, холмогорский крестьянин. В 19 лет талантливый юноша отправился в Петербург. Сначала он был истопником, а затем учеником Академии художеств, совершенствовал свое мастерство за границей. Шубин создал галерею психологически выразительных скульптурных портретов — бюсты *А. М. Голицына*, *М. Р. Паниной*, *И. Г. Орлова*, *М. В. Ломоносова*.

Классическое направление представлял скульптор и рисовальщик *М. Козловский* (1753—1802). Его творчество проникнуто идеями Просвещения, возвышенным гуманизмом, яркой эмоциональностью. Особенно ярко это выразилось в скульптурной группе для каскада фонтанов в Петергофе «*Самсон, раздирающий пасть льва*» — *аллегории*, олицетворяющей победу России над Швецией. Интересен его памятник *А. В. Суворову* (в образе *Марса*) в Петербурге.

Известный французский скульптор *Э. М. Фальконе* (1716 — 1791) приехал в Россию специально для сооружения памятника *Петру I*. Над памятником «*Медный всадник*» он работал 12 лет. Открытие памятника на Сенатской площади состоялось в 1782 г. В «*Медном всаднике*» воплощен образ создателя, преобразователя: конь, вставший на дыбы, умиротворяется твердой рукой могучего всадника. Памятник стал символом города на Неве.

В конце XVIII в. создается одна из богатейших художественных коллекций мира — *Эрмитаж*. В его основе — приобретенные *Екатериной II* частные собрания картин западноевропейских мастеров. В Эрмитаже устраивались также спектакли, музыкальные вечера. Изобразительное искусство XVIII в. сделало значительный шаг вперед в развитии светского направления.

Театр. Балет. Музыка В XVIII в. продолжалось развитие *театра*. По велению *Петра* в 1702 г. был создан *Публичный театр*, рассчитанный на массовую публику.

Специально для него на Красной площади в Москве была построена «*Комедияльная хранина*», где давала спектакли немецкая труппа *И. Х. Кунста*, который потом обучал и «*русских ребят*». В репертуаре были иностранные пьесы, которые успеха у публики не имели, и театр прекратил свое существование, так как прекратились субсидии *Петра I*.

В начале XVIII в. продолжал свою деятельность *школьный театр* при Славяно-греко-латинской академии. Ставились спектакли, прославляющие дела Петра I.

Петровский официальный театр распался на несколько театров. Театральные труппы продолжали свою деятельность в столицах и провинциях.

С начала 30-х гг. XVIII в. в Петербурге снова появился официальный театр. В 40-х гг. при Шляхетском кадетском корпусе был создан *школьный театр*, актерами в котором выступали учащиеся корпуса. Душой этого театра был А. Сумароков, который ставил там и русские пьесы. Именно там была поставлена первая русская трагедия *«Хорев»*, написанная Сумароковым.

В середине XVIII в. во многих городах Российской империи выступали иностранные актерские труппы — французские, немецкие и др. Но среди публики рос интерес к русскому театру, связанный с общим подъемом национального самосознания.

В 1750 г. в Ярославле начались спектакли первого провинциального публичного театра с русскими актерами, художниками, музыкантами. В его репертуаре были и русские пьесы. Возглавлял театр первый известный русский актер Федор Волков (1729—1763). Царица Елизавета Петровна выписала Федора Волкова со всей труппой ко двору, и в 1752 г. театр переехал в Петербург. На основе этой труппы в 1756 г. указом царицы был создан театр «для представления трагедий и комедий». Директором его стал Сумароков, а первым придворным актером — Ф. Волков. Таким образом был создан первый постоянный профессиональный государственный публичный театр под названием *Российский театр* (с 1832 г. — Александринский).

В 1779 г. был создан *частный театр на Царицыном лугу* (Марсово поле), которым руководил известный русский актер И. Л. Дмитриевский (1734—1821). Он начал свою актерскую деятельность в театре Ф. Волкова в Ярославле, затем был актером Российского театра. Дмитриевский был также режиссером и педагогом, действительным членом Российской Академии. В его театре на Царицыном лугу впервые были поставлены пьесы Д. И. Фонвизина. В 1783 г. по указу Екатерины II театр был закрыт.

В 1780 г. в Москве был открыт *Петровский театр*, где разыгрывались драматические, оперные и балетные спектакли.

В конце XVIII в. возник *крепостной театр* — дворянские театры с труппами из крепостных. В основном такие театры создавались в Москве и Подмосковье (театры Шереметевых, Юсуповых и др.). В историю русского театрального искусства вошли имена крепостных актрис Прасковьи Жемчуговой (1768—1803), Т. В. Шлыковой-Гранатовой. В начале своей творческой деятельности кре-

постным был и известный русский драматический актер Михаил Семенович Щепкин (1788—1863). Крепостные театры стали основой русской провинциальной сцены.

Балет в России зародился как отдельные танцевальные номера в антрактах сначала драматических, затем оперных спектаклей. Постепенно стали складываться балетные группы. Для подготовки танцоров придворной балетной группы в 1738 г. был утвержден проект «Собственной Ее Величества танцевальной школы».

Со вступлением на русский престол в 1741 г. дочери Петра I Елизаветы был издан указ об учреждении в Петербурге русской балетной труппы. Со времени постановки отдельного балета *«Победа Флоры над Бореем»* приглашенным австрийским балетмейстером Гильфердингом в 1760 г. сюжетный балет прочно утвердился в России. Первым русским балетным либреттистом был А. П. Сумароков.

Наряду с иноземными танцорами прославились и русские артисты. Тимофей Бубликов стал первым танцовщиком в Петербурге, получил придворный чин и звание танцмейстера двора. В Москве известными артистами балета были Иван Ерошкин, Василий Балашов, Гаврила Райков. Первые русские балетмейстеры Балашов и Райков ставили в Москве комические балеты и дивертисменты. Ведущей московской танцовщицей была Арина Собакина.

В XVIII в. начинает широко распространяться *светское музыкальное искусство* — любительское музицирование, домашние и публичные концерты с участием русских и зарубежных исполнителей. В 1772 г. в Петербурге был основан «Музыкальный клуб», а в 1802 г. — *Филармоническое общество*, на концертах которых исполнялась старинная и классическая музыка.

В последней трети XVIII в. формируется *русская композиторская школа*, появляются первые русские композиторы — авторы оперной, хоровой, инструментальной, камерной музыки.

Крупным достижением русской музыкальной культуры того времени стала музыкальная мелодрама *«Орфей»* композитора Е. И. Фомина (1761—1800), создавшем также песенную оперу на национальный русский сюжет *«Ямщики на подставе»*, оперу *«Американец»* и др. Ведущим музыкальным жанром становится опера.

На рубеже XVIII—XIX вв. появился новый жанр камерной лирической песни — *русский романс*. Одним из создателей русского романса стал О. А. Козловский (1754—1831), написавший *«Российские песни»*, героико-патриотические полонезы. Один из них на слова Г. Р. Державина — *«Гром победы раздается»* — долгое время был русским национальным гимном.

Церковную музыку в это время представлял композитор Д. С. Бортнянский (1751—1825) — директор императорской певче-

ской капеллы, автор камерно-инструментальных ансамблей, литургий, хоровых концертов. Бортнянскому принадлежат и оперы «Сокол», «Сын-соперник» и др.

Итоги историко-культурного развития России в XVIII в. весьма значительны. Продолжалось развитие русских национальных традиций во всех видах искусства, в то же время нарастание связей с зарубежными странами способствовало проникновению западного влияния на русскую культуру.

Укрепление могущества Русского государства, которое стало одним из крупнейших государств мира, способствовало формированию русской нации и единого русского языка, ставшего величайшим культурным богатством русского народа. Получили развитие все направления культуры — образование, книгопечатание, литература, архитектура, изобразительное искусство.

Произошло обмирщение, секуляризация культуры, проникновение в Россию идей Просвещения. Это способствовало появлению новых видов культуры — первых литературных журналов, художественной литературы, общедоступного театра, светской музыки. Значительно расширилась сфера духовной деятельности русских людей.

Развитие культуры России XVIII в. подготовило блестящий расцвет русской культуры в XIX в., ставшей неотъемлемой составной частью мировой культуры.

Основные термины и понятия

Абсолютная монархия	Русская нация
Автопортрет	Русский романс
Ансамбль	Русский сентиментализм
Крепостной театр	Русское барокко
Национальная русская культура	Силлабо-тоническое стихосложение
Ода	Социальная комедия
Реализм	Усадебное строительство
Русская композиторская школа	Церковно-приходское училище
	Цифровая шала
	Школьный театр

Вопросы для повторения

1. Расскажите о развитии образования в первой половине XVIII в.
2. Охарактеризуйте книгоиздательское дело в России XVIII в.
3. Какие направления в искусстве, литературе, архитектуре появились в этот период? Назовите видных представителей этих направлений.
4. Покажите взаимосвязь процесса завершения формирования русской нации к концу XVIII в., появления новых сфер культуры (науки, художественной литературы, светской живописи, театра), развития образования.

Культура Европы XIX в.

Парижская Опера — подлинный шедевр архитектуры, поражает исключительным декоративным богатством.

В развитии европейской литературы, искусства, науки XIX век — время появления произведений, ставших огромным достоянием культуры и завоеванием человеческого гения, хотя условия развития были сложными и противоречивыми.

Факторы, повлиявшие на основные процессы и направления художественного творчества, были разнообразны. Они включали изменения в базисных отношениях, в политической жизни, развитии науки, промышленную революцию и ее результаты, религиозный аспект.

XIX в. — век буржуазных революций во многих странах Европы, приведших к утверждению капиталистической системы хозяйства, основанной на свободе предпринимательства, применении наемной рабочей силы во всех отраслях экономики, изменению форм государственного устройства.

В XIX в. сформировалась индустриальная цивилизация — завершился промышленный переворот, обусловивший изменение социальной структуры общества и переход к промышленному типу занятости. Вырвав огромные массы людей из прежних социальных структур, подорывая тем самым эти структуры, индустриализация стала той движущей силой, которая ввела массы в новые отношения, приучила их к новому образу жизни, ритму труда, дисциплине, существенно расширив грамотность и горизонты бытия.

XIX в. стал веком непрерывных революционных переворотов в науке. Прежде всего это расцвет классического естествознания, создание единой системы наук. Укрепляется связь науки с производством, наука из малой превращается в большую — здесь теперь занято значительно больше персонала, чем прежде. Достигнуто значительное развитие философской мысли, проявлен всеобщий интерес к исторической науке, продвинулись языковедение, археология; заложены основы научной фольклористики, искусствоведения, литературоведения.

Усиление атеистических тенденций приводит в обществе к серьезному кризису церкви — в Европу проникают новые религии, рождаются концепции отделения церкви от государства, свободы совести, вероисповедания, секуляризации образования и др. Все это подрывает влияние религии как интегрирующего начала, меняет характер общественных связей — единство общества складывается во многом как национальное единство и профессиональное — культурное сближение по вертикали, в рамках одной и той же профессиональной деятельности.

Великие сдвиги, происшедшие в XIX в. в экономическом базисе, развитии философии, науке и технике оказали огромное влияние на развитие литературы и искусства Европы.

Особенностью развития европейской культуры XIX в. было исключительное разнообразие видов, направлений и жанров художественного творчества. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм — таковы основные направления, охватившие практически все виды искусства — литературу, живопись, музыку Европы XIX в. Однако несмотря на многообразие стилей, сложившихся в этом столетии, первенствующим считается реалистическое художественное направление, давшее блестящие результаты во всех видах творчества во всех странах.

Классицизм Это направление начало складываться еще в XVII в., главным образом во французской (от лит. *classicus* — образцовый) культуре и отражало идеи французского абсолютизма. В XVIII в. классицизм был связан с буржуазным Просвещением и выражал буржуазно-революционные устремления общества. Стиль классицизма, основанный на идеях рационализма, стремился к выражению возвышенных, героических и нравственных идеалов, к созданию ясных, органичных образов. Вместе с тем классицизму были присущи черты утопизма, идеализации, отвлеченности, академизма, нараставшие в период его кризиса.

В литературе классицизм представлен в творчестве основоположников немецкой классической литературы И.В. Гёте и И.Ф. Шиллера.

Великий Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832), начав свою литературную деятельность с бунтарства (один из организаторов литературного направления «*Буря и натиск*»), сентиментального романтизма («*Страдания молодого Вертера*»), прошел через период так называемого веймарского классицизма.

В этот период он создал «*Римские элегии*», произведение, проникнутое стихийным материализмом, а также драму «*Замонт*», содержащую тираноборческие и антифеодальные идеи. В XIX в. Гёте продолжал не только активно работать (роман «*Годы странствий Вильгельма Мейстера*», сборник лирических стихов «*Западно-восточный диван*»), но подошел к философскому осмыслению жизненных проблем в трагедии «*Фауст*». Это вершина творчества Гёте.

Иоганн Фридрих Шиллер (1759—1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения (см. гл. 11). Основная часть его жизни приходится на XVIII в. Он сочувственно встретил Великую французскую революцию, но порицал жестокость и террор революционеров. Его первая драма «*Разбойники*» была высоко оце-

нена республиканским правительством. В пьесе «Коварство и любовь» Шиллер поднял проблему сословного неравенства, в результате которого гибнут молодые герои. Шиллер — автор трагедий «Заговор Фиско» и «Дон Карлос», в которых звучит тема борьбы с тиранией. Он написал такие выдающиеся трагедии, как «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», и народную драму «Вильгельм Телль», которую оценивают как гимн свободе, обретенной в борьбе.

Влияние Великой французской революции отразилось в литературе Франции, где появился революционный классицизм. Его представители — братья Шенье. Андре Шенье (1762—1794) воспел эпоху революции. Сочинял элегии о любви, писал политические оды (цикл «Ямбы»). Его брат М. Ж. Шенье (1764—1811) — поэт революции, создатель нового вида трагедии. Политическим событием стала постановка его трагедии «Карл IX, или Урок королям».

В живописи классический стиль представлен творчеством французских художников Давида и Энгра. Картина «Клятва Горациев» Жана Луи Давида (1748—1825), созданная им в 1784, была воспринята общественностью как призыв к революционной борьбе. Водушевленный идеями Великой французской революции, Давид, член Конвента, написал ряд исторических картин на современную тему («Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата») и создал Национальный музей в Лувре.

Жан Огюст Энгр (1780—1867) — блестящий мастер композиции, строгого тонкого рисунка. Своими изящными и до мельчайших деталей правдивыми портретами Энгр заслужил славу одного из лучших портретистов XIX в. («Портрет Бертена», «Портрет мадам Ривьер» и др.). Он часто писал картины на мифологические сюжеты и любил изображать обнаженное женское тело («Источники», «Турецкая баня»). Один из самых значительных представителей классицизма во Франции («Аполлон Гомеров»).

Самым ярким представителем немецкого классицизма был скульптор Готфрид Шадов (1764—1850). Реализм в его произведениях сочетается с идеальной красотой формы. Самые значительные его работы — квадрига с фигурой Победы на Бранденбургских воротах в Берлине и скульптурная группа «Кронпринцесса Луиза и принцесса Фредерика», а также бюсты выдающихся современников (И. В. Гёте и др.).

Классицизм представлен и в творчестве немецкого архитектора и художника Карла Фридриха Шинкеля (1781—1841). Для берлинского театра он создал декорации к опере Моцарта «Волшебная флейта». Как архитектор он добился признания своими строгими по форме сооружениями (Новая караульная, Драматический театр в Берлине и др.).

Пластическая завершенность, холодная сдержанность и идеализация образов («Янсон», «Меркурий со свирелью») свойственны работам скульптора датчанина Б. Торвальдсена (1768—1844).

На простоту и сдержанность греческой и римской античности ориентировался итальянский скульптор А. Канова (1757—1822), отказавшийся от барочной декоративности. Самые прославленные из его творений «Лаолина Борзезе в образе Венеры» и «Амур и Психея».

К середине XIX в. классицизм переродился в буржуазный академизм и утратил свое значение.

Романтизм (фр. romantisme, от ср.-век. roman — роман) Это идейно-художественное направление, развившееся во всех странах Европы и в Северной Америке, получило отражение в различных областях науки, литературы и искусства.

Представители романтического движения проявляли значительный интерес к национальному прошлому (нередко идеализировали его), традициям фольклора и культуры своего и других народов, стремились создать универсальную картину мира (прежде всего в области истории и литературы). Своего расцвета романтизм достиг в 20—30-е годы XIX в.

Истинной родиной романтизма была Германия. Вершиной романтизма достиг Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822). Его произведениям присущи драматизм и сарказм, лирика и гротеск («Эликсир дьявола»). Он критически воспринимал реалистичность бытия (повесть «Золотой горшок», сказки «Крошка Цехес», «Повелитель блох»). Гофман — один из основоположников немецкой романтической музыкальной эстетики и критики, автор одной из первых романтических опер «Ундина». Поэтические образы Гофмана вдохновили композиторов Р. Шумана (балет «Крейслериана»), Ж. Оффенбаха (опера «Сказки Гофмана»), П.И. Чайковского (балет «Щелкунчик»).

В первой половине XIX в. творил Генрих Гейне (1797—1856), великий поэт Германии. Его лирика свидетельствует о том, что его ирония была формой разочарования в романтических надеждах молодости и способом развенчания иллюзий:

Девушка, стоя у моря,
Вздыхала сто раз подряд —
Такое внушал ей горе
Солнечный закат.

Девушка, будь же спокойной,
Не стоит об этом вздыхать —
Вот здесь оно, спереди, тонет
И восходит сзади опять.

В своем творчестве Гейне опирается на народную песню. Развивая ее мотивы, немецкий поэт достигает естественности, ясности и простоты.

После Июльской революции 1830 г. в поэзии Гейне зазвучали революционные ноты. Вершины своего идейного развития Гейне достиг в «Современных стихотворениях» и поэме «Германия. Зимняя сказка».

Последней книгой стихов стала «*Романсеро*». В своих стихах и прозе поэт высмеивал наступившую после революции реакцию, защищал права всех и каждого выражать свои мнения, критиковал ошибки революции.

В Англии огромным было воздействие *лирического романтизма* *Джорджа Нозля Гордона Байрона* (1788—1824). Его поэма «*Поминки Чайльда Гарольда*» вывела в жизнь романтического бунтаря-индивидуалиста, типичного разочарованного героя посленаполеоновской поры.

Перу Байрона принадлежат философские поэмы — драмы «*Манфред*» и «*Каин*». Одним из лучших произведений Байрона признан роман в стихах «*Дон Жуан*», хотя он и остался незавершенным.

Поэт участвовал в движении карбонариев в Италии, в борьбе за свободу Греции, где и погиб. Активный гуманизм, свободолобие, пророческие предвидения сделали Байрона властителем дум тогдашней Европы.

Английский романтизм представляют также *Дж. Китс* и *Б. Шелли*. *Джон Китс* (1795—1821) — поэт высочайшего поэтического дарования. Богатство его стиха отразилось в патриархально-утопической идиллии «*Эндимион*», в которой выражен протест против пуританского ханжества, в одах «*Огонь*», «*Психея*», «*Ода соловью*», «*Ода греческой вазе*», воспевающих культ красоты и гармонии в природе. Он автор символично-аллегорической поэмы «*Гиперион*».

Поэт-лирик *Перси Биш Шелли* (1792—1822) — автор аллегорической поэмы «*Королева Маб*», разоблачающей порочность современного ему общества. В поэме «*Восстание Ислама*» Шелли оправдывает насильственное свержение деспотии. В трагедии «*Ченчи*» и в лирической драме «*Освобожденный Прометей*» он дал философское осмысление проблем свободы и тирании.

Но с ранним уходом из жизни и Китса и Шелли английское романтическое движение начало затухать.

В первой трети XIX в. романтизм стал основным направлением в литературе Франции.

На первом этапе его представлял *Франсуа Рене де Шатобриан* (1768—1848). Поскольку во всех его произведениях содержится полемика с идеями Просвещения и революции, в трактате «*Дух христианства*» прославляется «красота религии», а католицизм провозглашается основой и содержанием искусства, Шатобриана относят к консервативному крылу романтизма. Его произведениям свойственен напыщенный стиль, хотя многие выдающиеся писатели именно за стиль и хвалили Шатобриана.

Принципы романтизма обосновала *Жермена де Сталь* (1766—1817), сторонница либеральных идей, защитница права женщин на

свободу чувства (романы «*Дельфина*», «*Корина, или Италия*»). Отстаивала она и принцип политической свободы. Ученица *Монтескье*, она мечтала о «просвещенной республике», которую возглавляют ученые и литераторы.

Романтиком консервативного направления считают *Альфреда де Виньи* (1797—1863). В центре его исторического романа «*Сан-Мар*» — одинокая гордая личность, с презрением относящаяся к толпе.

Особое место во французском романтизме литературоведы отводят творчеству *Альфреда де Мюссе* (1810—1857). В «*Испанских и итальянских сказках*» им иронически трактуются романтические мотивы, но его герои — молодые люди, не удовлетворенные действительностью и находящиеся с ней в разладе. О разочаровании молодого поколения прозаической действительностью буржуазной Франции повествует его роман «*Исповедь сына века*». Мюссе — автор пьесы «*С любовью не шутят*».

Двух крупнейших писателей Франции XIX в. считают представителями *прогрессивного романтизма* — *Гюго* и *Жорж Санд*.

Виктор Гюго (1802—1885) сформулировал принципы новой романтической драматургии в 1827 г. Он выступил за свободу и естественность, за учет «местного колорита», против строгого разграничения жанров, утвердившихся в классицизме, признавал смешение комического и трагического.

Его творческое наследие не уместится в десятки томов. Гюго — крупнейший поэт XIX в., он драматург, чьи пьесы стали сюжетами для либретто выдающихся опер, а его пьеса «*Марион Делорм*» признана шедевром романтической драматургии. Среди выдающихся романов Гюго («*Собор Парижской Богоматери*», «*Труженики моря*», «*Человек, который смеется*»), особое место занимает роман «*Отверженный*», в котором подняты самые острые социальные проблемы XIX в. Критикуя недостатки общественного устройства, Гюго остается на гуманистических позициях, не теряя веры в возможность нравственного перерождения человека.

Жорд Санд (наст. имя Аврора Дюдесван, 1804—1876) поднимала в своих романах («*Индияна*», «*Консуэло*», «*Мельник из Анжибо*») жгучие социальные вопросы — положение женщины в семье и обществе, буржуазной морали, эгоизма собственников, показывая с симпатией образы героев из народа.

В музыке романтическое направление оказалось на редкость богатым выдающимися дарованиями, особенно в Германии. Это немецкий композитор, музыкальный критик, выразитель эстетики романтизма *Роберт Шуман* (1810—1856) — создатель программных фортепианных циклов («*Бабочки*», «*Карневал*», «*Фантастические пьесы*», «*Крейслериана*»), лирико-драматических вокальных циклов, оперы «*Геновена*», оратории «*Рай и Пери*» и многих других произведений.

Первым представителем романтической оперы в Германии наряду с Гофманом был и *К. М. Вебер* (1786—1826). В творчестве Вебера отражено стремление немецкого народа к освобождению и

воссоединению страны. Им определены основные направления немецкого оперного искусства: народно-легендарная и сказочная опера («Вольный стрелок», «Оберон», опера на рыцарский сюжет времен Средневековья «Зерлант»).

Романтические оперы «Алессандро Страделла», «Марта» созданы немецким композитором Ф. Флотоу (1812—1883). Комическая опера «Виндзорские проказницы» (на сюжет В. Шекспира) написана О. Николем (1810—1849).

Романтическое направление представлено и в творчестве немецкого композитора, дирижера, музыкального писателя, реформатора оперного искусства Рихарда Вагнера (1813—1883). Знамениты и широко известны его оперы «Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лозенгерин», «Тристан и Изольда» и многие другие музыкальные произведения. Оперы Вагнера — гигантские вокально-симфонические поэмы, не имеющие аналогов в истории оперы. Музыка Вагнера отличается огромной выразительностью, оркестровым и гармоническим богатством. Его творчество определяли сформулированные им самим постулаты «целостного художественного произведения», связи всех сфер искусства — музыки, поэзии, актерского мастерства, танца, живописи, архитектуры. В своих операх он соединил музыку природы, романтическую тоску по свободе и национальный пафос.

Во Франции представитель романтического направления в музыкальном искусстве — композитор и дирижер Гектор Берлиоз (1803—1869), автор «Фантастической симфонии», «Траурно-триумфальной симфонии», оперы-диалоги «Троянцы» (по Вергилию), Реквиема, драматической симфонии «Ромео и Джульетта», полной изысканности и юмора комической оперы «Батриче и Бенедикт» по пьесе Шекспира «Много шума из ничего».

Идеи романтизма нашли отражение и в творчестве венгерского композитора, пианиста, дирижера Ференца Листа (1811—1886). Им созданы оратория «Фауст-симфония», 13 программных симфонических поэм, 19 рапсодий, этюдов, вальсов и около 70 других музыкальных произведений. Среди его работ много программных произведений. Он также основоположник жанра симфонической поэмы.

Представителем романтического направления был польский композитор и пианист Фридерик Шопен (1810—1849). Им написаны два концерта, три сонаты, четыре баллады, скерцо, ряд экспромтов, ноктюрнов, этюдов, песен, полонезов. Его фортепианные произведения характеризуются изменчивостью настроений, плавностью переходов гармоний и ритмов.

Манифест романтизма в живописи — картина «Плот Медузы» французского художника Теодора Жерико (1791—1824). Освободившись от влияния классицизма, Жерико нашел героическое и зна-

чительное в реальной жизни — в изображении людей, терпящих муки. Он воплотил исключительную напряженность действия, в картине присутствуют стремительный ритм, контраст светотени, насыщенность цвета. Работая над картиной, художник посещал больницу, где делал наброски больных и умирающих, изучал движение морских волн. Жерико также принадлежат замечательные портреты душевнобольных людей, с реалистической силой выражающие боль за человека. Писал он и бытовые сцены, пейзажи.

Замечательнейшее явление романтизма — творчество другого французского живописца Эжена Делакруа (1798—1863), создавшего полотна на мотивы поэзии Байрона и исторических событий. Так, в разгар революционных событий 1830 г. он пишет шедевр — картину, воплотившую бунтарский пафос, характерный для романтизма, «Свобода, ведущая народ».

В произведениях Делакруа с неумной фантазией выражены образы истории, Востока, классической и современной ему литературы («Алжирские женщины», «Взятие крестоносцами Константинополя», «Резня на Хиосе»). Делакруа по праву считается создателем исторической живописи Нового времени.

Заслугой романистов стала демократизация искусства графики, превращения его в массовое, а также создание более гибких форм в литографии и книжной гравюре на дереве.

Особое место среди книжных иллюстраторов-графиков принадлежит французскому художнику Гюставу Доре (1832—1883). До сих пор издаются Библия, «Божественная комедия» Данте, «Дон-Кихот» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле с иллюстрациями Доре.

С романтической школой связано творчество крупнейшего графика-карикатуриста, великого художника Оноре Домье (1808—1879). Широчайшее распространение, благодаря введенной в искусство литографии, получили его произведения («Законодательное чрево», «Улица Трансюпен», «Печатник, ставший на защиту свободы печати»). Им созданы также картины и акварели («Бурлеск», «Суп», «Вагон III класса», «Правка» и др.).

Эстетические принципы романтизма отражены в творчестве известного немецкого художника Каспара Давида Фридриха (1775—1840), стремившегося отобразить в своих картинах непознанную таинственность окружающего мира («Гибель Надежды», «Деревня Голдэу на Цусском озере»).

В архитектуре XIX в. романтизм не создал собственной школы, однако в индустриальных странах, особенно в Англии, начинает быстро развиваться промышленная архитектура. Построенные в 30—40-х годах XIX в. вокзалы, мосты, фабрики подчас предвосхищали решения, характерные для конца XIX столетия. Быстрый

рост городов привел к необходимости перепланировки старых кварталов и строительства новых проспектов и транспортных артерий. Так, в 1853 г. по инициативе префекта Османа началась перепланировка Парижа, которая неузнаваемо изменила облик города.

Особенно яркое выражение романтизм получил в балете. Романтический балет сформировался во Франции на рубеже второй трети XIX в. и получил распространение во всей Европе. С утверждением романтизма в балетном спектакле главенствующее положение заняла танцовщица, получила развитие прыжковая техника, возникла техника танца на пальцах, что открыло новые выразительные возможности.

Первой начала использовать танец на *пуантах* одна из самых прославленных ярких представительниц этого направления в балете итальянская танцовщица *Мария Тальони* (1804—1884). Она создала много ролей, в том числе главную в «*Сильфиде*», первая постановка которой состоялась в Парижской опере.

От романтического балета берут начало *ансамблевые танцы* — форма унисонного кордебалетного танца, которая получит дальнейшее развитие на протяжении XIX в. Ансамблевый танец представляет собой массу танцующих, действующих синхронно, образующих симметричные группы, и аккомпанирующих танцу солистов. Особенно выразительно эти черты проявились в балете «*Жизель*» композитора *А. Адана*, поставленном в Париже в 1841 г. балетмейстерами *Ж. Перро* и *Ж. Коралли*.

Таким образом, в целом романтизм способствовал более углубленному философскому познанию, многостороннему художественному обобщению процесса развития человека и мира со всеми свойственными им противоречиями. Он обогатил мировую культуру непреходящими по своему значению духовными ценностями и проложил новые пути для ее развития.

Реализм В 30—40-е гг. XIX в. наряду с романтизмом в художественной литературе и изобразительном искусстве утверждается реализм и к середине XIX в. становится господствующим направлением в европейской культуре.

Реализм в литературе и искусстве — это правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Реализм возник во Франции и Англии в условиях торжества буржуазных порядков. Социальные антагонизмы и недостатки капиталистического строя определили резко критическое отношение к нему писателей-реалистов. Они обличали стяжательство, вопиющее социальное неравенство, эгоизм, лицемерие. По своей

идейной целенаправленности он становится *критическим реализмом*. Вместе с тем творчество великих реалистов пронизано идеями гуманизма и социальной справедливости.

Во Франции в 30—40-е годы создают свои лучшие реалистические произведения писатели, пользующиеся мировой известностью — Бальзак, Мериме, Стендаль, Мопассан, Флобер.

Творчество *Оноре де Бальзака* (1799—1850) — вершина, высшая точка развития западноевропейского реализма. В 95-томной эпопее «*Человеческая комедия*» романы связаны общим замыслом и многими персонажами. Эпопея включает такие произведения, как «*Неведомый шедевр*», «*Шазреневая кожа*», «*Евгения Гранде*», «*Отец Горю*», «*Цезарь Бирото*», «*Утраченные иллюзии*», «*Кузина Бетта*» и др. «*Человеческая комедия*» — грандиозная по широте охвата реалистическая картина, отражающая нравы и противоречия общественной жизни Франции. Герои Бальзака отличаются психологической достоверностью, но главное они изображены как различные общественные типы, поступки которых определяются классовыми интересами и противоречиями.

Блестящий представитель критического реализма — *Стендаль* (наст. Анри Бейль, 1783—1842). Герои его произведений — деятели Возрождения («*Итальянские хроники*»), современники — романы «*Красное и черное*», «*Парижская обитель*», в которых он дает собственную трактовку обманчивости внешнего вида и лицемерия.

В XIX в. во Франции образцом реалистической поэзии было творчество *Пьера Жака де Беранже* (1780—1857), осуждавшего в своих песнях военные авантюры Наполеона. Он был настоящим поэтом-борцом в период Реставрации. Беранже — также автор сатирических стихов о любви, вине, житейской философии.

Блестящий мастер *реалистической новеллы* — *Проспер Мериме* (1803—1870). Его новеллы лаконичны, строгі, изящны, его персонажи — сильные и яркие личности («*Кармен*», «*Коломба*», «*Фальконе*» и др.). Мериме — автор единственного большого романа «*Хроника армян Карла IX*», посвященного событиям Варфоломеевской ночи.

После буржуазной революции 1848 г. в литературе Франции складывается новый тип реализма. Теперь писатели создают не могучие образы, а больше приближаются к жизни, понятие типического сводится к наиболее распространенному, заурядному.

Крупнейшим представителем нового этапа реализма был *Гюстав Флобер* (1821—1880). Оценка позиции Флобера по отношению к социальным проблемам не может быть однозначной: он всегда враждебно относился к буржуазии, презирал народные массы, считал бессмысленным занятие политикой. Он призывал художников «уйти в башню из слоновой кости» и служить красоте. Такая пози-

ция, безусловно, несостоятельна. Несмотря на это Флобер дал замечательное критическое изображение действительности, не остался в стороне от общественной борьбы. Его лучшие романы — «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Саламбо».

Острой социальной анализа отличается творчество *Ги де Мопассана* (1850—1893), мастера новеллы и рассказа, в которых правда естественных чувств человека противостоит духовной ущербности и корыстолюбию буржуа-собственника, мораль которого лжива. Лучшие романы писателя — «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Гьер и Жан».

В Англии литература реалистического направления берет начало с творчества шотландца *Вальтера Скотта* (1771—1832), хотя на первых порах он писал романтические поэмы, собирал материал шотландского фольклора, проявлял интерес к Средневековью, что сближало его с романтиками.

Всемирную известность принесла ему реалистическая проза. Скотт — создатель нового жанра *исторического романа*, сочетающего реалистические и романтические тенденции («Айвенго», «Квентин Дорвард», «Пуритане», «Легенда о Монтрозе», «Веворлей» и др.)

В 30—40-е годы XIX в. реализм становится ведущим направлением в английской литературе. Вершина английского критического реализма — романы *Чарльза Диккенса* (1812—1870), создателя так называемых «воспитательных романов» («Домби и сын», «Оливер Твист», «Тяжелые времена», «Дэвид Копперфилд», «Большие ожидания», «Лавка древностей», «Холодный дом» и др.). Произведения Диккенса глубоко драматичны, писатель создает галерею носителей общественного зла, которыми выступают представители буржуазного класса. Величайшее достижение Диккенса — образ мистера Домби — человека, у которого все чувства умерли, а его самодовольство, тупость, эгоизм, черствость порождены принадлежностью к миру собственников.

Неистребимый оптимизм, яркий и очень национальный юмор, трезвый, реалистический взгляд на жизнь — все эти качества, присущие Диккенсу, сделали его величайшим после Шекспира народным писателем Англии.

Его современник *Уильям Мейклис Теккерей* (1811—1863) в романе «Ярмарка тщеславия», в историческом произведении «История Генри Эмонда», сборнике сатирических эссе «Книга снов», цикле пародий «Романы прославленных сочинителей» образно показал пороки, присущие буржуазному обществу.

В конце XIX в. реалистическое направление английской литературы было представлено творчеством, главным образом, трех писателей, получивших мировую известность: *Голсуорси* (лауреат Нобелевской премии, 1932), *Шоу* (лауреат Нобелевской премии, 1925) и *Уэллса*. В их произведениях реализм получил дальнейшее развитие.

Джон Голсуорси (1867—1938) в трилогии «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия» дал эпическую картину нравов буржуазной Англии конца XIX — начала XX вв.

Джордж Бернард Шоу (1856—1950) — один из учредителей «Фабиянского общества», создатель *драм-дискуссий*, в центре которых было столкновение враждебных идеологий, бескомпромиссное решение социально-этических проблем («Дом вдовца», «Профессия госпаки Уоррен», «Тележка с яблоками»). Его пьесы сочетают комедию с политическими, философскими и полемическими аспектами и имеют цель воздействовать на общественное сознание зрителя, равно как и на его эмоции.

Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) — классик научно-фантастической литературы. Проблемы научно-технического прогресса он связывает с социальными и нравственными прогнозами развития общества. В романах «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» Уэллс опирался на новейшие научные концепции.

В последней трети XIX в. мировую известность приобретает литература скандинавских стран. Это прежде всего произведения норвежских писателей: *Ибсена*, *Бьернсона*, *Гамсуна*.

В своих остро сатирических *социально-реалистических* драмах «Кукольный дом» («Нора»), «Приведения», «Враз народа» *Генрик Ибсен* (1828—1906) призывал к эмансипации человеческой личности от лицемерной буржуазной морали. Его произведения — одно из высших достижений реалистической западноевропейской драматургии. Основоположник норвежской драматургии и критического реализма лауреат Нобелевской премии (1903) *Бьер Мартинус Бьернсон* (1832—1910) свои социально-критические взгляды отразил в драмах «Банкротство», «Свыше наших сил», а также в стихах. Перу *Кнута Гамсуна* (1859—1952) принадлежат *психологические* романы «Голод», «Мистерия», «Пен», «Виктория», в которых изображен бунт личности против обывательской среды. В конце прошлого века творчество этих норвежских писателей оказало заметное воздействие на общественное сознание и литературное творчество других народов.

Вершин реализма в музыкальном оперном искусстве XIX в. достигло творчество великого итальянского композитора *Джузеппе Верди* (1813—1901). Его блестящие историко-героические оперы «Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад», «Сила судьбы», «Симон Бокканегра», «Трубадур» посвящены национально-освободительному движению Италии. Личная драма героев тесно связана с общественно-политическими событиями. Их отличает сочетание динамизма и яркости массовых сцен с углубленным психологизмом; для них характерно исключительное богатство оркестровых красок.

В знаменитых операх «Риголетто» и «Травиата» простой выразительностью музыкального языка Верди удалось глубоко постичь

внутренний мир героев. Для них характерна песенность, основанная на итальянской народной музыке, высокий гуманизм, направленный на обличение социальной несправедливости.

Наиболее значительные творения Верди — оперы «Дон Карлос» (по драме Шиллера) и «Аида» (опера написана по заказу египетского правительства ко дню открытия Суэцкого канала). Композитор использовал в «Аиде» элементы жанра большой оперы — развитые ансамбли, развернутые массовые сцены, торжественные шествия, балет.

К шедеврам оперного реализма относятся музыкальная драма «Отелло» и комическая опера «Фальстаф», созданные Верди на сюжеты Шекспира. В этих операх он отказался от традиционных арий и дуэтов, заменив их монологами, диалогическими сценами, добившись полного слияния музыки с драматическим действием.

Демократичность, глубокая человечность творчества Верди принесли ему большую популярность. Его оперы постоянно в репертуаре оперных театров мира.

На исходе XIX в. в итальянской опере сложилось новое направление — *веризм* (итал. *verismo* от *vero* — истинный, правдивый). К нему принадлежали Руджеро Леонкавалло (1857—1919), Пьетро Масканьи (1863—1945), Умберто Джордано (1867—1948), Джакомо Пуччини (1858—1924). Эстетика веризма — показать «жизнь как она есть». Оперы веристов отличались жизненно достоверными сюжетами, правдивым отображением душевного мира простых людей. Герои их опер — крестьяне («Сельская честь» Масканьи), бродячие актеры («Паяцы» Леонкавалло), мастера, художники («Богема» Пуччини). Наряду с напевной яркой вокальной мелодикой композиторы широко использовали драматические речитативы, краткие ариозо, сквозное симфоническое развитие.

Высшим достижением музыкального и оперного искусства во Франции стало творчество Жоржа Бизе (1838—1875) — создателя опер «Кармен», «Искатели жемчуга», «Пертская красавица», «Драматический Кармен», признанная вершиной французской реалистической оперы, — в репертуаре многих театров мира.

В живописи Франции реалистическое направление укрепило свои позиции в середине XIX в. в творчестве Ж. Ф. Милле (1814—1875), создавшего цикл реалистических полотен, изображавших жизнь крестьян («Сборщицы конопли», «Ангелос»), и выдающегося мастера жанровой живописи Гюстава Курбе (1819—1877), отображавшего жизненные явления без прикрас («Похороны в Орнэ»). Творчество этих художников было заметным явлением на фоне помпезной академической живописи эпохи Второй империи. Милле и Курбе стали предшественниками импрессионистов, с которых начинается новый этап в развитии художественного творчества.

С удивительной зоркостью и свежестью передана правдивая характеристика обитателей Парижа в произведениях Эдуарда Мане

(1832—1883) «Завтрак в мастерской», «Чаепитие», «В лодке», «Нана», «Олимпия». Его последняя картина «Бар в Фолу-Бержер» — об одиночестве человеческого существования — сильнейшая страница в истории французского критического реализма. Мане — один из блестящих колористов мирового искусства, предвосхитив импрессионизм, он обратился к светлой пленэрной живописи («Аджантей»).

Из английских художников прославился как исторический живописец Уильям Тернер (1775—1851), создатель полотен «Кораблекрушение», «Дидона, строящая Карфаген» и др.

Глубоко реалистичным было искусство величайшего художника Англии Джона Констебля (1776—1837). Оно правдиво, родственно гуманистической лирике природы, он первым в истории живописи ввел *этюды*. Художник прославлял человека, его созидательный труд, привлекательность природы («Телега для сена, перевозжающая брод», «Прывающая лошадь», «Хлебное поле» и др.).

Искусство гениального испанского живописца и гравера Франсиско Гойи (1746—1826) отличалось смелым новаторством, страстной эмоциональностью, фантазией и социально направленным гротеском. Гойей создано огромное число прекрасных фресок, картин, офортов, литографий, рисунков. Он безоговорочно стал на сторону народа, боровшегося против наполеоновской интервенции («Расстрел повстанцев»). Философско-историческим осмыслением судьбы народа в это трагическое время стала серия офортов «Бедствия войны». Им созданы вдохновенные реалистические произведения, воспевающие испанский народ («Кузница», «Девушка с кушном») и его красоту («Женщина с желтым шарфом», «Маха обнищавшая», «Маха одетая», «Исабель Кобос де Порсаль»). Творчество Гойи проникнуто подлинным национальным духом, в нем вдохновенно отражено его время. Гойя создал замечательные гравюрные произведения, избрав технику *офорта*. Бессмертным созданием великого испанца стали офорты «Капричиос» (80 листов с комментариями художника), работа над которыми заняла пять лет. В них острая социальная сатира художника направлена против беспорядка, суеверия, невежества, тупости. В них звучит обвинение церкви, дворянству, властителям.

Натурализм
(фр. *naturalisme*,
от лат. *naturalis* —
природный, естественный)

Представители натуралистического направления в искусстве исходили из представления о полной предопределенности судьбы, воли, духовного мира человека социальной средой, бытом, наследственностью, физиологией. В 80-х гг. XIX в. натурализм становится влиятельным направлением во французской литературе. Наиболее крупный представитель и теоретик этого течения Эмиль Золя (1840—1902). В своем главном труде — двадцатитомной серии романов («Рувон Мажары») Золя на ос-

нове собственной романной теории (роман должен быть построен на научной основе, а факторами, определяющими характер героя, являются наследственность и среда) изобразил период 1852—1870 гг. в жизни Франции. Золя воспринимает человека как продукт наследственности, среды и исторической ситуации. Стремление точно воспроизвести действительность вело Золя к детальным описаниям и использованию разговорной речи.

Последовательно отстаивал бескомпромиссный натурализм в театре немецкий драматург, лауреат Нобелевской премии (1912) *Герхард Гауптман* (1862—1946). Одна из лучших его пьес «Ткачи» — это своеобразный отчет о восстании ткачей в Силезии в 1844 г. Широко популярны пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца», «Перед восходом солнца», «Роза Бернд» и др.

Американский писатель-натуралист *Франк Норрис* (1870—1902) в романе «Мактиш» показал грубого дантиста, всеми способами стремящегося к наживе, а в романах «Спрут» и «Омут» рассказал о конкуренции производителей пшеницы и о чикагской пшеничной бирже.

В театральном искусстве натурализмом была проникнута режиссерская деятельность *Андре Антуана* (1858—1943). Он основал «Свободный театр», где познакомил французов с творчеством *Г. Ибсена* и *А. Стриндберга*, поставив «Провидения» и «Фрэнк Жюли».

Натурализм нашел свое отражение в творчестве немецкой художницы, скульптора *Кете Кольвиц* (1867—1945). Созданная ею серия гравюр запечатлела рабочих и их окружение в выразительных четких композициях.

Натуралистическое направление в искусстве было неоднородным. Наряду с реалистическими, демократическими чертами нередко проступали тенденции *декадентства*, со свойственными ему безнадежностью, аморализмом, упадком духа. Понятие «декадентство» часто связывают с искусством конца XIX в. — символизмом.

Символизм (от гр. *symbolon* — знак, опознавательный предмет) В конце XIX — начале XX вв. в Европе сложилось новое направление в искусстве — символизм. Поэты-символисты использовали слова в их символическом, а не конкретном значении. Признанные лидеры поэтов-символистов французы *Поль Верлен* (1844—1896) и *Артур Рембо* (1854—1891).

Символизм получил распространение и в других странах. Сильное влияние французского символизма испытал немецкий поэт *Стефан Георге* (1868—1933). Его концепция о себе как носителе германского духа появилась в книге «Гобелен жизни», а затем в сборнике «Седьмое кольцо».

Символистические пьесы писал бельгийский драматург *Морис Метерлинка* (1862—1949). Его пьесы-сказки «Принцесса Мален», «Палево

и Малисандра» о повседневной таинственной обреченности человека на одиночество, смерть, знаменитая «Синяя птица» — о возможности победы над злыми природными и жизненными стихиями.

Представители этого направления в искусстве сосредоточивали свое внимание на художественном выражении посредством символов «вещей в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия человека. Они стремились с помощью символов прорваться сквозь видимую реальность к «скрытым реальностям», сверхвременной идеальной сущности мира, его «вечной красоте». Своим искусством они выражали тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых социально-исторических сдвигов, недоверие к вековым культурным и духовным ценностям, как к объединяющему началу всех людей Земли.

Импрессионизм (от фр. *impression* — впечатление) Под влиянием представителей живописи критического реализма (Курбе, Домье) в 1874 г. появилось новое направление во французском искусстве — импрессионизм. Картина «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне, выставленная в 1874 г. в «Салоне отверженных», где представили свои картины художники, отвергнутые официальным Салоном, дала имя (*Impression*) целому направлению в искусстве — импрессионизму.

Импрессионисты *Клод Моне* (1840—1926), *Огюст Ренуар* (1841—1919), *Эдгар Дега* (1834—1917), *Камиль Писсаро* (1830—1903) и др. объединились для борьбы за обновление искусства и преодоление официального салонного академизма в художественном творчестве, и с этой целью провели восемь выставок. После проведения в 1886 г. восьмой (первой успешной) выставки эта группа распалась, исчерпав возможности развития как системы единого направления в живописи. Стили импрессионистов различались, но свежесть, разнообразие красок, зыбкость очертаний объединяет художников этого направления.

Импрессионизм оказал благотворное влияние не только на живопись, но и на другие виды искусства, в частности, на скульптуру. Так, соратником импрессионистов был великий французский скульптор *Огюст Роден* (1840—1917). Его драматическое, страстное, героически возвышенное искусство прославляло красоту и благородство человека («Граждане Капе», «Поцелуй», «Мыслитель» и др.).

Влияние импрессионизма прослеживается в творчестве не только писателей и живописцев, но и композиторов.

В музыке понятие «импрессионизм» впервые было применено к творчеству французского композитора *Клода Дебюсси* (1862—1918), музыка которого воплотила мимолетные впечатления, мельчайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. Мани-

фестом музыкального импрессионизма признана прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна». Здесь зыбкость, мгновенная смена настроений, утонченность, прихотливость мелодики. Дебюсси — автор оперы «Пеллеас и Мелисанда» по драме М. Метерлинка. Самое крупное его симфоническое произведение — три симфонических эскиза «Море».

Искания в области импрессионизма в музыке продолжил французский композитор и пианист Морис Равель (1875—1937) — автор балета «Дафнис и Хлоя», знаменитого Балера для оркестра. Его работам присущи чувственность, экзотическая гармоничность и великолепные оркестровые эффекты.

В архитектуре в последней трети XIX в. новый тип инженерных конструкций, не пожелавших рядиться в маскарадные одеяния, нашел свое выражение в таких сооружениях, как знаменитая 300-метровая железная башня, построенная инженером А.Г. Эйфелем (1832—1923) в Париже для Всемирной выставки 1889 г. (Эйфелева башня). Инженеры второй половины XIX в. стали основными творцами новой, функциональной архитектуры.

Постимпрессионизм Основные черты импрессионизма получили свое развитие в *постимпрессионизме*. Яркими представителями этого направления были французские художники Сезанн, Ван Гог и голландец Гоген. Начав работать одновременно с импрессионистами, они испытали в своем творчестве их влияние. Но каждый из них представлял собой яркую творческую индивидуальность и оставил свой собственный след в искусстве.

Под влиянием импрессиониста Писсаро Поль Сезанн (1839—1906) начал рисовать на *пленэре*. Очарованный возможностями цвета и света, он строил свою живопись (портреты, натюрморты, пейзажи) на чистых тонах и цветовых контрастах, устойчивых композиционных построениях, неизменных качествах предметного мира, его пластическом богатстве, логике структуры, величии природы и органическом единстве ее форм («Берега Марны», «Персики и груши» и др.).

Поль Гоген (1848—1906), являвшийся одним из главных представителей постимпрессионизма, близкий к символизму и стилю *модерн*¹, использовал синтетические обобщения цвета и линий (контрастные тона, контуры, свет без теней, абстракция рисунка и

цвета). Он стремился своим искусством, раскрыть темы быта и легенд народов Океании, создал поэтический мир гармонии человека и природы («Брод», «А, ты ревнуешь?» и др.).

Своеобразным было изобразительное искусство Винсента Ван Гога (1853—1890). В его живописи просматриваются два периода: первая половина 80-х годов и последние три года жизни, когда он был тяжело болен. Для живописи, выполненной в темных, мрачных тонах, первого периода характерны эмоциональность, остро-драматическое восприятие жизни, социальный протест, сочувствие людям труда («Крестьянка», «Едоки картофеля»). С 1888 г. в творчестве художника преобладают болезненно экспрессивный стиль, контрасты цвета, порывистый ритм, свободная динамика мазка («Ночное кафе», «Пейзаж в Овере после дождя», «Красные виноградники в Арле»).

Постимпрессионисты Сезанн, Ван Гог и Гоген оказали большое влияние на развитие художественной культуры рубежа XIX—XX вв.

❧ Основные термины и понятия ❧

Ансамблевый танец	Офорт
Буржуазный академизм	Пленэр
Веризм	Постимпрессионизм
«Воспитательный роман»	Промышленная архитектура
Декадентство	Психологический роман
Драма-дискуссия	Пуанты
Импрессионизм	Реализм
Исторический роман	Реалистическая новелла
Классицизм	Революционный классицизм
Консервативный романтизм	Романтизм
Критический реализм	Символизм
Лирический романтизм	Симфоническая поэма
Литография	Социально-реалистическая драма
Модерн	Эпода
Натурализм	

❧ Вопросы для повторения ❧

1. Назовите и охарактеризуйте основные художественные стили XIX в.
2. Охарактеризуйте произведения классицизма в различных видах искусства, назовите их авторов.
3. Какую страну Европы можно поставить на первое место по общему уровню развития художественного творчества, какие страны были ведущими в музыкальном искусстве, в живописи, в литературе.
4. Какие новые направления в искусстве появились в Европе в конце XIX в.; какие виды искусства они охватили; кто их представлял?

¹ Модерн (новейший, современный) — стилевое направление в западном искусстве XIX—XX вв. Для произведений, выполненных в стиле модерн, были характерны стремление к индивидуализму, единый, организующий и образно-символический замысел, гибкость линий, стилизованный растительный узор.

Культура России XIX — начала XX вв.

Ансамблевая застройка Москвы. Тверская улица. Вид в сторону Кремля.

Модерн. Дом Миндовского
на Поварской улице (Москва)Основные
факторы
и тенденции
культурного
развития

XIX столетие вошло в историю России как время невиданного расцвета культуры, так что за ним прочно укрепился эпитет «классическое время». В этот период завершился процесс складывания русского литературного языка, культура сформировалась как национальная. Ее представителями были созданы произведения, ставшие по своему уровню бессмертными образцами для всех последующих поколений.

Другая особенность культурного развития России в XIX в. в том, что, достигнув небывалого взлета художественного творчества, Россия дала миру великие памятники практически во всех областях духовной культуры — живописи, музыке, архитектуре, науке, технике, философии, театральном искусстве и, особенно, литературе. XIX в. отмечен большими успехами в развитии художественного творчества многих европейских стран и США, но ни в одной из них не наблюдалось такого небывалого одновременного расцвета всех видов искусства. В XIX столетии литература в европейских странах играла ведущую роль, но достижения в русской литературе были столь значительными, что XIX в. назвали *золотым веком русской литературы*.

Такой расцвет культуры обусловлен рядом факторов. Литературно-художественная жизнь предопределялась и была тесно связана с происходившими сдвигами в социально-экономическом строе, развитии общественно-политической мысли, изменениями в системе образования, расширением межгосударственных связей страны.

При оценке общих условий развития российской культуры в XIX в. нельзя забывать, что в этом столетии ведущий класс русского общества — дворянство — претерпело такие потрясения, как потерю сначала монополии на землю, а затем — монополии на крестьянский труд (отмена крепостного права). Нельзя забывать, что XIX в. стал временем формирования индустриальной цивилизации — в России проходил промышленный переворот, и она существенно повысила свой технический уровень. Потребности растущего промышленного производства стимулировали развитие научно-технической мысли. XIX столетие может по праву называться эпохой высшего взлета научной мысли России. Среди научных изысканий выделялись фундаментальные исследования во многих

отраслях науки — математике, химии, физике, физиологии и др. Многие из русских ученых стали лауреатами Нобелевской премии (о науке см. гл. 15).

XIX в. стал временем реформирования системы образования. И хотя оно было непоследовательным (в первой половине века усилилась сословность образования), значительное влияние оказали либеральные идеи Александра II.

Особенно сильный толчок был дан развитию начальной ступени образования. Наряду с действовавшими одногодичными церковно-приходскими школами повсеместно открывались трехгодичные *земские школы*, преподавали в которых представители местной прогрессивной интеллигенции. Средняя ступень образования включала гуманитарные *классические гимназии* и *реальные училища*. Девочки обучались в *женских гимназиях* и *епархиальных училищах*.

Университетский устав 1863 г. предоставил университетам страны широкие права автономии. Это сказалось на увеличении численности студентов, демократизации контингента учащихся и повышении уровня знаний выпускников. В Петербурге и Москве впервые были открыты *Высшие женские курсы*, готовившие учителей и врачей.

В конце столетия трехступенчатую систему образования дополнили новыми структурами — была создана сеть *коммерческих училищ*, дававших среднее семилетнее образование.

Большие перемены коснулись в начале XX в. высшей школы. В условиях революционного подъема в стране правительство восстановило автономию высших учебных заведений, которая была запрещена в годы царствования Александра III. Расширилась сеть университетов — их стало 9. В крупных центрах страны появлялись новые технологические, политехнические и педагогические институты. Широкое распространение получили частные высшие учебные заведения.

Огромное влияние на подъем и взлет духовного развития российского общества начала XIX в. имела победа в Отечественной войне 1812 г. Только русский народ во главе с фельдмаршалом *М.И. Кутузовым* смог остановить наполеоновскую агрессию и помочь Европе сбросить оковы Бонапарта. После этого звезда Наполеона угасла, а международный авторитет России значительно возрос. Победа в этой войне вызвала патриотический подъем и рост национального самосознания многих русских людей, захваченных грандиозными историческими событиями.

Подъем культуры в России XIX в. совпал с началом активного революционно-освободительного движения. Все ее сферы превратились в арену ожесточенной идейной борьбы. Литература и жур-

налистика сконцентрировалась на обсуждении вопросов о судьбах нации и страны, заняв резкую обличительную позицию по отношению к самодержавию. Ода «Вольность» и «Послание в Сибирь» *А.С. Пушкина*, стихотворение *М.Ю. Лермонтова* «Смерть поэта», знаменитое письмо *В.Г. Белинского* *Н.В. Гоголю* — эти лучшие образцы отечественной словесности определили *критический* характер развития русской литературы.

Критицизм сознания передовых деятелей эпохи углублял широко развернувшийся процесс демократизации культуры. Он был связан с приходом в нее представителей непривилегированных сословий, так называемых *разночинцев*, обнаруживавших живой интерес к теме «бедных людей». Так в культуру вошла *тема народа*. Отныне она станет определяющей для духовных поисков русской интеллигенции.

Фольклористика Глубокому усвоению народных корней культуры способствовало серьезное увлечение фольклором. Ни одно классическое произведение столетия не избегло воздействия устного народного творчества. Это, в свою очередь, способствовало росту национального самосознания, пониманию единства русской и мировой культуры.

Начало систематического изучения народного творчества относится к 30—40-м годам XIX в., хотя его предпосылки были заложены в начале столетия.

В 1804 г. *Кирией Даниловым* был издан первый русский сборник фольклора «*Древние российские стихотворения*». При Московском университете в 1814 г. создается *Общество любителей российской словесности*. Особенно большой вклад в собрание и изучение фольклора сделали славянофилы братья *К.С.* и *И.С. Аксаковы* и *П.В. Киреевский*. Десятитомное издание народных «*Песен*» *П.В. Киреевского* из-за суровых цензурных ограничений вышло только в эпоху реформ, в 60—70-е годы.

Всю свою жизнь (свыше 50 лет) посвятил созданию «*Толкового словаря живого великорусского языка*» (содержащего свыше 200 тыс. слов) писатель, этнограф *В.И. Даль* (1801—1872). Писатель-ученый также собрал, подготовил и издал сборник «*Пословицы русского народа*», содержащий более 30 тыс. пословиц, поговорок, прибауток.

Народные сказки собирал русский литературовед, историк, этнограф, представитель мифологической школы *А.Н. Афанасьев* (1826—1871). Он издал восемь выпусков «*Народных русских сказок*». Его главный труд «*Поэтические воззрения славян на природу*» посвящен историко-филологическому анализу языка славян и их фольклора.

Более 200 былин и исторических песен, записанных в Прионежье, опубликовал фольклорист *Н.Н. Рыбников*. Активно собирал,

изучал и использовал в своих произведениях фольклорные источники писатель-революционер П.И. Якушкин.

Литература и драматургия

Среди прочих видов искусства на первое место выходит литература, она задает тон общественно-политической мысли и общественному мнению. В условиях огосударствления культуры литература выжила, не снизив уровня идейности. Этого ей удалось достичь благодаря иносказанию, метафоричности. Эти ее свойства позволяли ей говорить со всеми обо всем. Фигура писателя возвысилась как никогда. Своей властью над умами общества писатель превосходил даже святителей церкви.

Основной феномен пореформенного времени — *обличительство*. Оно диктовалось условиями 60-х годов: либеральные реформы ослабили цензурные и карательные функции власти. Центральной фигурой литературы становится бунтарь, нигилист, революционер.

Еще одно свойство было присуще русской литературе, особенно первой трети столетия. В одном времени и пространстве она совмещала разнообразие двух ведущих стилей — романтизма и реализма.

Для романтизма характерны изображение сильных человеческих страстей, одухотворение природы, идеализация национального прошлого, интерес к сильной неординарной личности.

Наиболее известный представитель русского романтизма — поэт В.А. Жуковский (1783—1852), для творчества которого характерны меланхолические мечтания, интерес к интимно-душевному переживанию и образам народной фантастики. Эти черты воплощены в таких балладах, как «Людмила», «Светлана» и др.

Представитель гражданского революционного романтизма — К.Ф. Рылеев (1795—1826), автор лирических произведений, исторических «Дум», поэм «Войнаровский», «Напавайко», в которых содержатся политические ассоциации. Пафос революционной гражданственности, призыв к борьбе с самодержавно-крепостническим строем выражены в одах и поэмах В.К. Кюхельбекера (1797—1846) «Смерть Байрона», «Тень Рылеева» и др.

Реализм, зародившийся в последней трети XVIII в., окончательно утвердился на русской почве в 30-е годы XIX в. Впервые с небывалой художественной силой он прозвучал в творчестве трех титанов русской литературы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя.

У истоков русской литературы XIX—XX вв. стоит гений А.С. Пушкина (1799—1837). Он основатель новой литературы, создатель русского литературного языка. Одна из его заслуг в том, что

он раньше и глубже всех своих современников понял огромную роль литературы как органа русской общественной мысли, как фактора духовного развития нации. Н.Г. Чернышевский отмечал: «Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела». О роли поэта Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «Пророк».

Пушкин прожил всего 37 лет. Но за короткий по историческим меркам срок совершил творческий подвиг: создал недостижимые по совершенству произведения; огромно их число; поражает универсальность его поэтического дарования — им созданы произведения в самых различных жанрах (лирические и философские стихи, оды, поэмы, сказки, драматургические и прозаические произведения, критические, публицистические и исторические труды).

Творчество Пушкина многогранно по охвату поставленных в нем проблем, относящихся как к задачам самой литературы, так и общественной жизни россиян. Так, в исторической драме «Борис Годунов» это проблема народа как движущей силы истории. В работе над этой драмой созрел художественный реализм Пушкина.

Проблема личности и государства — содержание поэмы «Медный всадник». Демократические тенденции творчества поэта ярко проявились в «Повестях Белкина», впервые в русской литературе поднявшего тему маленького человека («Станционный смотритель»).

Глубокое проникновение в психологию человеческих страстей отличает «Маленькие трагедии». Здесь верное и многостороннее изображение характеров, острый драматизм и поразительная сжатость художественной формы. Здесь необыкновенно проявилась гениальная способность Пушкина проникать в жизнь других народов — он рисует психологию и нравы людей любой национальности и любой исторической эпохи. Белинский отмечал, что Пушкину ничего не стоило быть гражданином всего мира, он называл поэта «мирообъемлющим гением».

В романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкин раскрыл отношения личности (понятой им как социальный продукт среды и обстоятельств) и общества. Этот роман — блистательный затишье русского реалистического романа XIX в., определивший национальную традицию и пути дальнейшего развития русского искусства.

М.Ю. Лермонтов (1814—1841) — второй великий поэт России. В 1837 г. за стихотворение «Смерть поэта» был сослан в действующую армию на Кавказ. Стихи на смерть Пушкина — неприкрытое обвинение существующему государственному строю. Это стихотворение знаменовало явление в русской поэзии достойного преемника Пушкина.

Однако тональность русской поэзии изменилась, она стала мрачней, трагичней, сосредоточенней, так как лермонтовское поколение сформировалось после разгрома восстания декабристов. Многие произведения Лермонтова пронизаны гражданским пафосом, патриотическим чувством («Бородино», «Поэт», «Родина»). В его лирике переплетаются общественно-гражданские, философские и глубоко личные мотивы («Мцыри», «Парус», «Два великана», «Тучи»). Каждое стихотворение выражает состояние человека на переломе, на пороге неотвратимых решений, от которых зависит жизнь.

Центром лермонтовского творчества стал образ Демона, который проходит во многих произведениях поэта, включая одноименную поэму. Лермонтовская атмосфера поэмы — это библейская космичность действия, которая разворачивается как бы прямо под небом, над вершинами гор. Ощущается трагическая напряженность и кажется, что каждый шаг совершается над пропастью, по тонкой границе между жизнью и смертью.

Поэма «Демон» — символическое воплощение идеи бунта личности против несправедливости «мирового порядка», трагедия одиночества. Конец ее, как и всех произведений поэта, печальный.

Вершинное творение реализма Лермонтова — роман «Герой нашего времени», насыщенный глубоким общественным и психологическим содержанием. Его герои тоже несчастны, а главный герой Печорин отправляется из забитой России в Персию искать смерти.

В творчестве Н.В. Гоголя (1809—1852) выделяют начальный этап, связанный с публикацией сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эти «малороссийские повести» насыщены украинским этнографическим и фольклорным материалом, романтическими настроениями, полны лирики и юмора. Рассказы сборника как бы сотканы из украинских сказок, песен, былей. С ними к Гоголю пришли известность и слава.

Второй этап творчества — реалистический — открывают повести из сборника «Миргород» («Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий») и «Арабески» («Портрет», «Невский проспект», «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель»). В повести «Шинель» Гоголь наиболее полно воплотил тему униженности маленького человека, его одиночество в самодержавно-крепостнической системе. Гоголевские персонажи показаны с таким художественным мастерством и психологизмом, что они приобрели нарицательное значение. С повести Гоголя «Шинель» традиционно связывается становление *натуральной школы* в русской литературе.

Гротескное начало «Петербургских повестей» («Нос», «Портрет» и др.) получило развитие в комедии «Ревизор», в которой автор подверг сатирическому осмеянию чиновничье-бюрократический аппарат России.

Вершиной реализма Гоголя является поэма-роман «Мертвые души», первый том которого был опубликован в 1842 г. В романе сатира на помещичью Россию соединена с пафосом духовного преображения России.

Открыто бичевал общественные пороки А.С. Грибоедов (1790/1795?—1829) — автор бессмертной комедии «Горе от ума». Комедия отразила не только быт и нравы старого мира барской Москвы, но и движение передовой общественной мысли России в начале XIX в. В образе Чацкого воплощена идея активного творческого разума и свободного человеческого чувства, взрывающих косный, варварский мир крепостников. Комедия в легальной печати издана была только в 1862 г., через тридцать восемь лет после своего создания и через тридцать три года после трагической гибели ее автора. Многие образы комедии стали нарицательными, отдельные стихи — поговорками и крылатыми словами.

Обличение крепостничества, его пережитков в жизни и сознании людей, показ пороков нового буржуазного общества были основным направлением прогрессивной литературы в России второй половины XIX в. Такие гиганты, как Л.Н. Толстой (1828—1910), Ф.М. Достоевский (1821—1881), И.С. Тургенев (1818—1883), М.Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889), И.А. Гончаров (1812—1891) изобразили целые пласты жизни россиян, с их радостями и печалями, светлыми и темными сторонами жизни.

Гениальное творчество Л.Н. Толстого, автора романов «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», оказало огромное влияние на мировую литературу.

В романах «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский реалистически изобразил столкновение ярких, самобытных русских характеров, страстный поиск героями человеческого счастья, гармонии, дал осмысление общественного и духовного кризиса России с христианской точки зрения.

В прекрасных творениях И.С. Тургенева показаны высокие духовные качества и одаренность русских крестьян («Записки охотника»), образы «лишних людей» и новых героев эпохи — разночинцев и демократов («Отцы и дети», «Рудин»), самоотверженность русских женщин («Накануне», «Дворянское гнездо»).

В творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина с позиций демократа-просветителя осуждается самодержавно-крепостнический строй, высмеивается его порождение — российская бюрократия («Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Пошехонская старина»). В «Истории одного города» создана гротескно-сатирическая галерея образов градоправителей,

в социально-психологическом романе «Господа Головаевы» изображена духовная и физическая деградация дворянства.

Роман Гончарова «Обломов» — это философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суеверию всепоглощающего «прогресса», в романе «Обыкновенная история» — конфликт между «реализмом» и «романтизмом» предстает как существенная коллизия русской жизни. Поисками нравственного идеала, критикой нигилизма проникнут роман «Обрыв».

Для русской драматургии вторая половина XIX в. была временем А.Н. Островского (1823—1886). Он продолжил лучшие обличительные традиции своих предшественников, изобразив обитателей «темного царства». Его пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Горячее сердце» и др. способствовали созданию новой школы российской драматургии и созданию национального репертуара русского театра.

Драматург А.В. Сухово-Кобылин (1817—1903) в драматической трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» с нарастающим сатирическим обличением показал полную беспомощность человека перед произволом и бюрократизмом судебных чиновников, полиции.

В исторической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иванович» и «Царь Борис» А.К. Толстой (1817—1875) представил проблему праведной и неправедной власти и исторических судеб России в эпоху «смуты».

Русская литература начала XX в. развивалась под определяющим влиянием традиций XIX столетия. Эпоха выделила новые имена выдающихся писателей: А.П. Чехова, М. Горького, И.А. Бунина, А.И. Куприна, В.Г. Короленко, В.В. Вересаева. Все они работали в реалистических традициях. Каждого из них волновали проблемы современности, которые они умели поворачивать в общечеловеческую плоскость. Каждый из них создал свой неповторимый портрет переломного времени.

В творчестве А.П. Чехова (1860—1904) отражены идейные искания русской интеллигенции, недовольство бытанием, душевной «смирненностью» («Ионыч», «Дама с собачкой»). В его новаторских пьесах («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»), поставленных на сцене МХТ, присутствует особая тревожная эмоциональная атмосфера предчувствия грядущего и прощания с уходящим веком. Тонкое психологическое мастерство, органичное сочетание юмора и лиризма Чехова оказали огромное влияние на развитие русской и мировой литературы и театра.

Великий писатель России — Максим Горький (1868—1936). В его ранних произведениях созданы романтические образы свободлюбивых людей («Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). В романах «Фомин Гордеев», «Мать», «Дело Артамоновых» показаны особенности исторического процесса в России конца XIX — начала XX вв., зарождение пролетарского движения, дана критика социальных основ буржуазного общества и его философии.

Горький — один из крупнейших драматургов в мировой литературе. В его пьесах «Враги», «Мещане», «Дачники», «Варвары», «Последние», «Егор Булымов и другие», «Достигаев и другие», «Васса Железнова» отражены проблемы противоречий общественно-политической жизни России начала XX в., проблемы семьи, положения женщины в обществе, отношений отцов и детей и др. Из дореволюционных произведений к лучшим относятся его автобиографические повести «Детство», «В людях».

В произведениях И.А. Бунина (1870—1953) основная тема — оскудение дворянских усадеб, тяжелая жизнь деревни, душевная опустошенность буржуазии («Деревня», «Сухотин», «Господин из Сан-Франциско»). Из новых мотивов отражены удушливый мещанский быт, городские трущобы, «темные аллеи» человеческих страстей («Хорошая жизнь», «Пятнистые уши», «Митина любовь» и др.). В романе «Жизнь Арсеньева» воссоздано прошлое России. В лирическом сборнике «Листопад» писатель продолжил классические традиции. В 1920 г. Бунин эмигрировал (лауреат Нобелевской премии, 1933).

А.И. Куприн (1870—1938) в ранней повести «Молох» реалистически показал капиталистическое порабощение человека. Социальный критицизм усилился в повестях «Поединок», «Яма». В повестях и рассказах («Слепая», «Гамбринус», «Гранатовый браслет») показал многообразие тонко очерченных типов и лирических ситуаций.

Повести и рассказы В.Г. Короленко (1853—1921) («Сон Макара», «Слепой музыкант», «Без языка», «Павловские очерки», «Река играет») проникнуты демократическими и гуманистическими идеями. Герои этих произведений стремятся к свободе и справедливости.

Исканиям интеллигенции на рубеже XIX и XX вв. посвящены повести «Без дороги», «Записки врача» В.В. Вересаева (1867—1945). Он автор критико-философских произведений о Достоевском, Л. Толстом, документальных произведений «Пушкин в жизни», «Спутники Пушкина», «Гоголь в жизни».

Наиболее зримо настроения общественного и нравственного упадка отразила поэзия. Распространение получило декадентство — течение, отмеченное отказом от гражданской тематики и погружением в сферу индивидуальных переживаний. Мотивы упадка стали характерной чертой ряда художественных направлений мо-

дернизма, литературно-художественного течения рубежа XIX—XX вв., тяготевшего к разрыву с реализмом. В русской поэзии он проявлялся как символизм, акмеизм и футуризм.

Символизм выводил восприятие за пределы чувственных форм в мир идей, образов, символов. К старшему поколению символистов принадлежали В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус, к младшему — А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов.

Эстетизация действительности присуща поискам акмеистов. Они ратовали за возвращение поэзии к ясности и радости мироощущения. К этому направлению относились поэты Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Кузьмин.

Футуризм — авангардное течение в искусстве 10—20-х гг. XX в., культивировавшее эстетику индустрии и города. Стремился создать «искусство будущего», футуристы отрицали духовно-нравственные ценности традиционной культуры. В их произведениях переплетались документальный материал с фантастикой, естественный язык — с новозобретенным. Футуризмом было проникнуто раннее творчество В. Маяковского, В. Хлебникова, И. Северянина, Б. Пастернака, Н. Асеева.

Яркой творческой индивидуальностью была отмечена поэтическая судьба М. Волошина, М. Цветаевой, Н. Клюева и С. Есенина. Их творчество невозможно отнести к какому-либо одному из направлений поэзии.

Музыка У истоков русской национальной оперы и инструментальной музыки стоял М.И. Глинка (1804—1857). Оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») и «Руслан и Людмила» положили начало двум направлениям русской оперы — народной музыкальной драме и опере-сказке, опере-былине. Глинка считается отцом русского классического симфонизма («Камаринская», «Испанские увертюры» — «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде»).

Глинка — первый классик русского романса, создатель таких знаменитых романсов, как «Я помню чудное morning» (слова Пушкина), «Сомнение». Он автор вокального цикла «Прощание с Петербургом». Творчество Глинки — свидетельство могучего подъема национальной музыкальной культуры.

А.С. Даргомыжский (1813—1869) — один из основателей русской классической музыкальной школы, представитель критического реализма в музыке. Тема социального неравенства воплощена композитором в опере «Русалка» (по драме Пушкина) — нового жанра народно-бытовой драмы. Для Даргомыжского основным средством создания индивидуального образа служило воспроизведение интонаций живой человеческой речи. Эти творческие прин-

ципы композитор применил в новаторской опере «Каменный восток» (на неизменный текст «маленькой трагедии» Пушкина). Он автор оперы «Эсмеральда», оперы-балета «Торжество Вакхов» и др. Писал романсы: «Я вас любил», «Свадьба», «Ночной зефир» (на слова Пушкина), отличающиеся глубиной психологического выражения, яркой образностью. Он автор драматической песни — «Старый китая». Если с именем Даргомыжского связано рождение сатирико-комической песни («Черныш», «Титулярный советник»), то с именами композиторов А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и А.Л. Гурилева связано рождение нового жанра — городского романса.

А.А. Алябьев (1787—1851) — автор популярнейшего романса «Соловей», один из первых интерпретаторов поэзии А.С. Пушкина в музыке («Я вас любил», «Зимняя дорога» и др.).

Около 200 романсов написано А.Е. Варламовым (1801—1848). Народной стала его песня «Красный сарафан», популярны «Вдаль по улице метелица метет», «На заре ты ее не буди», «Беллет парус одинокий», построенные на интонациях русского городского и крестьянского фольклора.

Демократическое направление в русском романсе представлено творчеством А.Л. Гурилева (1803—1858). Наиболее популярны песни в традициях русского городского фольклора («Матушка-голубушка», «Колокольчик», «Сарафанчик», «Вьется ласточка»), а также романсы («Разлука», или «На заре туманной юности», «Вам не понять мой печаль», «Не шуми ты, рожь» на слова А. Кольцова и др.).

Небывалых успехов достигло музыкальное искусство в пореформенную эпоху. Традиции М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского продолжили композиторы «Могучей кучки»: М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков. Расцвет творческой деятельности группы пришелся на 60—70-е годы. В ее основе лежал интерес к народным истокам отечественной музыки.

М.А. Балакирев (1836/37—1910) — глава «Могучей кучки», ее организатор. Его основные музыкальные произведения — увертюра на темы трех русских песен, симфонические поэмы «Темара», «Русь», «В Чехии», восточная фантазия для фортепиано «Исламей», а также романсы.

Ц.А. Кюи (1835—1918) — композитор, музыкальный критик, ученый в области фортификации. Пропагандист творчества М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Автор опер «Сын мандарина», «Вильям Ратклиф» и др. Сочинял романсы.

Монументальные народные музыкальные драмы «Борис Годунов» и «Хованщина» создал М.П. Мусоргский (1839—1881) — гениальный русский композитор. Он автор незаконченной оперы «Сорочинская ярмарка», песен, в которых запечатлел живые человеческие образы,

обращаясь к социально заостренным темам из народной жизни («Каллистрат», «Сиротка» и др.), фортепианного цикла «Картинки с выставки», вокальных циклов «Без солнца», «Песни и пляски смерти», «Детская», отличающихся глубиной и силой психологического выражения. Мусоргский — автор сатирической «Песни Мефистофеля» (знаменитой «Блохи») на текст из «Фауста» Гёте.

Композитор, ученый-химик А.П. Бородин (1833—1887) — автор оперы «Князь Игорь» (завершена Н.А. Римским-Корсаковым и А.К. Глазуновым), являющейся образцом национального героического эпоса в музыке. Он один из создателей русского классического симфонизма. Его Вторая («Богатырская») симфония — вершина эпического симфонизма. Бородин — автор симфонической картины «В Средней Азии», создатель русского классического струнного квартета, мастер вокальной лирики (знаменитый романс «Для берегов отчизны дальней» на слова Пушкина). Бородин ввел в романс образы богатырского эпоса («Спящая княжна», «Песня темного леса»).

Для творчества Н.А. Римского-Корсакова (1844—1908) характерен живописно-изобразительный характер музыки, мастерское владение оркестровыми и гармоническими средствами. Основной жанр — опера-сказка, в которых акцентирована нравственно-философская и социальная тематика. Им написаны 15 опер, в которых созданы пленительные женские образы — Снегурочка («Снегурочка»), сказочная Царевна-Лебедь («Сказка о царе Салтане»), удивительные по цельности характеров образы русских женщин Марфы и Любани («Царская невеста»).

Вершинные произведения Римского-Корсакова для оркестра — «Испанское капричио» и «Шехерезада». Существенное место в его творческом наследии занимает камерно-вокальная музыка — им написано 79 романсов, включая вокальные циклы «Весна», «Полночь», «Умор».

Будучи профессором Петербургской консерватории, он воспитал талантливых молодых композиторов: А.К. Глазунова (автора балета «Раймонда»), А.К. Лядова (автора симфонических картин «Баба-яга», «Кикимора»), Н.Я. Мясковского, создавшего 27 симфоний.

Тесно примыкали к «кучкистам» братья Антон Рубинштейн (основатель Русского музыкального общества и первой национальной консерватории в Петербурге) и Николай Рубинштейн (учредитель Московской консерватории), а также музыкальные критики А.Н. Серов и В.В. Стасов.

А.Г. Рубинштейн (1829—1894) — автор опер «Демон» (наиболее известное его творение), «Нерон». Всего им написано 17 опер, две оратории, один балет, шесть симфоний, около 200 романсов. Опера «Демон» благодаря яркой эмоциональной мелодике и увлекательному сюжету — одна из самых любимых опер широкой публи-

ки. Композитор вел широкую концертную деятельность в России и за границей, наряду с Ф. Листом признан великим пианистом Европы. Успешно выступал в Америке — деньги от этих концертов передал на организацию первых в мире международных музыкальных конкурсов.

Центральной фигурой музыкального Олимпа в эти годы оставался П.И. Чайковский (1840—1893). Гордостью отечественной композиторской школы и непревзойденными образцами являются его оперы «Мазепа», «Иоланта», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Майская ночь», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Чайковский — крупнейший симфонист, музыкальный драматург и лирик. Его шесть симфоний принадлежат к мировым шедеврам. Высшими достижениями симфонической музыки являются его симфония «Манфред», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фантазия «Франческа да Римини». Им созданы фортепианные и скрипичные концерты, произведения камерной музыки, 100 романсов¹.

На рубеже веков в пору творческой зрелости вступила новая плеяда молодых композиторов. Для их творчества был характерен поиск новаторских средств музыкальной выразительности. Сильными чертами модернизма отличалось творчество А.К. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского.

Идеи и образы, рожденные сложной предреволюционной порой, воплотил в музыке А.К. Скрябин (1871/72—1915). Выдающиеся его произведения (для оркестра) — Третья симфония («Божественная поэма»), «Поэма экстаза», «Прометей» («Поэма огня»). Им написано 10 фортепианных сонат, поэмы, прелюдии, этюды, экспромты. Музыка Скрябина отразила бунтарский дух своего времени. Для нее характерны напряженная динамическая экспрессия, героическое ликование. В творчестве композитора своеобразно сочетаются позднеромантические традиции, явления музыкального импрессионизма, символизма, а также экспрессионизма. Впервые в музыкальной практике Скрябин ввел в симфоническую партитуру специальную партию света («Прометей»), что связано с обращением к цветному слуху.

С.В. Рахманинов (1873—1943) — автор опер «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», трех симфоний, фантазии «Утес», поэмы «Остров мертвых». Для хора и оркестра им написана кантата «Весна», поэма «Колоса». «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение» Рахманинова — вершина развития церковной музыки конца XIX — начала XX вв. Композитор написал четыре концерта для форте-

¹ Полный цикл романсов Чайковского исполнил в концертах народный артист СССР Сергей Яковлевич Леманов.

пиано с оркестром, *Рапсодия на тему Павани*. Для музыки Рахманинова характерны неисчерпаемое мелодическое богатство, широта и свобода дыхания, которые сочетаются с ритмической энергией. Он автор многих романсов, в числе которых «Весенние воды».

Театр В первой половине XIX в. театральное и музыкальное искусство России развивалось в рамках романтизма и реализма. Классицизм и сентиментализм уходили в прошлое. Выдающейся трагической актрисой пушкинского времени была Е.С. Семенова (1786—1849), исполнявшая с наибольшим успехом роли в трагедиях Расина, Вольтера, Лонжюнера. Ее искусство высоко ценил Пушкин. Последним ярким представителем классицизма на петербургской сцене был трагик В.А. Каратыгин (1802—1853), исполнявший заглавные роли в трагедиях В.А. Озерова, Корнеля, Шекспира, Шиллера.

Основание знаменитых драматических театров в Москве (Малого, 1824) и Петербурге (Александринского, 1832) способствовало расцвету театрального искусства. На московской сцене тон задавали актер-романтик П.С. Мочалов и основоположник реалистической школы М.С. Щепкин.

Ведущий актер Малого театра П.С. Мочалов (1800—1848) представлял революционный романтизм в русском театре этого времени. Создал образы страстных бунтарей, боровшихся с миром бесправия. Лучшие роли в пьесах Шекспира, Шиллера, Грибоедова (Чацкий), Корнеля. Игра отличалась вдохновенностью и пламенностью.

М.С. Щепкин (1788—1863) создал великолепные реалистические образы Фамусова, Городничего. С подлинным гуманизмом воплощал образы «маленьких людей» (Кузовкин в «Надеждине» Тургенева).

На сцене Александринки признанным мастером-реалистом был А.Е. Мартынов (1816—1860). Главная тема его творчества — гуманное отношение к «маленькому», «униженному» и «оскорбленному» человеку. Выдающимся созданием актера был образ Тихона в «Грозе» Островского.

Новый этап в развитии театрального искусства был связан с драматургией А.Н. Островского, с появлением пьес которого русский театр получил обширный реалистический национальный репертуар.

Во второй половине XIX в. актерское искусство эволюционировало в сторону жизненной конкретности, бытовой правды, социальной типизации. Крупнейшим актером стал П.М. Садовский (1818—1872).

В последней трети XIX в. прогрессивными общественными устремлениями было проникнуто творчество талантливых актеров-

демократов, выступавших на провинциальной сцене. Выдающаяся трагическая актриса П.А. Стрелетова (1850—1903) создала образ простой русской женщины, протестующей против бесправия и угнетения.

В конце XIX в. театральные репертуары заполнялись ремесленными пьесами, но передовые деятели сцены боролись за идейно и художественно полноценные постановки и развитие реализма. На подмостках театра появились пьесы Л.Н. Толстого («Власть тьмы», «Плоды просвещения»). Лучшие традиции развивал Малый театр. Освободительные устремления проявились в творчестве великой трагической актрисы М.Н. Ермоловой (1853—1928), создавшей героические женские образы (Эмилия Галотти, Лауренсия, Катерина, Иоанна, Мария Стюарт и др.).

Рост демократических тенденций в культуре на рубеже веков обусловил невиданный расцвет театрального искусства. В 1898 г. в Москве был открыт Художественный театр, основанный К.С. Станиславским (1863—1938) и В.И. Немировичем-Данченко (1858—1943).

В столице также были созданы 3-я студия МХАТ Е.Б. Вахтангова и Камерный театр А.Я. Таирова. Демократический театр в Петербурге основала В.Ф. Комиссаржевская. В классических традициях продолжали сценическую деятельность Малый и Александринский драматические театры. Прославленными музыкальными площадками страны были Большой театр в Москве и Мариинский в Петрограде. Наряду с ними действовала частная опера С.И. Мамонтова. В 1902—1912 гг. в Париже С.П. Дягилевым устраивались «Русские сезоны», знакомявшие зарубежную публику с прославленными и молодыми русскими мастерами оперной и балетной сцены. Мировое признание получило творчество Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собинина, Н.В. Неждановой, М.М. Фокина, В.Ф. Нежинского, А.П. Павловой.

Архитектура В архитектуре первая треть XIX в. определялась стилистическим направлением ампира, завершившим развитие классицизма. Здания в стиле ампира отличали монументальные формы, обилие декоративных украшений, которые были призваны утверждать мощь государства и его военных побед. Ранние образцы ампира — Казанский собор в Петербурге архитектора А.Н. Воронихина, здание Адмиралтейства А.Д. Захарова и ансамбль Биржи на стрелке Васильевского острова Ж. Тома де Томона в Петербурге.

Выдающимися архитекторами, работавшими в стиле ампира, были К.И. Росси, О.И. Бове и Д.И. Жилярди. К.И. Росси (1775—1849) прославился монументальными ампирами ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей в Петербурге. О.И. Бове (1784—1834)

рестроировал после пожара в 1812 г. Красную площадь и создал ансамбль Театральной площади. Ему же принадлежал проект Триумфальной арки в Москве в честь победы над Наполеоном. Д. Жильярди (1788—1845) перестроил казаковский Московский университет, сгоревший во время войны, — более монументальными стали купол и портик, преобразованный из ионического в дорический. Вместе с архитектором А. Григорьевым Д. Жильярди работал в усадебной архитектуре (усадьба Усачевых на Яузе, имение Голицыных «Кузьминки», дом Луниных у Никитских ворот).

На исходе 30-х годов ансамблевое мышление в архитектуре утрачивается. Ампи́р уступает место новому направлению — *эклeктике*. Здания в стиле эклектики строились на основе произвольного сочетания разнородных стилистических элементов и преследовали цель добиться наибольшей достоверности в подражании прошлому. Эклектике присущ налет романтизма. Так, Исаакиевский собор в Петербурге архитектора А. Монферрана решен в стиле классицизма с элементами итальянского Возрождения, а храм Христа Спасителя в Москве зодчего К.А. Тона — в русско-византийском духе.

Стиль эклектики оставался господствующим и в пореформенное время, его наиболее популярная разновидность — *псевдорусский стиль* (по-другому его называют *ропетовским* по псевдони́му создателя, архитектора И.П. Петрова — *Ропет*). Наиболее известные работы Петрова-Ропета — деревянное здание Русского отдела на Всемирной Парижской выставке 1878 г. и «Терем» в Абрамцево под Москвой. Другие значительные московские постройки этого направления — здание Исторического музея в Москве (архитектор В.О. Шервуд), здание Казанского вокзала (архитектор А.В. Щусев), Третьяковская галерея (архитектор В.М. Васнецов), Верхние торговые ряды — ГУМ (архитектор А.Н. Померанцев), здание Городской думы (архитектор Д.Н. Чичагов).

С 900-х годов господствующим архитектурным стилем становится *модерн*, характеризующийся неприятием классических форм. Он демонстративно подчеркивал функциональное назначение зданий, придавал большое значение конструкциям, фасадам, экстерьеру, использовал для их украшения фреску, мозаику, витраж, скульптуру. Постройки отличались подчеркнуто индивидуализированным обликом, обладали свободной планировкой. В Петербурге этого стиля зданиями была застроена вся Петроградская сторона. В Москве такие постройки разбросаны по историческому центру внутри Садового кольца. Ведущий архитектор стиля модерн — Ф.О. Шехтель (1859—1926). По его проекту в Москве построены

Ярославский вокзал и особняк промышленника Рябушинского у Никитских ворот. В Петербурге стиль модерн испытал сильное влияние классицизма. Из их сочетания родился *неоклассический* стиль зодчества, яркими представителями которого были архитекторы И.А. Фомин и И.В. Жолтовский.

Скульптура Синтезно-ансамблевое мышление, присущее стилистическому направлению ампи́р, породило в XIX в. всплеск *монументальной скульптуры*. Открывает столетие ставшая символом Красной площади в Москве скульптурная группа И.П. Мартоса (1754—1835) — памятник К. Минину и Д. Пожарскому, выполненная в стиле классицизма. В памятниках, портретных бюстах, мемориальной пластике (надгробиях) скульптора гармонично сочетаются гражданский пафос, идеальная возвышенность и жизненность образов.

Выдающимся мастером монументально-декоративной скульптуры, органично вписанной в городской пейзаж, был П.К. Клодт (1805—1867), представитель позднего русского классицизма. В монументальной скульптуре (четыре конные группы на Аничковом мосту в Петербурге, памятник баснописцу И.А. Крылову в Летнем саду и конная статуя императора Николая I перед Исаакиевским собором в Петербурге) он стремился к непосредственной фиксации жизненных наблюдений.

Среди последних наиболее удачных монументальных произведений ваяния XIX столетия — памятник гренадерам-героям Плевны архитектора В.О. Шервуда (1833—1897), памятник А.С. Пушкину на Тверской площади скульптора А.М. Опекушина (1838—1923) и памятник «Тысячелетие России» в Новгороде скульптора М.О. Микешина (1835—1896).

В области *станковой скульптуры*¹ середины века особое место занимает творчество М.М. Антокольского (1843—1902). Его произведения всегда волновали современников своей актуальностью, независимо от того, черпал ли он свои темы из сюжетов священной истории или русской национальной истории. Среди наиболее знаменитых его работ «Петр I», «Иван Грозный», «Христос», «Мефистофель».

Скульптурное творчество начала XX в. развивалось под сильным влиянием импрессионизма, который заставлял мастеров обращаться к поиску новых пластических объемов, уделять больше внимание динамике образов. В этом направлении развивалось творчество П.П. Трубецкого (1866—1938), автора бронзового памятника Александру III в Петербурге, Н.А. Андреева (1873—1932), соз-

¹ Произведения станкового искусства носят самостоятельный характер и не имеют прямого утилитарного или декоративного назначения (картины, рисунки, статуи, эстампы и др.)

давшего памятник *Н.В. Гоголю* в Москве, и *А.С. Голубкиной* (1864—1927), станковые произведения которой отмечены особой одухотворенностью и динамизмом.

Стилистическим и жанровым многообразием отличалось творчество *С.Т. Коненкова* (1874—1971). Обращаясь преимущественно к мраморной и деревянной скульптуре, он создал обобщенно-символические, в том числе фольклорно-сказочные образы («*Никита*», «*Стрибог*»), психологические портреты («*Рабочий боевик 1905 года Иван Чуркин*»), монументальные композиции (мемориальная доска «*Павшим в борьбе за мир и братство народов*»).

Живопись В живописи начала XIX в., как и в других видах искусства, наблюдались отмирание классицизма и утверждение романтизма и реализма. Элементы старого и нового еще переплетались порой. Особенно это заметно в творчестве представителя академической исторической живописи *К.П. Брюллова* (1799—1852) («*Последний день Помпеи*»). Собственно романтизм присущ портретам художника *О.А. Кипренского* и пейзажам *С.Ф. Шедрина*.

Одно из первых мест в живописи XIX в. занимает творчество *О. Кипренского* (1782—1836). Еще учась в Академии художеств, художник за картину «*Дмитрий Донской по одержании победы над Мамаем*» получил Большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу. Кипренский отличался широкими интеллектуальными интересами, что было замечено самим Гёте.

Портреты «*Е.Н. Ростопчина*», «*Д.Н. Хвостов*», «*А.А. Челищев*» раскрывают психологические состояния людей, дают новый взгляд на человека как на внутренне независимую личность. Романтическая приподнятость образа в портрете героя войны 1812 г. («*Е.В. Давыдов*») достигается задумчивостью взгляда, небрежностью в позе, фоном портрета грозного пейзажа, звучными цветами, которые контрастируют с пейзажем. Портрет *А.С. Пушкина* кисти Кипренского считается лучшим портретом гениального поэта. По его поводу сам Пушкин писал: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит».

Кипренский — прекрасный рисовальщик, его работы виртуозны по исполнению и изысканны.

С.Ф. Шедрин (1745—1804) был первым, кто стал в России писать картины на открытом воздухе (пленэре). В своих картинах он воспевал итальянские гавани: рыбаков, отдыхающих и просто беседующих людей. Для его произведений характерны взаимодействие световоздушной среды, слияние серебристо-серых тонов, которые объединены художником, как правило, красным цветом (одежда, головной убор и др.).

Жанровые элементы с налетом романтизма вводил в портреты *В.А. Тропинин* (1776—1857). Лучшие работы Тропинина — портрет сына Арсения, портрет *П.А. Булахова* в художественном отно-

шении совершенны. Его произведения отличаются простотой, искренностью выражения, правдивостью характеров, достоверностью бытовых деталей. Все это привлекает зрителя.

Все эти качества присущи портрету *А.С. Пушкина* — поэт изображен сидящим в свободной позе у стола. Одет он в домашнее платье, чем достигается естественность его внешнего облика.

Тропинин создал особый тип *портрета-картины* («*Кружевница*», «*Прияж*», «*Гитарист*», «*Золотошвейка*»). Хотя в них и даны типизированные и идеализированные образы, но конкретные черты не утрачены.

Родоначальником собственно *бытового жанра* в живописи стал *А.Г. Венецианов* (1780—1847), поэтизовавший крестьянский быт в духе сентиментализма («*Весна на пашне*», «*Захарка*», «*Гумю*», «*Крестьянка с грибами*», «*На жатве. Лето*»). Его произведения национальны, в них отражены и труд крестьян, и красота среднерусской природы.

Первым опытом *реализма* в жанровой живописи были полотна *П.А. Федотова* (1815—1852). В своем творчестве художник шел от карикатурного образа к трагическому, от перегруженности в деталях («*Севский кавалер*») — к предельному лаконизму («*Вдовушка*»). В последней своей картине «*Анкор, еще анкор!*» художник выразил трагическое ощущение бессмысленности существования.

Особое место принадлежит художнику *А.А. Иванову* (ок. 1776—1848), автору монументального полотна «*Явление Христа народу*» (1837—1857). Это произведение художника — программное. Его основа классицистическая — в полотне соблюдена симметрия; выразительная главная фигура Иоанна Крестителя размещена по центру; группа в целом расположена барельефно. Однако художник передает динамичность построения и глубинность пространства благодаря фигуре Христа, появляющегося из глубины и приближающегося к людям, принимающим крещение. И самое важное — это правдивость разнообразных персонажей; каждый из которых наделен художником своей психологической характеристикой. Поэтому вся сцена достоверна. Отсюда — вера в духовное перерождение героев. В долгой работе над этой картиной Иванов шел от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Призванным лидером художников-семидесятников был *И.Н. Крамской* (1837—1887), выделявшийся среди современников умом, образованностью, критицизмом и творческим гением. Под его руководством и при участии мецената *П.М. Третьякова* (1832—1898) в 1870 г. в Петербурге было создано *Товарищество передвижных художественных выставок*. Это объединение художников устраивало выставки в крупных городах России и превратилось в центр отечественной художественной жизни, потеснив в этом качестве Академию художеств. Все значительные русские мастера в то или иное время входили в Товарище-

ство. Расцвет деятельности Товарищества пришелся на 70—80-е годы, в течение которых было организовано в общей сложности 48 выставок.

Жанровое разнообразие живописи второй половины XIX в. было, как никогда, велико. В историческом жанре лидировали В.И. Суриков, В.М. Васнецов и Н.Н. Ге. В жанре бытовой живописи появилась целая плеяда талантливых мастеров: В.М. Максимов, В.Е. Маковский, Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко, К.А. Савицкий, С.В. Иванов. В жанре пейзажа работали И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, А.И. Куинджи, М.А. Айвазовский. Евангельские темы развивали в своем творчестве И.Н. Крамской, Н.Н. Ге и В.Д. Поленов.

Идеи передвижников за рубежом утверждал В.В. Верещагин. Тематика его картин была война и жизнь народов Востока («Двери Темурана», «Апофеоз войны», «Балканская серия», серия картин «1812. Наполеон в России»).

Портреты писали почти все художники, но особой глубины этот жанр достиг в творчестве И.Н. Крамского, В.Г. Перова, Н.Н. Ге и И.Е. Репина.

И.Н. Крамской (1837—1887) — автор замечательных портретов «Л. Толстой», «Некрасов», «Полесовщик», в которых дана глубокая социальная и психологическая характеристика деятелей русской культуры и крестьян. Философско-этическим проблемам посвящена картина художника «Христос в пустыне»; сложные душевные переживания раскрыты в полотне «Неутешное горе».

В последующие десятилетия XIX столетия большое место в живописи занял жанризм. Его самый яркий представитель — В.Г. Перов (1833/34—1882), автор знаменитых на всю Россию обличительных полотен «Сельский крестьянский ход на Пасху», «Челюлки в Мытищах», картин «Проводы покойника», «Тройка», «Утопленница», в которых показаны различные стороны жизни простых людей. Портреты Перова отмечены точностью социальной характеристики, единством композиции, позы и жеста с психологическим состоянием человека («Странник», «А.Н. Островский», «Ф.М. Достоевский»).

Один из родоначальников русского реалистического пейзажа — А.К. Саврасов (1830—1897). В своих картинах он передал поэтическую красоту и значительность обжитых городских и сельских мотивов («Проселок», «Дворик»). Одно из лучших его произведений — «Грачи прилетели» — стало этапным в развитии русской пейзажной живописи.

В.Д. Поленов (1844—1927) — создатель пленэрных пейзажей («Московский дворик», «Заросший пруд»). Писал художник бытовые и исторические («Право господина») картины, обращался к евангельским сюжетам, заостряя их нравственную проблематику («Христос и грешница»).

Высочайших вершин отечественная реалистическая живопись достигла в творчестве ее признанного лидера И.Е. Репина (1844—1930). Его полотнам присущ глубокий психологизм. Он, как никто, сумел отразить трагизм народной жизни, не впадая ни в натурализм, ни в приукрашательство. Персонажи его полотен незабываемы, будь то крестьяне, бурлаки или великие деятели эпохи.

Обличая угнетение народа, художник показывал его могучую силу и духовную красоту («Бурлаки на Волге», «Крестьянский ход в Курской губернии»). В его полотнах отражено русское революционное движение («Арест пропагандиста», «Не ждали»). В исторических картинах Репин раскрывал трагические конфликты («Иван Грозный и сын его Иван»), прославлял народное волелюбие («Запорожцы пилят письмо турецкому султану»). Репиным созданы замечательные по социальной и психологической характеристике портреты («Протопопов», «М.П. Мусоргский», «П.А. Стрепетова»). Репин — прекрасный мастер рисунка.

Русская живопись конца XIX — начала XX вв. отличалась многообразием стилей и направлений. В целом для нее был характерен отход от реализма в сторону поэтического реализма (В.А. Серов), импрессионизма (К.А. Коровин), постимпрессионизма (В.Э. Борисов-Мусатов), символизма (М.А. Врубель).

Появились и новые жанровые направления: пейзаж настроения (И.И. Левитан), исторический пейзаж (архитектурные виды древней Москвы А.М. Васнецова и воплощенные М.В. Нестеровым на фоне тихого спокойного русского пейзажа просветленные образы людей, пренебрегших мирской суетой, — «Пустынник», «Видение отроку Варфоломее»), историко-бытовой жанр (А.П. Рябушкин — «Свадебный поезд в Москве», «Едут»).

В творчестве В.И. Сурикова (1848—1916) историческая живопись обрела свое современное понимание. В его картинах художественно воссоздана национальная (отечественная) история, главным героем которой является народ. В первом полотне художника «Утро стрелецкой казни» проявился глубочайший историзм мышления художника и способность точно видеть поворотные моменты, основные вехи истории. И этой способности он не изменит в дальнейшем. Его картины «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» отличаются широтой и полифоничностью композиций, ярким и насыщенным колоритом.

Создатель «пейзажа настроения» в русской живописи — И.И. Левитан (1860—1900). Таким полотнам, как «Март», «Село Русь», присущи богатство поэтических ассоциаций, мажорность, пейзажу «Над вечным покоем» — скорбная одухотворенность, картина

«Владимирка» имеет социально-критическую окраску. Художник обладал способностью раскрывать тончайшие состояния природы средствами пленэрной, тонко нюансированной живописи.

Для ранних произведений В.А. Серова (1865—1910) характерна жизненная свежесть, богатство пленэрного колорита («Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем»). Отточенная выразительность и лаконизм, подчеркнутая острота характеристик присущи портретам зрелого периода («М.Н. Ермолова», «В.О. Гиршман»). Поздние произведения («Ида Рубинштейн») близки к стилю модери.

К.А. Коровин (1861—1939) — автор эмоциональных пейзажей («Зима»), жанровых картин («У балкона»). Художник — блестящий колорист. Импрессионистическое письмо характерно для его французских пейзажей («Парижские огни»). Его щедрый живописный дар проявился в театрально-декоративной живописи.

В.Э. Борисов-Мусатов (1870—1905) создатель эстетических по настроению, изысканно-декоративных работ, отражающих мечту о гармонии человека и природы («Водоём», «Прибрежье», «Гобелен»).

Произведения, отличающиеся декоративностью и драматической напряженностью колорита, тяготением к символически-философской обобщенности образов, создал М.А. Врубель (1856—1910) («Демон», «Демон поверженный», «Сирень», «Пан»). Образ Демона для всего творчества Врубеля, так же как и для Лермонтова, центральный. Демон Врубеля — страдающее существо и его страдание превалирует над злом.

Трагизм присущ и портретам, созданным Врубелем («Мамонтов», «Царевна-Лебедь»). Художник занимался монументальной и станковой живописью, пробовал силы в керамике, много работал в театре.

Петербургские художники, опиравшиеся на эстетику символизма и идеализировавшие прошлое, объединились в творческую группу «Мир искусства». Она консолидировалась вокруг одноименного журнала и возглавлялась художником А.Н. Бенуа. Большую роль в организации деятельности группы играл С.П. Дягилев, сделавший «мирискусников» участниками «Русских сезонов» в Париже.

Тяготевшие в своем творчестве к графическому стилю, художники группы отвергали как академическую живопись, так и традиции передвижников. Их заслугой стало создание книжной графики, искусства эстампа, развитие художественной критики, широкая издательская и выставочная деятельность. Выдающимися представителями «Мира искусства» были К.А. Сомов, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев, З.Е. Серебряков, И.Я. Билибин.

«Миру искусства» противостоял «Союз русских художников», обратившийся к национальной тематике и пленэру, развивавший

русский вариант импрессионизма, синтезировавший бытовой жанр с архитектурным пейзажем. Его яркие представители И.Э. Грабарь, Ф.А. Малявин и К.Ф. Юон.

Под сильным влиянием эстетики модери находились объединения художников «Голубая роза» и «Бубновый валет». Для манеры письма художников «Голубой розы» (П.В. Кузнецов, Н.Н. Сапунов, А.Т. Матвеев, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин) были характерны плоскостность, декоративная стилизация форм, ориенталистские мотивы и лиризм образов.

«Бубновый валет» более тяготел к эстетике кубизма и футуризма, обращался к традициям народного лубка и игрушки. Художники выстраивали формы цветом, противопоставляли предмет пространству. Интерес к неживой натуре определил преобладание у них натюрморта. Одним из приемов изображения был монтаж предметов, расположенных с разных точек зрения. К этому объединению принадлежали художники: И.И. Машков, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, М.Ф. Ларионов.

Развитие художественного стилистического направления примитивизма связано с творчеством живописцев М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, М.З. Шагала, П.Н. Филонова. Родоначальниками абстрактного направления живописи в России были В.В. Кандинский и К.С. Малевич.

Дань отвлеченной символике и декоративным поискам художественной выразительности отдал в эти годы К.С. Петров-Водкин, автор знаменитой картины-символа «Купание красного коня». Интерес к языческой древности отличал полотна Н.К. Рериха, основой которых всегда выступал натуральный пейзаж.

Период XIX — начала XX вв. сыграл важную роль в истории русской культуры. Он подвел итог всей эпохе Нового времени, выявил скрытые потенции культуры. Динамика русской культуры в Новое время, открытое эпохой Петра I, обнаружила устойчивую тенденцию к обмирщению и в конце концов реализовала ее в светском варианте культурного развития, достигшем своего завершения в начале XX в. Валет научно-технической мысли определил смену мировоззренческих установок, способствовал отходу от религиозного в сторону научного понимания мира. Расцвет искусств выразился в нарастании все большего многообразия стилей и жанров, быстрой смене изобразительных приемов и техник. Постепенно утрачивая сокровенную глубину, искусство все более тяготело к выявлению специфики внешних форм и игре с ними. Однако поверхность, на которую вышел человек в своих неутомимых поисках смысла бытия, оказалась неспособной всецело удовлетворить

его. Трагизм культуры новой эпохи отразил положение человека на распутье. Старые ценности уже не удовлетворяли, а новые выглядели, хотя и привлекательно с внешней точки зрения, однако не всецело отвечающими требованию глубин человеческого духа. Эстетизация мира, с одной стороны, и его огрубление, с другой, — яркое свидетельство растерянности человека перед беспредельностью открывшегося ему мира.

Основные термины и понятия

Авангард	Натуральная школа
Ампир	Неоклассицизм
Ансамбль	Обличительство
Высшие женские курсы	Опера-сказка
Городской романс	«Пейзаж настроения»
Декадентство	Портрет-картина
Демократизация культуры	Псевдорусский стиль (рококо-русский)
Жанризм	Реализм
Земская школа	Реальное училище
Золотой век	Романтизм
Историко-бытовой жанр	Русский романс
Исторический пейзаж	Символизм
Классическая гимназия	Сценическое искусство
Модерн	Фольклористика
Монументальная скульптура	Футуризм
Народная музыкальная драма	Эклектика
Народно-бытовая драма	

Вопросы для повторения

1. Чем объясняется выдвижение на первое место в культурном развитии России XIX столетия литературы?
2. Как повлияло на состояние культуры вступление России в стадию капиталистического развития?
3. Какими темами отразила русская литература перемены в строе жизни пореформенного времени?
4. Какой из видов изобразительных искусств занял в XIX в. первое место и почему?
5. Какие виды музыкального искусства успешно развивались в России XIX в., творчество каких композиторов было особенно значительным?

Наука и культура

Архимед

Н. Коперник

И. Ньютон

М. В. Ломоносов

Н. И. Лобачевский

Д. И. Менделеев

А. Эйнштейн

Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью их открытий.

Л. Пастер

Понятие и функции науки В числе различных видов человеческой деятельности особую сферу составляет наука, которая является формой общественного сознания. Ее основная функция — *познавательная* — состоит в том, чтобы вырабатывать и теоретически систематизировать объективные знания о действительности. Наука включает деятельность по получению нового знания, а также накоплению научных знаний, приобретенных прежде. Другие функции науки — *хранение и распространение знаний*.

Полученные в предшествующие эпохи новые знания и образуют в совокупности *научную картину мира*, под которой понимается целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях природы, возникающая в результате обобщения и синтеза основных естественно-научных понятий и принципов.

В отличие от научной может быть *вненаучная* или *донаучная* картина мира. Научная картина формируется на основе достижений отдельных наук, например, физики, астрономии, биологии, философии и др. Может формироваться и *общенаучная картина мира*. В этом случае определяющим элементом для представления картины мира будет та область познания, которая занимает лидирующее положение. Так, в эпоху античности в астрономии господствовала геоцентрическая система Аристотеля—Птолемея, признающая центральное положение во Вселенной Земли. В эпоху Средневековья возникла гелиоцентрическая система Коперника, признающая центральное положение во Вселенной Солнца. Современная наука признает существование во Вселенной (Метагалактике) миллиардов галактик — гигантских звездных систем, подобных нашей Солнечной системе.

В современном естественно-научном познании лидирующее положение занимает *физическая картина мира*. После научной революции XVII в. вплоть до конца XIX в. физическая картина мира строилась на базе классической механики. Современная физическая картина мира в конце XIX в. строится на основе квантовой механики, а также теории относительности.

Непосредственные цели науки состоят в описании и предугадывании, прогнозировании процессов и явлений окружающего мира. В широком понимании наука — теоретическое отражение действительности.

Как одна из сфер человеческой деятельности наука является способом освоения мира. Но это специфическая, особая форма

деятельности и отличается от других видов деятельности как в сфере материального производства, так и духовной сфере.

Так, материальное производство невозможно без использования знаний, но они применяются в данном случае в качестве идеальных средств, тогда как для науки получение знаний — главная и непосредственная цель. Итогом научной цели может быть теоретическое описание или схема технологического процесса, или сводка экспериментальных данных, или получение формулы химического препарата и т.п. Если результатом материального производства является то или иное вещественное изделие, то результатом научной деятельности — это приращение знаний. В то же время научные знания и их обогащение в процессе общественного развития воздействуют революционизирующе на все другие виды человеческой деятельности, в том числе материальное производство.

Познавательные функции науки тесно связаны с *воспитательной*. Она включает формирование определенной ценностной ориентации и нравственных качеств. Для науки как системы знаний высшей ценностью является *достижение истины*, а истина в морально-этическом плане нейтральна. Поэтому нравственные оценки не могут быть применимы к самой истине, они могут относиться только к способу, методу получения знаний (был ли исследователь честен, справедлив, самостоятелен, мужественен) или к деятельности по применению результатов исследования. Здесь возникает проблема соотношения науки и нравственности, суждение о которой можно вынести в зависимости от целей применения открытий. Ученый должен нести моральную ответственность за социальные последствия антигуманистического применения его открытия.

Своеобразие науки как особой сферы человеческой деятельности можно показать ее сопоставлением с другими видами деятельности. Так, сравнивая науку и искусство, мы видим, что научное творчество отличается от художественного. Если искусство направлено на закрепление субъективного начала в восприятии мира, то в науке содержание знания объективно, и чем выше степень объективности, тем лучше наука выполняет свою познавательную функцию. В науке любое знание выступает как обезличенное, максимально обобщенное. Для искусства характерно мышление в образах, для науки — мышление в понятиях. Различно воздействие науки и искусства на человека. Если искусство затрагивает чувственно-образную сторону творческой способности человека, то наука — интеллектуально-понятийную.

Если сравнить науку и религию, то обнаруживается, что в основе религии лежит вера в сверхъестественные начала, она обра-

щается к сверхразумным доводам, опирается на душевные откровения. Наука изучает окружающий мир исходя из него самого, аргументируя и практически подтверждая получаемые ею знания.

Наука входит в более широкое понятие культуры, которая подразделяется на духовную и материальную (см. гл. I).

Наука как
элемент
и феномен
культуры

Наука — элемент культуры, одна из ее подсистем. Без науки культура не может успешно осуществлять свои основные социальные функции. Понятия «наука» и «культура» не тождественны. Понятие «культура» шире. Наука не

учитывает всей сферы материальной культуры и такие сферы духовной культуры (области), как искусство, нравственные теории и взгляды.

Наука — феномен культуры. Она обогащает человека, его духовный мир и тем самым способствует его развитию. Наука вырабатывает соответствующий механизм передачи знаний новым поколениям. В то же время наука, ее познавательная деятельность находится в зависимости от условий социально-экономического состояния общества, в том числе от его культуры. Культура в каждую конкретную историческую эпоху создает общий способ видения действительности. Наука возникает только на определенном уровне социально-экономического развития общества, когда зарождается потребность в научных знаниях, и на соответствующем уровне развития культуры, которая формирует благоприятную атмосферу для возникновения и развития научных знаний. Это значит, что наука рождается в недрах определенной культуры. Поэтому к развитию науки надо подходить исторически.

В ранних человеческих обществах познавательные и производственные моменты были неразделимы, первоначальные знания носили практический характер, выполняя роль как бы руководства определенными видами деятельности человека. Накопление таких знаний составило важную предпосылку будущей науки.

Для возникновения собственно науки нужны были соответствующие условия: определенный уровень развития производства и общественных отношений, разделение умственного и физического труда и наличие широких культурных традиций, обеспечивающих восприятие достижений других народов и культур.

Развитие науки
в Древнем мире
и Средние века

Соответствующие условия раньше всего сложились в Древней Греции (см. гл. 3), где первые теоретические системы возникли в VI в. до н. э. Такие мыслители, как Фалес и Демокрит,

уже объясняли действительность через естественные начала в противовес мифологии. Древнегреческий ученый Аристотель первым

описал закономерности природы, общества и мышления, выдвигая на передний план объективность знания, логичность, убедительность. В момент познания была введена система абстрактных понятий, закладывались основы доказательного способа изложения материала; начали обособляться отдельные отрасли знания: геометрия (Евклид), механика (Архимед), астрономия (Птолемей).

Ряд областей знания был обогащен в эпоху Средневековья учеными Арабского Востока и Средней Азии: Ибн Сина, или Авиценна, Ибн Рушд, Бируни.

Ибн Сина (980—1037) создал «Канон» — огромный труд по медицине. Так как исламский закон запрещал оперировать человеческое тело, то этот труд посвящен диагностике и лечению недугов лекарствами. Более широкий круг тем (от философии до математики и физики) охватывает его труд «Исцеление».

Ибн Рушд (1126—1198) — арабский философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Им написан трактат «Опровержение опровержения». Автор учения о двойственной истине разграничивал религию на «рациональную», доступную образованным, и «образно-аллегорическую», доступную всем, он также автор энциклопедического медицинского труда.

Абу Рейхан аль-Бируни (973—1050) занимался астрономией (создал множество приборов для наблюдения Солнца, Луны и звезд), географией, математикой, оптикой, медициной, лекарствами, драгоценными камнями и астрологией. Создал огромный труд по минералогии — «Книга неисчерпаемых знаний о драгоценных камнях».

Величайший алхимик Аль-Рази (ок. 854—935) — одна из самых крупных фигур в медицине IX—X вв. Самый знаменитый его труд «Подробное описание» освещает практическую медицину того времени, учитывая опыт врачей Греции, Индии и Китая.

Больших успехов во многих отраслях научных знаний добились в Древнем и Средневековом Китае. В Китае (около 1000) был применен порох для фейерверков и передачи сигналов. Ли Чень изобрел разборный шрифт (около 1045). Созданы рулевое управление, изобретены сейсмограф, руль, компас, бумага и многое другое.

В Западной Европе из-за господства религии родилась особая философская наука — схоластика, а также получили развитие алхимия и астрология. Алхимия способствовала созданию базы для науки в современном смысле слова, поскольку опиралась на опытное изучение природных веществ и соединений и подготовила почву для становления химии. Астрология связана была с наблюдением за небесными светилами и способствовала развитию опытной базы для будущей астрономии.

Из важнейших изобретений, которые были осуществлены в Европе Средних веков, следует отметить изобретение монахом в 999 г. первых механических часов. В 1280 г. в Италии была изготовлена первая пара очков; предполагают, что это сделал физик *Сальвино дельи Арматти* (1245—1317).

Крупнейшим изобретением XV в. было изобретение *Иоганном Гутенбергом* (между 1397 и 1400—1468) печатного пресса. Гутенберг в 1450 г. в Майнце напечатал 42-строчную Библию — первое полнообъемное печатное издание в Европе, признанное шедевром ранней печати (1282 страницы). Это было революцией в книжном деле, способствовало распространению информации о новых открытиях и изобретениях.

Многочисленные открытия, проекты, экспериментальные исследования совершены и выполнены величайшим художником эпохи Возрождения *Леонардо да Винчи* (1452—1519). Он был архитектором, ученым, инженером; работал в области математики, естественных наук, механики, изучал свойства света и движение воды, отстоял решающее значение опыта в познании природы. Его анатомические атласы превосходили по точности все сделанные до него. Он изобрел летающую машину с крыльями типа птичьих, подводные суда, огромный лук, маховое колесо, вертолет и мощные пушки. Им оставлено около 7 тысяч листов рукописей и записных книжек. Однако его труды остались «вещью в себе», так как были неизвестны современникам и затерялись на несколько веков.

Первая научная революция Важнейшим этапом развития науки стало Новое время — XVI—XVII вв. Здесь определяющую роль сыграли потребности нарождавшегося капитализма. В этот период было подорвано господство религиозного мышления, и в качестве ведущего метода исследования утвердился *эксперимент (опыт)*, который наряду с наблюдением радикально расширил сферу познаваемой реальности. В это время теоретические рассуждения стали соединяться с практическим освоением природы, что резко усилило познавательные возможности науки. Это глубокое преобразование науки, произошедшее в XVI—XVII вв., считают *первой научной революцией*, давшей миру такие имена, как *Н. Коперник*, *Г. Галилей*, *Дж. Бруно*, *И. Кеплер*, *У. Гарвей*, *Р. Декарт*, *Х. Гюйгенс*, *И. Ньютон* и др.

Научная революция XVII в. связана с революцией в естествознании. Развитие производительных сил требовало создания новых машин, внедрения химических процессов, знания законов механики, точных приборов для астрономических наблюдений.

Научная революция прошла несколько этапов и ее становление заняло полтора столетия. Ее начало положено *Н. Коперником* (1473—

1543) и его последователями *Бруно*, *Галилеем*, *Кеплером*. В 1543 г. польский ученый *Н. Коперник* опубликовал книгу «Об обращениях небесных сфер», в которой утвердил представление о том, что Земля так же, как и другие планеты Солнечной системы, обращается вокруг Солнца, являющегося центральным телом Солнечной системы. Коперник установил, что Земля не является исключительным небесным телом. Этим был нанесен удар по антропоцентризму¹ и религиозным легендам, в соответствии с которыми Земля якобы занимает центральное положение во Вселенной. Была отвергнута принятая в течение многих веков геоцентрическая система *Птолемея*. Но сочинение Коперника с 1616 по 1828 гг. было запрещено католической церковью.

Развил учение Коперника в XVI в. итальянский мыслитель *Дж. Бруно* (1548—1600), автор новаторских для своего времени сочинений «О бесконечности, Вселенной и мирах», «О причине, начале и едином». Он считал, что Вселенная бесконечна и безмерна, что она представляет бесчисленное множество звезд, каждая из которых подобна нашему Солнцу и вокруг которых вращаются свои планеты. Мнение Бруно теперь полностью подтверждено наукой. А тогда, в Средние века, за эти смелые взгляды *Дж. Бруно* был обвинен в ереси и сожжен инквизицией.

Г. Галилею (1564—1642) принадлежат крупнейшие достижения в области физики и разработки самой фундаментальной проблемы — движения; огромны его достижения в астрономии: обоснование и утверждение гелиоцентрической системы, открытие четырех самых крупных спутников Юпитера из 13 известных в настоящее время; открытие фаз Венеры, необычайного вида планеты Сатурн, создаваемого, как известно теперь, кольцами, представляющими совокупность твердых тел; огромного количества звезд, не видимых невооруженным взглядом. Галилей одержал успехи в научных достижениях в значительной мере потому, что в качестве исходного пункта познания природы признавал наблюдения, опыт.

Галилей был первым, кто наблюдал небо в телескоп (телескоп с 32-кратным увеличением был построен самим ученым). Основные труды Галилея — «Звездный вестник», «Диалоги о двух системах мира».

Одним из творцов астрономии Нового времени был *И. Кеплер* (1571—1630), открывший законы движения планет, которые названы его именем (*законы Кеплера*). Им составлены так называемые Рудольфовы планетные таблицы. В его активе — закладка основ теории затмений, он изобрел телескоп с двояковыпуклыми линзами. Свои теории он опубликовал в книгах «Новая астрономия» и «Краткий обзор астрономии Коперника».

¹ Антропоцентризм — учение, видящее в человеке центральную и высшую цель мироздания.

Английский врач *У. Гарвей* (1578—1657) считается основателем современной физиологии и эмбриологии. Его главное сочинение «*Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных*». Он описал большой и малый круг кровообращения. Его учение опровергало бытующие до этого представления, изложенные древнеримским врачом *Галеном* (ок.130—ок.200). Гарвей впервые высказал мнение о том, что «все живое происходит из яйца». Однако оставался открытым вопрос, как кровь, поступающая из сердца по венам, возвращается в него по артериям. Его предположения о существовании крохотных соединяющих сосудов было доказано в 1661 г. итальянским исследователем *М. Мальпиджи* (1628—1694), который под микроскопом обнаружил капилляры, соединяющие вены и артерии.

Среди заслуг *Р. Декарта* (1596—1650) — французского ученого (математика, физика, филолога, философа) — введение оси координат, способствовавшее объединению алгебры и геометрии. Им введено понятие переменной величины, что легло в основу дифференциального и интегрального исчисления Ньютона и Лейбница. Философские позиции Декарта дуалистичны, он признавал душу и тело, из которых душа — «мыслящая» субстанция, а тело — «протяженная» субстанция. Он считал, что бог существует, что бог сотворил материю, движение и покой. Главные сочинения Декарта — «*Геометрия*», «*Рассуждение о методе*», «*Начала философии*».

Нидерландский ученый *Х. Гойгенс* (1629—1695) изобрел маятниковые часы, установил законы маятникового движения, заложил основы теории удара, волновой теории света, объяснил двойное лучепреломление. Занимался астрономией — им открыты кольцо у Сатурна и его спутник Титан. Им подготовлен один из первых трудов по теории вероятности.

Один из величайших ученых в истории человечества — англичанин *И. Ньютон* (1643—1727). Он написал огромное количество научных трудов по самым разным областям науки («*Математические начала натуральной философии*», «*Оптика*» и др.). С его именем связаны важнейшие этапы в развитии оптики, астрономии, математики. Ньютон создал основы механики, открыл закон всемирного тяготения и разработал на его основе теорию движения небесных тел. Это научное открытие прославило Ньютона навечно. Ему принадлежат такие открытия в области механики, как понятия силы, энергии, формулировка трех законов механики; в области оптики — открытие рефракции, дисперсии, интерференции, дифракции света; в области математики — алгебра, геометрия, интерполяция, дифференциальное и интегральное исчисления.

В XVIII в. революционные открытия были совершены в астрономии *И. Кантом* и *П. Лапласом*, а также в химии — ее начало связано с именем *А.Л. Лавуазье*.

Немецким философом, родоначальником немецкой классической философии *И. Кантом* (1724—1804) разработана космогоническая гипотеза происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности (трактат «*Всеобщая естественная история и теория неба*»).

П. Лаплас (1749—1827) — французский астроном, математик, физик, автор классического труда по теории вероятности и небесной механике (рассматривал динамику Солнечной системы в целом и ее устойчивость). Лаплас написал «*Трактат о небесной механике*» и «*Аналитическая теория вероятности*». Так же, как и Кант, он предложил космогоническую гипотезу, она получила название по его имени (*гипотеза Лапласа*).

Французский химик *А.Л. Лавуазье* (1743—1794) считается одним из основоположников современной химии. В исследованиях он применял количественные методы. Выяснил роль кислорода в процессах горения, обжигания металлов и дыхания. Один из основателей термохимии. Автор классического курса «*Начальный учебник химии*», а также сочинения «*Методы наименования химических элементов*».

Промышленный переворот и наука XVIII в. вошел в историю человечества как век начала промышленной революции. Родиной промышленной революции (промышленного переворота) стала Англия, где уже в 30—40-е годы этого столетия начался переход от мануфактур с ручным трудом к фабрикам и заводам с применением машин.

Промышленный переворот, т. е. внедрение машин в производство, охватил такие ведущие отрасли английской промышленности, как хлопчатобумажная, область энергетики, металлургия, транспорт. Завершился он в первой четверти XIX в. В числе важнейших изобретений эпохи промышленного переворота: «*Летающий челнок*» (*Дж. Кей*), прялка «*Дженини*» (*Дж. Харгривс*), ватерная машина (*Т. Хайс*), мюль-машина (*С. Кромптон*), метод отбеливания тканей (*К. Бертолле*), метод окрашивания тканей с рисунком (*Т. Белл*), метод пудингования (*Г. Корт*), паровоз (*Дж. Стефенсон*) и многие другие.

В XIX в. промышленный переворот (промышленная революция) охватил все ведущие страны мира (США, Францию, Германию, Японию и др.). В числе изобретателей этих стран (кроме Японии) были: *Э. Уитни* (хлопкоочистительная машина), *Р. Фултон* (пароход), *Ж. Жаккард* (станок узорчатых тканей), *Ф. Жирар* (льнопрядильная машина), *Н. Леблан* (способ производства соды из морской воды), *Мак-Кормик* (жатвенная машина), *Э.В. Сименс* (динамо-машина), *Ф. Кениг* (паровой пресс для книгопечатания).

И это далеко не все, что человечеству дала промышленная революция. Замена ручного труда машинным привела к формированию индустриальной цивилизации, которая опиралась на успешное развитие прикладных, точных и естественных наук и в свою очередь стимулировала новые крупные сдвиги в научных знаниях.

В XIX в. в науке происходили непрерывные революционные перевороты во всех отраслях естествознания.

К началу XIX в. накопленный наукой опыт, материал в отдельных областях уже не укладывался в рамках механистического объяснения природы и общества. Потребовались новый виток научных знаний и более глубокий и широкий синтез, объединяющий результаты отдельных наук. В этот исторический период науку прославили Ю.Р. Майер (1814—1878), Дж. Джоуль (1818—1889), Г. Гельмгольц (1821—1894), открывшие законы сохранения и превращения энергии, что обеспечило единую основу для всех разделов физики и химии.

Огромное значение в познании мира имело создание Т. Шванном (1810—1882) и М. Шлейденом (1804—1881) клеточной теории, показавшей единообразную структуру всех живых организмов.

Ч. Дарвин (1809—1882), создавший эволюционное учение в биологии, внедрил идею развития в естествознание.

Благодаря Периодической системе элементов, открытой гениальным русским ученым Д.И. Менделеевым (1834—1907), была доказана внутренняя связь между всеми известными видами вещества.

Расцвет классического естествознания способствовал созданию единой системы наук.

Вторая научно-техническая революция

К рубежу XIX—XX вв. произошли крупные изменения в основах научного мышления, механистическое мировоззрение исчерпало себя, что привело классическую науку Нового времени к кризису.

Этому способствовали, помимо названных выше, открытие электрона и радиоактивности. В результате разрешения кризиса произошла новая научная революция, начавшаяся в физике и охватившая все основные отрасли науки. Она связана прежде всего с именами М. Планка (1858—1947) и А. Эйнштейна (1879—1955). Открытие электрона, радия, превращения химических элементов, создание теории относительности и квантовой теории ознаменовали прорыв в область микромира и больших скоростей. Успехи физики оказали влияние на химию. Квантовая теория, объяснив природу химических связей, открыла перед наукой и производством широкие возможности химического преобразования вещества; началось проникновение в механизм наследственности, получила развитие генетика, сформировалась хромосомная теория.

Достижения научной мысли конца XIX—начала XX вв. послужили основой *технической революции*, происшедшей в этот период, она получила название *второй научно-технической революции* (НТР).

Выдающиеся изобретатели второй НТР: Э.В. Сименс (динамомашинная), Т. Эдисон (современный генератор), Ч. Парсонс (паровая турбина), Г. Даймлер и К. Бенц (двигатель внутреннего сгорания), Р. Дизель (двигатель внутреннего сгорания с большим КПД), А.Н. Лодыгин (лампа накаливания), П.Н. Яблочков («электрическая свеча»), Т. Эдисон и Д. Юз (микрофон), А.Б. Строуджер (автоматическая телефонная станция), А.С. Попов (радио), Г. Маркони (передача электрических импульсов без проводов), Дж. А. Флеминг (диод), Г. Бессемер, П. Мартен, С. Томас (новые способы выплавки стали), Г. Даймлер и К. Бенц (автомобили), Дж. Дэнлоп (резиновые шины), Д.И. Менделеев, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский — вопросы воздухоплавания, А.Ф. Можайский, К. Адер — самолетостроение с паровым двигателем, Дж. Хайетт (целлулоид) и многие другие.

Сердцевиной второй НТР стала *энергетика* — изобретение электричества и двигателя внутреннего сгорания, что предопределило переход от пара и каменного угля к электричеству и жидкому топливу. Переворот в энергетике, изобретение способа передачи электричества на дальние расстояния обусловили рождение новых видов транспорта — автомобиля, самолета, электровоза, тепловоза, трамвая.

Автомобиль и самолет не только революционизировали транспорт, но дали толчок к преобразованию всех смежных отраслей — металлургии, машиностроения, химии. Были изобретены новые способы выплавки стали, получило развитие производство разнообразных видов качественных сталей, двинулось вперед производство цветных металлов.

Вторая НТР знаменовала быстрое развитие новых средств связи — телеграфа, телефона, радио, что сыграло огромную роль в распространении информации во всем мире.

Массовое производство катализаторов, красителей, лекарств, минеральных удобрений было итогом прогресса в химической промышленности.

Свершился технологический переворот в сельском хозяйстве, где широкое применение нашли химические удобрения, машины (тракторы и другие сельскохозяйственные машины). В результате значительно выросла урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, производительность труда, благодаря чему этот сектор экономики высвободил значительную массу рабочих рук, необходимых для индустрии. Ведущие страны мира перешли к промышленному (индустриальному) типу занятости.

Достижения науки и техники стали основой очередной *военно-технической революции*. В конце XIX — начале XX вв. появились военная авиация и танки, были созданы мощные военно-морские суда (броненосцы, дредноуты), автоматическое артиллерийское оружие, изобретены новые взрывчатые вещества, отравляющие газы, широко стала использоваться радиосвязь. Известно, что в этот период ведущие страны мира усилили гонку вооружения, подготовив материально-техническую базу для Первой, а затем и Второй мировых войн.

Третья научно-техническая революция На стадии завершения Второй мировой войны началась третья научно-техническая (научно-технологическая) революция. Она связана с кардинальными изменениями в области производительных сил в связи с развитием атомной энергетики, космонавтики, вычислительной техники, биотехнологии, производства новых конструкционных материалов.

Следует отметить, что пока нет общепринятой периодизации этой НТР. Мы выделяем в развитии третьей НТР два этапа: 1) с середины 40-х гг. до середины 60-х гг.; 2) с середины 60-х гг. до настоящего времени. Границей между этими этапами принято создание и внедрение в систему хозяйства ведущих стран ЭВМ четвертого поколения.

Изобретения первого этапа включали телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомную бомбу, синтетические волокна, водородную бомбу, искусственные спутники Земли, реактивную авиацию, электростанции на базе ядерного реактора, станки с числовым программным управлением (ЧПУ), лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы. Охарактеризуем только некоторые из этих изобретений.

В 1942 г. итальянский ученый Э. Ферми (1901—1954) построил *ядерный реактор*, в котором осуществлялась управляемая ядерная реакция. Первая атомная бомба создана под руководством американского физика Р. Оппенгеймера (1904—1967). Первая атомная бомба в 1945 г. была сброшена на японские города Хиросима и Нагасаки.

Система для обнаружения тел с помощью радиоволн — *радар* создана шотландским физиком Р. У. Уаттом (1892—1973). Построенная им в 1935 г. радарная установка была способна обнаружить самолет на расстоянии 64 км. Эта система сыграла большую роль в защите Англии от налетов немецкой авиации в годы Второй мировой войны.

Первый пуск ракеты большой дальности «Фау-2», созданной В. фон Брауном (1912—1977), был проведен в 1942 г. Скорость

«Фау-2» в несколько раз превышала скорость звука. Дальность полета составляла 320 км, а сейчас некоторые ракеты достигают дальности полета 9600 км.

Лазер — оптический квантовый генератор. В переводе «лазер» означает «усиление света в результате вынужденного излучения». Сначала лазеры применяли в промышленности для сверления, сварки и гравировки. В настоящее время их используют даже в хирургических операциях. Теория лазера разработана в 1958 г. американскими физиками Ч. Таунсом и А. Шеллау. Первый лазер был создан в 1960 г. Т. Мэйменом.

На основе разработанной в 1918 г. французскими учеными во главе с П. Ланжевеном (1872—1946) сонар-системы звуковой локализации (посылает звуковые волны, и любой объект, встретившийся на пути, отражает их) в 50-е гг. XX в. шотландский врач Ян Дональд создал метод для исследования внутренних органов человека и даже зародыша ребенка в утробе матери. Этот процесс назвали *ультразвуковой диагностикой*.

Один из первых компьютеров — ENIAC (электронный числовой интегратор и калькулятор) разработали Дж. Мочли (1907—1980) и Дж. Эккерт для армии США. По сравнению с современными ЭВМ он был очень громоздким — занимал целый зал и выполнял гораздо меньше операций. Технологии ЭВМ постепенно совершенствовались. Габариты компьютеров уменьшались, а их возможности увеличивались.

В 1964 г. американская компания IBM выпустила первый текстовый компьютер. В 1978 г. американская компания «Квикс» создала компьютер, использующий для записи текста магнитные диски. В 80-е гг. персональные компьютеры со специальными программами начали вытеснять пишущие машины.

На втором этапе этой НТР были изобретены микропроцессоры, волоконно-оптическая передача информации, промышленные роботы, биотехнология, сверхбольшие и объемные интегральные схемы, сверхпрочная керамика, компьютеры пятого поколения, генная инженерия, термоядерный синтез.

Ядром этого этапа НТР стали синтез трех базовых научно-технических направлений: микроэлектроники, биотехнологии, информатики. Именно они отражают фундаментальные достижения квантовой физики, молекулярной биологии, кибернетики и теории информации.

В конце XX в. завершается век железа, которое было основным конструкционным материалом почти три тысячелетия. Благодаря достижениям НТР XX в. человечество уже может отдать приоритет материалам, обладающим заданными свойствами, — композитам, ке-

рамике, пластмассам и синтетическим смолам, изделиям из металлических порошков.

В конце XX в. интенсивно формируется *постиндустриальная цивилизация*. Подлинный переворот осуществляется в технике связи и транспорта. Нашли широкое применение волоконно-оптическая связь (линии связи), космическая связь (спутниковая), факсимильная, сотовая.

Одним из величайших открытий XX в. ученые признают создание *модели ДНК*. Биология, особенно молекулярная, к середине XX в. выдвинулась на одно из первых мест в естествознании.

Американские ученые *Ф. Крик* и *Д. Уотсон*, используя материалы *Р. Франклина* и *М. Уилкинса*, исследовали ДНК с помощью X-лучей и в 1953 г. создали модель молекулы ДНК. Ее форма — двойная переплетающаяся спираль. Модель показала, как происходят деление молекул ДНК и образование новых ее копий. В 1962 г. Крику, Уотсону и Уилкинсу была присуждена Нобелевская премия в области медицины.

В современном мире наука приобретает все большее значение и развивается все более быстрыми темпами. Особенно усиливается роль фундаментальной, теоретической науки, и этот процесс характерен для всех областей знания.

Научные и технические достижения России	Достойное место в истории мировой науки занимают ученые и изобретатели России. В каждой отрасли науки есть выдающиеся представители нашей страны. Русский механик-самоучка <i>И.П. Кулибин</i> (1735—1818) — автор многих изобретений (прототипа прожектора — «зеркального фонаря», семафорного телеграфа, проекта и модели одноарочного моста через р. Неву пролетом 298 м).
--	---

Конструктором и создателем первого универсального двигателя в России был русский изобретатель *И.И. Ползунов* (1728—1766). Если бы машина, предложенная Ползуновым в виде проекта, была построена, она могла бы производить работу непрерывно, так как изобретатель предусматривал применение двух цилиндров, поршни которых поочередно (попеременно) передавали работу на общий вал. Такой принцип, впервые выдвинутый Ползуновым, нашел широкое применение, в том числе для двигателей внутреннего сгорания, созданных во второй половине XIX в. Кроме того, Ползунов разработал специальное автоматическое устройство для распределения пара и воды.

В числе технических достижений XVIII в. должна быть названа постройка под руководством русского изобретателя *К.Д. Фролова* (1726—1800) уникального гидротехнического сооружения для откачки воды, подъема руды из шахт и привода в действие лесопилки на серебряных рудниках Алтая.

Первые паровозы построены в России в 1834—1835 гг. русскими крепостными механиками и изобретателями отцом и сыном *Черепановыми* (Ефим Алексеевич, 1774—1842 и Мирон Ефимович, 1803—1849). Черепановы создали около 20 различных паровых машин. Отцу и сыну, а также их женам за изобретательскую деятельность была дана вольная.

В числе русских ученых-изобретателей и техников XIX в. должны быть названы прежде всего имена *В.В. Петрова*, *А.С. Попова*, *М.А. Павлова*.

В.В. Петров (1761—1834) — разносторонний ученый, занимавшийся математикой, физикой, химией, метеорологией. Крупнейшее его достижение — открытие в 1802 г. электрической дуги (вольтова столба). В его книге «Известия о гальвани-вольтовых опытах» глубоко рассмотрены электрические явления.

А.С. Попов (1859—1906) — выдающийся русский физик и инженер-электротехник. Изобретатель электрической, беспроводной связи (радиосвязи). Первый в мире созданный им радиоприемник был продемонстрирован в 1895 г.

Значительный вклад в развитие металлургии внес академик *М.А. Павлов* (1863—1958), им проведена большая работа по совершенствованию доменного процесса, а также металлургии чугуна.

Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения — *М.В. Ломоносов* (1711—1765). Его открытия обогатили многие отрасли знания: физику, химию, географию, металлургию, астрономию, историю. Многогранность творческого гения Ломоносова сочеталась с фундаментальностью, материалистическим мировоззрением, большой практической отдачей. Ему удалось сформулировать принцип сохранения материи и движения, заложить основы физической химии, открыть атмосферу на Венере, объяснить происхождение многих полезных ископаемых и минералов, утвердить концепцию о корпускулярности строения вещества, выдвинуть учение о цвете. Он создал механические счетчики и регистры. И это далеко не все, чем прославил свою Родину Ломоносов.

XIX в. дал миру таких выдающихся ученых, как *Н.И. Лобачевский*, *Д.И. Менделеев*, *Г.И. Гесс*, *К.А. Тимирязев*, *И.И. Мечников*, *И.М. Сеченов* и др.

Великий русский математик *Н.И. Лобачевский* (1792—1856) совершил переворот в представлении о природе пространства и создал неевклидову геометрию (получившую впоследствии название геометрии Лобачевского). Несмотря на то, что она не была признана современниками, неевклидова геометрия оказалась крупным открытием — к ней привела общая теория относительности, которую создал *А. Эйнштейн* — великий ученый XX столетия, пришед-

ший к выводу о том, что реальное пространство является неевклидовым. Таким образом он дал физическое толкование теории Лобачевского.

Великий русский химик *Д.И. Менделеев* (1834—1907) в 1869 г. открыл периодический закон химических элементов, согласно которому с увеличением атомной массы элементов их химические и физические свойства периодически повторяются. Менделеев составил Периодическую систему элементов, которой затем было присвоено его имя.

В XIX в. прославил Россию *Г.И. Гесс* (1802—1850), основоположник термохимических исследований, изучавший каталитические свойства платины и открывший закон, названный его именем.

В области биологии (науки о живой природе) Россия дала миру много славных имен: *А.Н. Бекетова* (1825—1902), одного из основоположников морфологии и географии растений; *А.Н. Северцова* (1866—1936), основоположника эволюционной морфологии животных, автора теории филэмбриогенеза; *К.А. Тимирязев* (1843—1920), одного из основоположников русской научной школы физиологов растений, раскрывшего энергетические закономерности фотосинтеза как процесса использования света для образования органических веществ в растении; *А.О. Ковалевского* (1840—1901), одного из основоположников сравнительной эмбриологии и физиологии, экспериментальной и эволюционной гистологии, установившего общие закономерности развития позвоночных и беспозвоночных животных, доказавшего взаимное эволюционное родство этих групп животных; зоолога *В.О. Ковалевского* (1842—1883), основоположника палеонтологии, автора классических трудов по истории развития копытных животных; *И.И. Мечникова* (1845—1916), одного из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии, открывшего явление фагоцитоза, создавшего теорию происхождения многоклеточных организмов (лауреат Нобелевской премии 1908 г. совместно с *П. Эрлихом*); *И.М. Сеченова* (1829—1905), создателя русской физиологической школы, обосновавшего рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, открывшего явления центрального торможения, суммации в нервной системе; физиолога *И.П. Павлова* (1849—1936), создателя материалистического учения о высшей нервной деятельности. Ему принадлежат классические труды по физиологии кровообращения и пищеварения, разработке метода условных рефлексов (лауреат Нобелевской премии, 1904).

Многогранно творчество выдающегося советского ученого *В.И. Вернадского* (1863—1945) — основателя геохимии, биохимии,

радиогеологии, организатора Комиссии по изучению естественных производительных сил России. Для его творчества характерны широта интересов, постановка кардинальных проблем, научное предвидение. Труды Вернадского — одна из важнейших основ решения проблемы окружающей среды.

Генетика неразрывно связана с именами *Г.А. Надсона* (1867—1940) — микробиолога, установившего воздействие радиоизлучения на наследственную изменчивость у грибов; *М.Н. Мейселя*, *В.В. Сахарова* (1902—1969), *М.Е. Лобашева* (1907—1970) — ученых-генетиков, обнаруживших мутагенное воздействие на организм некоторых химических веществ.

В области селекции значительны достижения *И.В. Мичурина* (1855—1935), создавшего более 300 сортов плодово-ягодных культур и широко использовавшего методы отдаленной гибридизации; *П.П. Лукьяненко* (1901—1973) и *В.Н. Ремесло* (1907—1983), создавших высокопродуктивные сорта пшеницы.

В области физики значителен вклад советских ученых *В.А. Фока*, *Л.Д. Ландау*, *А.А. Фридмана*. *В.А. Фок* (1898—1974) — физик-теоретик, создатель фундаментальных трудов по квантовой механике и электродинамике, общей теории относительности. *Л.Д. Ландау* (1908—1968) — один из крупнейших советских физиков-теоретиков. Труды ученого охватывают самые различные области физики (магнетизм, сверхтекучесть, сверхпроводимость, физика твердого тела, атомного ядра, элементарных частиц, плазмы). Он работал в области астрофизики, квантовой электродинамики. Совместно с *Е.М. Лившицем* им создан классический курс теоретической физики. *Л.Д. Ландау* — лауреат Нобелевской премии (1962). *А.А. Фридман* (1888—1925) — советский математик и геофизик, нашедший уравнение общей теории относительности для замкнутой нестационарно расширяющейся Вселенной, находящейся в состоянии непрерывной эволюции, где не только существуют звезды всех возрастов, но и происходит образование новых звезд.

Успехи в области энергетики и атомной науки связаны с именами *И.В. Курчатова* (1902—1960) и *А.П. Александрова* (1903—1993).

Развитие вычислительной техники после *М.В. Ломоносова* было продолжено *П.А. Чебышевым* (1821—1894), создавшим в 60—90-х гг. XIX в. несколько механических вычислителей. В 1874 г. русским инженером *В.Т. Однером* был сконструирован арифмометр оригинальной конструкции, идеи устройства которого использовались для производства десятков вычислительных машин, работающих по принципу Однера («колесо Однера»).

В развитии теории информации сыграли важную роль труды советских ученых *А.Н. Колмогорова* (1903—1987) и *А.Я. Хинчина* (1894—

1959). Под руководством *С.А. Лебедева* (1902—1974) в 1947 г. началась разработка первой отечественной ЭВМ с запоминаемой программой — малой электронной счетной машины.

У колыбели космических исследований в России стоял *К.Э. Циолковский* (1857—1935), разработавший основные принципы баллистических ракет. В его трудах указаны важнейшие направления развития ракетной техники — по ним действительно пошло развитие исследований космоса. Им предложены схема жидкостного ракетного двигателя, закономерности, определяющие его реактивную силу, схемы космических кораблей и принципы конструирования ракет.

Огромный вклад в освоение космоса внесли выдающиеся ученые *В.П. Глушко* (1908—1989) — конструктор, разработавший в 1929 г. жидкостные и электрические ракетные двигатели, *С.П. Королев* (1907—1966) — конструктор, которому принадлежит основная роль в зарождении советского ракетостроения.

Основные термины и понятия

Атомная	Научная революция
Астрономия	Научно-техническая революция
Биоэмунология	Общественная картина мира
Биология	Палеонтология
Геофизика	Промышленный переворот
Геохимия	Радиогеография
ДНК	Ракетостроение
Жидкостный ракетный двигатель	Схоластика
Иммунология	Теория относительности
Искусственный интеллект	Феноцитоз
Квантовая механика	Физическая картина мира
Классическая механика	Фотомикрофото
Лазерная техника	ЭВМ
Метагалактика	Эксперимент
Микробиология	Электроника
Микроэлектроника	Электромеханика
Наука	

Вопросы для повторения

1. Что дала человечеству научная революция XVII в.?
2. Чем характеризуется промышленный переворот, его основные достижения?
3. Расскажите об особенностях научной революции XIX в., отличающих ее от научной революции XVII в.?
4. Что дала человеческому обществу третья НТР?

Культура и религия

Храмовый комплекс Боробудур (Индонезия) входит в число самых крупных в мире культовых сооружений буддизма. В каждой из колоколообразных ступ хранится по одной статуе Будды.

Проблема соотношения культуры и религии всегда вызывала большой интерес у мыслителей разных научных школ и мировоззренческих ориентаций. О ней писали самые авторитетные зарубежные и русские авторы: Н.А. Бердяев, Б.А. Рыбаков, Э.Б. Тайлор, Дж.Д. Фрезер и др. Различные аспекты проблемы культуры и религии рассматривали такие историки и философы, как А.В. Горский, А.В. Карташев, П.А. Флоренский. В современной отечественной литературе этим аспектам посвящено немало различных публикаций. Взрыв общественного интереса к этой теме в настоящее время не случаен: именно с культурой многие связывают возрождение России, а возрождение культуры — с религией.

Единого мнения о соотношении культуры и религии у ученых нет. Первая культурологическая концепция — богословская, или религиозная. Практически все ее представители объявляли религию основой культуры. Эту точку зрения со всей полнотой выразил известный английский этнограф Дж. Фрезер. Он считал, что «вся культура — из храма».

Такому подходу противостоит другой — атеистический, вообще исключая религию из понятия культуры, считающий их явлениями различными, противостоящими друг другу. Истоки таких взглядов восходят к «просветительской концепции» (Гольбах, Гельвеций, Дидро, Ламетри, Фейербах и др.). Согласно ей религия противостоит духовному прогрессу. Фейербах полагал, что религия возникает «лишь во тьме невежества, нужды, беспомощности, некультурности» и, следовательно, поэтому заключает в себе элементы, существенно противодействующие образованию¹.

Как видим, эти точки зрения являются крайними, диаметрально противоположными и, следовательно, взаимно исключают друг друга. Кроме них, существуют и другие точки зрения.

Истоки религии Религия (от лат. religio — благочестие, святость, набожность, предмет культа) представляет собой мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия, которые основываются на вере в существование бога.

Религия в своем развитии прошла длинный и сложный путь формирования. На первоначальных стадиях развития челове-

ского общества утвердились религиозные верования, в которых запечатлевалось осознание людьми зависимости от природных сил. Так как уровень развития был еще низким, человек не отделял себя от природы и переносил на все отношения, складывавшиеся в первобытной общине. Не понимая сути многих природных явлений, будучи перед ними бессильным, человек испытывал чувство страха перед этими явлениями — таинственными силами, пытаясь найти способы воздействия на них.

Объектом религиозных отношений, признаваемым святыней, сначала был какой-либо существующий предмет, животное, наделяемое сверхчуждственными свойствами. Ему поклонялись, он становился фетишем. Поскольку человеку хотелось, чтобы предмет поклонения оказывал нужные ему (человеку) действия, то получила развитие магия, возникли колдовские обряды, заклинания.

Так возникла вера в то, что душа существует самостоятельно, отдельно от тела. Такая вера называется анимизмом. Поэтому дальнейшее развитие религиозных отношений обусловило деление мира на два — реально существующий и потусторонний, сверхъестественный. Позже возникли и сформировались более сложные религиозные системы. Религии мирового уровня, т.е. наиболее распространенные — буддизм, христианство, ислам — сформировались вместе с феодальным обществом.

Религия и искусство имеют общие истоки, корни. Истоки искусства — в человеческой практике, в той ее стороне, где находит свое проявление человеческая инициатива. Ибо свобода творчества есть выражение развивающейся и углубляющейся трудовой деятельности, в процессе и в результате которой человек создает орудия труда, осваивает окружающий мир, углубляет общение с подобными себе, реализует себя, свои возможности, эстетически осваивает мир.

Истоки религии — в человеческой практике, но, как было показано выше, в той ее стороне, которая отражает несвободу, зависимость человека от окружающего мира. Именно тогда у него появилось желание прибегнуть к помощи иных, более могучих, чем он сам, сил. Отсюда возникли магия, фетишизм и другие первобытные верования. Но в первобытном обществе магия и искусство возникли одновременно, сливаясь и переплетаясь друг с другом. Это наблюдалось в первобытных обрядах. С одной стороны, они служили средством магического воздействия на окружающий человека мир, а с другой, — средством удовлетворения эстетических потребностей.

Одной из самых ранних форм религии был фетишизм (от фр. fetiche — идол, талисман). Он проявлялся как почитание неоду-

¹ Фейербах Л. Избр. философ. произв. В 2 т. — М., 1955. Т. 2 — С. 724, 728

шевленных материальных предметов, наделенных, по мнению древних, таинственными свойствами. В числе ранних форм религии были *анимизм* (от лат. *anima* — душа) — вера в существование души и *тотемизм* (от слова «ототем», что на языке орджибве означает «его род») — вера в сверхъестественное родство между человеческими родами и животными. Они были типичными для первобытно-общинного уклада и входили в состав той культуры, которая соответствовала этой стадии.

По мере развития общества возникали политеизм, народностно-национальные религии. Классический пример *политеизма* (от поли — много и греч. *theos* — бог, т.е. многобожие, вера во многих богов) — древнегреческие и древнеримские религии с многочисленным пантеоном богов.

К *народностно-национальным религиям* относятся *иудаизм*, *индуизм*, *синтоизм*, *конфуцианство* и др. Носителями таких религий являются, как правило, представители одного этноса, хотя могут быть и другого.

Народностно-национальные религии — это специфические, проявляющиеся в конкретных формах системы религиозной культуры. Им свойственны детальная ритуализация обыденного поведения (прием пищи, соблюдение гигиенических правил), специфическая обрядность, строгая система религиозных правил и заповедей, моральных норм ценностных ориентаций в обществе.

Таким образом, по мере усложнения общественного организма, его материальной и духовной культуры усложняются и сами религиозные системы, образуя своеобразную подсистему ценностей.

Мировые религии Во всемирно-историческом процессе различные религии играют различную роль. Наиболее заметную, как указывалось, выполняют те из них, которые принято называть *мировыми* по количеству верующих: буддизм, христианство, ислам. Именно эти религии проявили максимальную приспособляемость к изменяющимся общественным отношениям и вышли далеко за пределы территории, где первоначально возникли. Мировые религии никогда не оставались неизменными, а трансформировались в соответствии с ходом истории.

Происхождение мировых религий не отличается от происхождения религий вообще. Они стали мировыми не сразу, а лишь в ходе исторического процесса.

Буддизм возник в Индии в VI—V вв. до н. э. в условиях господства рабовладельческих отношений. Для раннего буддизма характерно стремление указать выход из тяжелого положения людей в признании их духовного равенства, якобы дающего возможность

добиваться спасения всем, независимо от их социального положения. Сложившись вначале как одна из многочисленных сект (или философских школ) Северной Индии, буддизм затем широко распространился по всей Индии, а позже в странах Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Он проявил большую пластичность, вобрав в себя религиозные верования и культуры разных стран (см. также гл. 3).

Христианство (от греч. *christos* — помазанник), зародившись первоначально в Восточном Средиземноморье в еврейской этнической среде как одна из сект иудаизма, позже, хотя и не сразу, но решительно порвало с этой материнской основой, вступив с ней в противоречие. Почти вытесненное из своей родины, христианство обнаружило необычайную силу экспансии. В I в. н. э. оно распространилось среди рабов-вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. А затем в ходе исторического процесса проникло во все зоны Земного шара.

Этому в большой степени способствовал отказ христианства от этнических, социальных ограничений и жертвоприношений. Основные идеи христианства — искупительная миссия Иисуса Христа, второе пришествие Христа, Страшный суд, небесное воздаяние, установление царствия небесного.

Христианство имеет три направления: *католицизм*, *православие* и *протестантизм*, который, в свою очередь, включает течения — *лютеранство*, *кальвинизм*, *англиканство*.

Ислам возник в Аравии в VII в. н. э. в иных социальных условиях. В отличие от буддизма и христианства он возник не стихийно, а в результате целенаправленных действий феодальной арабской знати, заинтересованной в объединении сил для осуществления территориальных захватов и торговой экспансии. Ислам широко распространился среди многих стран Азии и Африки.

Историческая судьба всех трех мировых религий при всей неодинаковости исторической среды имеет нечто общее. Зародившись первоначально в одной определенной этнической культурной среде, каждая из этих трех религий в дальнейшем растеклась широко по разным странам, попадая в различные условия, гибко приспособляясь и одновременно воздействуя на них. Уже одно это обстоятельство говорит о многом с точки зрения взаимодействия данных религий и культур различных народов.

Изучение истории религии основано во многом на изучении *религиозных памятников*, являющихся убедительными примерами связи религии и культуры.

Под религиозными памятниками мы подразумеваем прежде всего культовые памятники: памятники религиозного искусства (живописи, мушак), религиозной литературы, религиозной архитектуры, создатели которых собственно и преследовали культовые цели.

Имея функциональный характер, многие религиозные памятники одновременно являются достижениями мировой культуры. В их создании участвовали гениальные архитекторы, художники, мастера фресковой живописи, иконописцы, композиторы. Тем самым религия оказала огромное влияние на развитие всех видов искусства, а, следовательно, культуры вообще.

**Литературно-
письменные
религиозные
памятники**

История культуры сохранила немало литературно-письменных религиозных памятников, среди которых важнейшие Веды, Библия, Коран.

Веды (дословно с санскрита — священное знание) — древнейший памятник индийской религиозной литературы, складывавшейся на протяжении многих веков (конец II — нач. I тыс. до н. э.). Веды состоят из четырех сборников:

Ригведа — гимны мифологического и космологического содержания;

Самаведа — песнопения, повторяющие тексты Ригведы и дополняющие их ритуально-обрядовыми наставлениями;

Яджурведа — описание ведических ритуалов, правил совершения жертвоприношений;

Атхарваведа — магические заклинания и формулы.

На их основе сложилась ведическая религиозная традиция, многие образы и философские концепции которой вошли впоследствии в такие религиозно-философские системы, как *брахманизм, индуизм, джайнизм, буддизм*.

Коран (араб. аль-кур'ан — чтение, декламация) — памятник арабо-мусульманской и мировой культуры. Согласно преданию составление и редактирование Корана начато под наблюдением первых арабских халифов с привлечением записей, сделанных при пророке Мухаммеде. В нем 114 сур (глав) разного объема, от 286 аят (откровений, стихов) во второй суре и до 36 аят в последних сурах.

Коран, по убеждению мусульман, прямая речь Бога к людям, в которой он наставляет их в истинной вере, предупреждает грешников о вечных мучениях, а богобоязненным обещает вечное блаженство. Коран содержит основы мусульманского богословия и права. В богослужении пользуются только арабским текстом Корана, так как при переводе на другие языки искажается смысл откровений.

В Коране есть рассказы о происхождении и устройстве мира, сотворении человека; большое место занимают положения социально-правового характера. Коран позволяет проследить влияние древних арабских племен и других народов конца VI — первой четверти VII вв. на развитие культуры других народов.

Важнейший памятник христианской литературы — Библия, созданная в I тыс. до н. э. Книга под названием «Библия» имеет подзаголовок «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», который показывает, что это не единая книга, а собрание книг: их насчитывается 77 (вместе с неканоническими книгами *Ветхого Завета*).

Ветхий Завет — первая часть Библии, рассматриваемая иудизмом и христианством, как *Священное Писание*, — содержит 39 книг, признаваемых каноническими. Кроме того, в *Ветхом Завете* имеется еще 11 книг, которые не признаны каноническими (*Товит, Юдифь, Иисус сын Сирахов, Маккавей*).

Новый Завет — это часть Библии, почитаемая в качестве священного писания христианами. Название связано с учением о новом договоре (древнерусское «завет» — договор) Бога с людьми через Иисуса Христа, включает 27 книг: *Евангелия* (от Матфея, Марка, Луки, Иоанна), *Деяния апостолов*, 21 *Послание апостолов*, *Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсис*.

Содержание текста Библии многообразно и весьма разнородно. Отдельные ее части были написаны в разное время, они появлялись постепенно на протяжении целого тысячелетия. Первоначальный текст Ветхого Завета был написан на древнееврейском языке (очень немногие фрагменты — на арамейском), первоначальный текст Нового Завета — на древнегреческом.

Библия, как впрочем и другие религиозные памятники, по-разному оценивается людьми с разной мировоззренческой ориентацией: одни считают их священными, другие полагают, что это замечательные культурно-исторические памятники, созданные людьми в определенных исторических условиях. В любом случае следует признать, что они сложны, многослойны, многоаспектны, в них содержится огромный познавательный материал.

Религия и архитектура На всем протяжении исторического развития человечества создано огромное количество разнообразных типов сооружений, являющихся архитектурным наследием различных эпох и народов.

В феодальном обществе церковь являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя, поэтому в эпоху Средневековья огромное значение имели культовые здания.

церкви, соборы, аббатства — в Западной Европе, мечети, минареты — в странах мусульманского Востока.

Важный этап в развитии архитектуры — зодчество Византии, в столице которой, Константинополе, в целях укрепления нового государства и прославления государственного культа, каким стало христианство, создавались грандиозные сооружения: храмы, дворцы, укрепления. Самым распространенным типом христианского храма была *базилика* (гр. царский дом). Христианская базилика ориентирована как правило, на восток. Пристройка в виде поперечного нефа придает храму форму креста. Помимо базилик строили и купольные храмы, тоже в форме креста (крестово-купольный храм).

Зодчие Византии совершенствовали искусство возведения купольных зданий, создав самобытный архитектурный стиль, особенно в церковных сооружениях, крупнейшим из которых был храм *Святой Софии* (Премудрости Божией) в Константинополе. Купол его перекрывал пролет в 31,4 м, высота здания до вершины купола — 55,6 м. Святая София — трехнефная базилика, увенчанная куполом. Многоступенчатая купольная система придает сооружению неповторимый облик и создает впечатление особой легкости. Внутри храм украшен разноцветным мрамором, искусными инкрустациями, мозаикой и скульптурой.

В странах феодального Ближнего Востока, а также в Испании, находившихся в зоне арабской экспансии, сложились своеобразные типы культовых сооружений (как и других), отражающие черты национальной культуры и мусульманского культа — *мечети, мавзолеи, караван-сарай*. Интереснейшим памятником такой архитектуры является *Большая мечеть* с 860 колоннами в мавританском стиле в *Кордове* (Испания), бывшей столицей Кордовского эмирата.

Своеобразные архитектурные типы буддийских и брахманских культовых зданий были созданы в Индии: хранилище буддийских реликвий — *ступа*, пещерные и надземные храмы — *чайшья*, монастыри — *вихара*, высокие башнеобразные храмы — *шикхара* и *ви-мана* (например, храмы в Каджурахо и Танджоре).

Ступа символизировала гору Меру — мифологический центр Вселенной. Постройки вокруг ступы были ориентированы по сторонам света. Ступа состояла из цилиндрического цокольного строения, над которым возвышалась полусферическая верхняя часть. На основе ступы позднее возникнут пагоды.

В центральной части о. Ява в конце VIII — начале IX вв. был возведен буддийский храм *Боробудур*. Храм построен на склонах естественного холма в виде десятиярусной, квадратной в основа-

нии пирамиды (высота 31,5 м, длина основания 123 м). Террасы окаймлены галереями с каменными рельефами, изображающими сцены из жизни Будды (всего 1460 рельефов, 564 статуи). Ступенчатые террасы символизируют духовное очищение человека и избавление от земной нищеты, а сам храм символизирует центр Вселенной.

В Китае зданиями культового назначения были башнеобразные *пагоды*, состоящие из большого числа одинаково устроенных этажей с загнутыми концами крыш (*пагода «Красота дракона»*), а также храмы.

Из культовых памятников *романского стиля* во Франции известны собор в аббатстве Клуни, церковь Святого Стефана в Кане, церковь Сен-Сернен в Тулузе. Наиболее значительные памятники романской архитектуры в Италии — собор в Пизе, церковь Сан-Миниато во Флоренции.

Выдающимися памятниками церковной *готической архитектуры* являются созданные в XII—XIV вв. соборы Нотр-Дам и Сен-Шапель в Париже, соборы в Шартре, Реймсе, Амьене, церковь аббатства Сен-Дени и др. Готический стиль в эту эпоху был ведущим не только во Франции, но и в других странах. Так, в Германии это соборы в Кёльне, Ульме, в Англии — собор в Линкольне, в Италии — собор в Милане. В каждой из этих стран готика имела национальные отличия. Стремящиеся вверх шпили готических храмов должны были противопоставить грешной земле сияющие небеса.

Мировое значение имела итальянская культовая архитектура. В эпоху Раннего Возрождения архитектура порывает с образами и формами готики. Начало этому положено *Ф. Брунеллески* (см. гл. 9). Построенный им собор Санта-Мария Дель Фьоре во Флоренции увенчан куполом. Все его творчество (церкви Сан-Лоренцо, Сан-Спирито, капелла Пацци и др.) отличается ясными и жизнерадостными образами.

Крупнейшим архитектором Высокого Возрождения (первая пол. XVI в.) был *Д. Браманте*, построивший в Риме небольшой храм Темплетто и величественные дворцы Ватикана. Им был создан также проект грандиозного собора Святого Петра (Рим). Его преемниками были *Рафаэль* и *Микеланджело*, который продолжил строительство собора Святого Петра, создав новые пластически выразительные формы, хотя и близкие к замыслу Браманте. При Микеланджело собор был возведен до купола, завершили строительство позже по его чертежам.

Одно из ведущих мест в мировом архитектурном наследии культовых памятников занимает *русская архитектура*. На протяжении многих столетий русским народом был создан ряд самостоятельных архитектурных школ и стилей.

Наиболее значительный памятник эпохи Киевской Руси — *собор Святой Софии* (XI в.), имевший 13 глав, расположенных пирамидально. Такая архитектура подчеркивала идею могущества (мощи) и независимости государства. Это пятинефный крестово-купольный храм, и эта трактовка исходит, вероятно, от традиций русского деревянного зодчества (собор Софии в Новгороде, построенный из дерева в 989 г., имел 13 куполов). Пространство под сенью главного купола представляет собой описанный арками огромный крест. Христос Вседержитель расположен в куполе горного Неба, словно в необъятной дали, а в алтаре, на стене центральной апсиды, — сосредоточенная и строгая фигура Богоматери. Ее руки вознесены вверх в неспешном молении.

XI в. в древнерусской архитектуре — это эпоха «Трех Софий» (Киевской, Новгородской и Полоцкой).

Софийский собор в Новгороде в меньшей степени, чем в Киеве связан с воплощением византийского архитектурного сознания, но по выразительности и лаконичности родственен характеру северной природы Новгородский собор в полтора раза выше Софии Киевской, арки удлинены, крупные высокие столбы «прорезают» внутривановое пространство, разделяя его на гранитные кубические зоны.

Собор Софии в Полоцке построен между 1044—1066 гг. (перестроен в XVIII в.) Это квадратный в плане, пятинефный, трехапсидный храм. Его стены украшены росписью. По своей архитектуре был близок знаменитому Софийскому собору в Киеве. В XII в. в Полоцке зодчим Иоанном сооружен собор Спасо-Евфросиньевского монастыря. Он замечателен своей динамичной композицией, свидетельствующей о формировании самобытных национальных черт русского зодчества.

Выдающимися памятниками не только русского, но и мирового зодчества являются церковь Покрова Богородицы на Нерли, Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире (XII в.). По масштабам, сложности композиции, богатой пластической обработке эти соборы — прямые предшественники монументальных храмов Москвы.

Церковь Покрова на Нерли невелика и удивительно гармонична, церковь венчает полукруглые главы, напоминающее луковичу. Красив резной узор церкви. В центре каждого фасада, наверху, находится рельефная фигура царя Давида — псалмопевца. Царь Давид играет, а слушают его львы, птицы и грифоны. Птицы — древний символ человеческой души, а лев — символ Христа.

Развитие русской архитектуры, задержанное в XIII в. нашествием татаро-монголов, пришло к новому подъему в XV в. В это время центром строительства стала Москва. В XIV—XVI вв. создается новый Кремль с монументальными храмами и одним из величайших архитектурных ансамблей — *Успенским собором*. Главной вертикальной осью Кремлевского ансамбля стала многоярусная башня — *колокольня Ивана Великого*.

Близ Москвы, в селе Коломенском, в 1532 г. был сооружен один из прекраснейших памятников русской архитектуры — столпообразный храм Вознесения, увенчанный высоким каменным шатром.

В 1555—1560 гг. в честь взятия Иваном Грозным Казани в Москве был построен Покровский собор, что на рву — *собор Василия Блаженного* (зодчие Барма и Постник).

В XVII в. московские зодчие создают ансамбли укрепленных монастырей — Новодевичий, Донской, Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Иосифо-Волоколамский, кремли в Ростове Ярославском, Туле, Коломне, Смоленске и др. Это выдающиеся образцы русского архитектурного ансамбля, органически связанного с окружающей средой и включающего оборонительные, религиозные и жилые постройки.

В конце XVII в. в Москве строятся многоярусные церкви с богатым декоративным убором, характерным сочетанием красного кирпича и белокаменных деталей (*нарышкинское барокко*) — церковь Покрова в Филях, трапезная в Троице-Сергиевой лавре и др.

В XVI—XVIII вв. были созданы такие шедевры русского деревянного зодчества, как церкви в Кондопоге, Кижях, Варзуге.

В XVIII—XIX вв. храмы, соборы создавали выдающиеся русские архитекторы: *В.И. Баженов* (колокольня и трапезная церкви Всех Скорбящих, Москва, Б. Ордынка), *М.Ф. Казаков* (церковь Филиппа Митрополита, церковь Вознесения на Гороховом поле, церковь Космы и Дамиана, Москва), *А.Н. Воронихин* (Казанский собор, Санкт-Петербург).

Католическая Религия оказала огромное влияние на развитие музыки. Религиозные сюжеты послужили основой для создания многих произведений светской музыки (оперной, симфонической). Главным центром музыкального профессионализма вплоть до XVII в., т.е. до начала Нового времени, была церковь.

Формирование раннехристианской церковной музыки происходило в тесной связи с традициями таких культур, как иудейская, египетско-сиро-палестинская, позднесантичная. Постепенно складывались различные музыкальные жанры, развивалась теория му-

зыки, методика ее преподавания. В числе церковных песнопений — *псалмодия, гимны, литургия, всенощная*¹.

Раннехристианское пение было *одноголосным*. Со временем в богослужебном пении запретили участие женщин, до конца I тыс. не использовались музыкальные инструменты.

Разделение церкви на Западную, католическую, и Восточную, православную, официально было закреплено в 1054 г. Возник ряд местных центров католицизма со своими вариантами *литургии*. Но постепенно все региональные традиции были вытеснены *римским хоралом (григорианское пение)*. Все песнопения делились на две группы: *месса* (главное богослужение католической церкви) и *официи* (служба суточного цикла). До IX в. католическое церковное пение было *одноголосным*. В IX—XIII вв. возникли различные формы *многоголосия*.

Вторая половина XVI — начало XVII вв. — рубеж в развитии церковной музыки, связанный с творчеством итальянских композиторов. Классическим образцом римской школы, олицетворяющим строгий церковный стиль, было творчество *Д.П. Палестрины* (ок.1525—1594). Новый концертный стиль сложился в Венеции, где звучали *многохорные композиции с богатым инструментальным сопровождением А. Вилларта* (ок. 1485—1562) и его учеников и последователей — *К. де Роре* (1515 или 1516—1565), *К. Меруло* (1533—1604).

На рубеже XVI и XVII вв. церковная музыка испытала влияние нарождающегося оперного стиля в церковных композициях появился генерал-бас, сольное ариозо, речитативное пение, усилилась роль инструментального начала. Вершина церковной музыки в начале XVII в. — творчество *К. Монтеверди*, особенно его «*Вечерня дэви Мари*». В XVIII — начале XIX вв. под влиянием развития оперы и симфонии происходила драматизация и симфонизация церковных жанров, утрачивалась богослужебная функция, и церковная музыка становилась самостоятельным концертным произведением.

Большой вклад в создание церковной музыки внесли композиторы венской классической школы. Особенно значительны *мессы И. Гайдна, «Реквием» В.А. Моцарта, «Торжественная месса» Л. Бетховена, мессы Ф. Шуберта, Р. Шумана, Г. Берлиоза*. Огромен вклад в музыкальное церковное (культовое) искусство *И.С. Баха* для которого ведущим жанром в вокально-инструментальном творчестве

была *духовная кантата*. Он создал 5 годовых циклов кантат, различающихся по принадлежности к церковному календарю, по роли хора, по текстовым источникам. Вершинные творения Баха — *мессы («Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Высокая месса п-той» и др.)*

В XIX в. началось движение против засилья в церковных композициях оперно-концертного стиля и возрождения строгой *полифонии эпохи Палестрины* и римского хора. Эти тенденции проявились в «*Реквиеме*» и поздних произведениях *Ф. Листа*.

Православная церковь и музыка Церковная музыка получила развитие на Руси вместе с принятием христианства в конце X в. По системе жанров песнопений она была, как и византийская, исключительно вокальной (*стихира, тропарь, кондак, канон, величание*).

В XI—XVII вв. в древнерусской церковной музыке главенствовал *знаменный распев*. В XVI в. певческая культура пережила время подъема, появились новые распевы и многоголосное строчное пение. Прославились распевики *Иван Нос, Федор Крестьянин, Маркел Безбородый, И.Т. Лукошко*. В XVII в. появились местные распевы — *усольский, смоленский* и др. Развитию хорового пения способствовали два хора: *государевых певчих дьяков* и *патриарших певчих дьяков*. На их основе была создана *придворная певческая капелла* в Петербурге и *Синодальный хор* в Москве.

С середины XVII в. распространилось *многоголосное партесное пение* с количеством голосов от 3 до 12 (в единичных случаях — с 16, 24 и даже 48). Во второй половине XVIII в. *М.С. Березовским* и *Д.С. Бортнянским* был создан классический тип *русского духовного концерта*.

Многочисленные духовные концерты, различные служебные песнопения и обработки древнерусских распевов создали в XIX в. русские композиторы *А.Ф. Львов* (1798—1870), *Н.И. Бахметов* (1807—1891), *П.М. Воротников* (1804—1876) и многие другие.

Монуменальными новаторскими произведениями церковной музыки стали «*Литургия*» и «*Всенощная*» *П.И. Чайковского*. Вершина развития церковной музыки конца XIX — начала XX вв. — «*Литургия Иоанна Златоуста*» и «*Всенощное бдение*» *С.В. Рахманинова*.

В XX в. в музыкальных церковных жанрах работал *Игорь Стравинский* (1882—1971), создавший «*Мессу*», «*Священное песнопение*», «*Заупокойные песнопения*», «*Симфонию псалмов*».

Иконопись Памятниками религиозной культуры являются *иконы* — изображения Иисуса Христа, Богоматери и святых, которым приписывается священное значение. Широкое распространение иконопись получила в Византии, в период

¹ Псалмодия — исполнение псалмов в виде спокойной, мелодической декламации. Гимны — торжественная песня, молитва перед божеством с просьбой о помощи. Литургия — важнейшее богослужение православной церкви, аналогичное католической мессе. Всенощная — богослужение православной церкви, совершаемое накануне воскресенья или отдельных праздничных дней.

перехода от античности к Средневековью, обусловивший исчезновение одних и появление других форм и жанров изобразительного искусства. Одна из первых икон византийской иконописи — «Сергий и Влах» (VI в.), хранится в Киевском музее западного и восточного искусства.

По учению Церкви, иконный образ восходил к первообразу, т.е. представлял собой не личное восприятие художником ветхозаветных и евангельских лиц, событий и откровений, а как бы запечатленную духовную истину. Поэтому художник (изограф) должен был следовать приемам иконографии, гарантировавшим верность изображенного Священному Писанию и соборному опыту Церкви.

Древнерусские иконописцы использовали устойчивый набор сюжетов, типы изображения и композиционные схемы, утвержденные традицией и Церковью, — канон.

К константинопольской школе иконописи, разработавшей общие принципы византийской живописи, относится икона, отличающаяся глубиной человеческих чувств — «Владимирская Богоматерь» (XII в.), находящаяся в Третьяковской галерее и ставшая символом Русской Земли.

Творения великих русских иконописцев Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия, Прохора с Городца Симона Ушакова и других свидетельствуют, что творческая воля и гений мастера, не порывая с канонами, успешно преодолевали его.

Созданные неизвестными мастерами Киевской Руси (XI—XIII в.) иконы «Архангел Гавриил. Ангел Златые Власы», «Знамение Богородицы», «Святой Георгий» и др., иконы, написанные мастерами Новгородской, Псковской, Тверской школ иконописи («Илья Пророк», «Рождество Богоматери», «Сошествие в ад» и др.), творения великих Андрея Рублева («Троица», «Благовещение», «Преображение», «Апостол Павел» и др.), Феофана Грека («Богоматерь Донская», «Богоматерь» из деисусного чина и др.), Дионисия («Распятие», «Митрополит Алексий с житием», «Богоматерь Одигитрия» и др.), иконы XVI—XVII вв., завершающих семизвековую историю древнерусской иконописи (П. Чирин «Никита-воин», С. Ушаков «Архангел Михаил», «Троица»), — все это живое, бесценное наследие, отражающее духовные и художественные искания русских иконописцев.

Религия
в творчестве западноевропейских художников

Огромный вклад в религиозную культуру внесли художники эпохи Возрождения, ибо сюжетами их произведений продолжали оставаться библейские темы. Джотто, с именем которого связано начало новой эпохи в живописи, принадлежат фрески в церкви Санта Кроче, фрески «Страшный суд», «Благовещение», «Поцелуй Иуды» в капелле дель Арена в Падуе и др.

Художник изображал святых реальными людьми, наделяя их выразительностью. На одной из фресок он изобразил вифлемецкую звезду в виде кометы (Комета Галлея появилась на небе за два года (1303) до завершения фресок).

Творчество итальянских художников сравнительно короткого по времени золотого века Возрождения пронизано верой в творческие силы человека, его высокое предназначение. Художники обращаются к проблемам гражданской ответственности, высоких нравственных норм, гармоничного развития человека.

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело создали величайшие произведения, в которых через религиозную тему раскрыли вечные человеческие вопросы — любви и ненависти, преданности и предательства, самоотверженности и корыстолюбия. Это «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, отражающая реакцию 12 апостолов Христа на его слова «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня», «Сикстинская мадонна» Рафаэля, где передан трагизм молодой матери, отдающей сына-бога во искупление грехов человеческих. Это «Сотворение мира» и «Страшный суд» (Сикстинская капелла в Ватиканском дворце) Микеланджело, в которых воплощены торжество и трагизм человеческого рода.

Замечательные произведения — памятники религиозной культуры оставили человечеству Ван Дейк («Распятие св. Петра», «Отдых на пути в Египет», «Иоанн Креститель и Иоанн Евангелист»); Альбрехт Дюрер («Мария с младенцем», «Четыре апостола», «Поклонение Троице», «Поклонение волхвов»); Лукас Кранах («Распятие», «Алтарь св. Екатерины»); Рембрандт («Снятие с креста», «Христос, исцеляющий больных», «Святое семейство»); Пауль Рубенс («Водружение креста», «Снятие с креста», «Страшный суд»).

Основные термины и понятия

Ангелизм	Католицизм
Анимизм	Кондак
Базлика	Конфуцианство
Буддизм	Культурная архитектура
Всесоюзная	Литературно-письменный
Гимн	религиозный памятник
Знаменитый распис	Литургия
Изограф	Литературство
Икона	Мавзолей
Индукция	Месса
Иудизм	Менч
Кальвинизм	Официал
Канон	Пагода

Пометизм	Спохора
Православие	Ступа
Протестантизм	Тетенизм
Псалмодия	Тропарь
Религиозный памятник	Фетиш
Религия	Фетицизм
Русский хорал	Христианство
Синтоизм	

❧❧❧ Вопросы для повторения ❧❧❧

1. Какие верования и ранние формы религии существовали в первобытную эпоху?
2. Как возникли, какую роль сыграли и играют религии, которые принято называть мировыми?
3. Расскажите о произведениях литературы и искусства, связанных с религиозными сюжетами (по вашему выбору).
4. Расскажите об истории христианства в России и его роли в русской культуре.

❧❧❧ Из изречений Фалеса ❧❧❧

Древнее всего сущего — бог, ибо он не рожден.
 Прекраснее всего — мир, ибо он творение бога.
 Больше всего — пространство, ибо оно объемлет все.
 Быстрее всего — ум, ибо он обегает все.
 Сильнее всего — необходимость, ибо она властвует всем.
 Мудрее всего — время, ибо оно раскрывает все.

Фалес Милетский
 (VI в. до н.э.)

Гениальный Антонио Гауди построил в Барселоне (Испания) грандиозное здание Casa Milà (Каса Мила), посвященное Пресвятой Деве.

Западная культура XX века — это фактически культура трех самостоятельных «эпох»: «прекрасной эпохи» первых двенадцати лет столетия («Бель эпок»), эпохи «потерянного поколения» между двумя мировыми войнами и послевоенного (после Второй мировой войны 1939—1945) мирного пятидесятилетия.

Это культура, создавшая величайшие философские, литературные, живописные, музыкальные, архитектурные шедевры, шедевры в области киноискусства, отмеченная крупнейшими достижениями в области науки и техники. Вместе с тем это эпоха, породившая мощнейшую *антикультуру*, мифологизировавшая историю и заставившая миллионы людей на протяжении десятилетий жить в условиях мифической неподлинности.

Сложность и противоречивость форм бытия потребовали сложной интегральности форм культуры, это бытие осмысливающих и переживающих, поставив на первое и особое место среди этих форм философию.

Западная
философия
XX в.

Великий европейский философ, итальянский мыслитель *Б. Кроче* (1866—1952), понимая культуру как «непрерывный путь человека к свету», видя, что этот путь полон препятствий, миссию философии видел в том, чтобы «рассеять тень, туман и замешательство... найти путь к ясному суждению и соответствующему действию», отмечал, что философом в этом смысле является тот, «кто успешно преодолевает... тяжкие преграды, расчищая путь идущим следом». А «культура и моральная жизнь, благодаря их усилиям, обретают больше стабильности, растут надежнее и интенсивнее».

Выполнение указанной миссии философией и философами стало возможным благодаря обретению философией все больше статуса искусства, осмысливающего проблемы человеческого существования и интерпретирующего символы современной культуры. В силу сказанного при наличии в западной философии XX в. таких направлений, как *неопозитивизм* в его различных формах, *феноменология*, *герменевтика*, *структурализм* и *постструктурализм*, большинство европейских философов XX в., таких, как *А. Бергсон*, *Ортега-и-Гассет*, *Ж.-П. Сартр*, *А. Камю*, *М. Мерло-Понти*, *Ж. Маритен* в своих произведениях анализируют философские проблемы как проблемы культуры, в сущности, заменяя онтологическую

проблематику на проблематику аксиологическую и культурологическую, в связи с чем претерпевает изменения и их категориальный аппарат.

Философия в самом прямом смысле становится резюме современной культуры, ставящей проблемы человека в прямой связи с его повседневным бытием и обыденным сознанием. И если для философов предшествующих веков типичным было сочетание философской деятельности с деятельностью ученого (*Декарт*, *Лейбниц*), то философ XX в. зачастую одновременно является известным писателем (*Сартр*, *Камю*) или же его философская концепция напрямую стимулирует создание литературного художественного произведения (*Анри Бергсон* — *Марсель Пруст*).

С *А. Бергсоном* (1859—1941) связано не только творчество *М. Пруста*, но и творчество *Ш. Пегу* (1873—1914), замечательного французского поэта («*Мистерия о Жанне д'Арк*», «*Ева*»), одного из первых погибших солдат Первой мировой. Влияние философии Бергсона испытал великий английский драматург *Б. Шоу*.

В одном из основных своих произведений — «*Творческая эволюция*» Бергсон попытался доказать, что стимулом всякой эволюции является жизненный порыв, а время («длительность») — продолжение опыта.

Бергсон ввел в философскую мысль новые идеи и новые понятия, и современная философия просто немыслима без таких бергсоновских понятий, как «длительность», «жизненный порыв», «творческая интуиция», «открытое общество», «поток сознания» и др.

Но на мысль и литературу своего времени, помимо новых интересных идей, Бергсон оказывал влияние несравненным блеском своего стиля. В 20-е годы на его публичные лекции в Париже собирались толпы народа и в парламенте всерьез обсуждался вопрос об их переносе в здание Парижской Оперы, дабы из-за этих толп не перекрывать на несколько часов уличное движение. В 1927 г. Бергсону за его философские работы была присуждена Нобелевская премия как «блестящему стилисту», единственная в истории премия по философии. Нобелевские премии Сартру и Камю были присуждены впоследствии за их художественные литературные произведения.

Другой крупный представитель «философии жизни» — испанский культуролог *Ортега-и-Гассет* (1883—1955), во многих своих работах писавший о кризисе, переживаемом культурой в XX в. О причинах такого кризиса он писал в работе «*Двумеризация искусства*», связывая его с враждебностью масс к возникшему в конце XIX — начале XX вв. модернизму. Искусство модернизма, считает Гассет, непонятно массам, поскольку это не есть искусство для всех, как

например, романтизм. Оно обращается к особо одаренному и просвещенному меньшинству, а «отсюда — раздражение в массах».

В своих работах Ортега-и-Гассет поставил проблему важнейшего противоречия современной культуры: *проблему противоречия между массовой и элитарной культурами*.

Он показал опасность для культуры «восстания масс» как в условиях тоталитаризма, так и в условиях демократии, когда проникнутая стремлением лишь к чувственным наслаждениям и удовольствиям, враждебная недоступной для масс элитарной культуре, массовая культура, самоуверенная и агрессивная, распространяется все шире. Существующая по законам рынка, ориентируясь на максимально широкий сбыт, а стало быть на простейшие потребности и вкусы толпы, такая культура характеризуется развлекательностью, доступностью, легкостью восприятия, утратой уникальности. У массовой культуры широкое поле деятельности: поп-музыка, рок, реклама, эротическая и криминальная кинематография, эротическая и детективная литература, газетные и журнальные сенсации, всевозможная мистика и оккультизм, астрология, социальные утопии.

Факт распространения массовой культуры и его опасные последствия для общества констатирует и другой европейский культуролог — *А. Швейцер* (1875—1965), оценивающий это явление как проявление кризиса культуры и объясняющий его преимущественным развитием материальной стороны жизни над духовной. Открывшиеся с развитием науки и техники немыслимые раньше перспективы материального обеспечения существования человека повлекли за собой непринятие во внимание в должной мере значения духовного начала, а

... культура, — отмечает Швейцер, — развивающая лишь материальную сторону без соответствующего прогресса духовного, подобна кораблю, который, лишившись рулевого управления, теряет маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе.

Однако без преувеличения можно сказать, что наиболее влиятельным философским направлением XX в. явился *экзистенциализм*. Эта философия родилась в Европе между двумя мировыми войнами как попытка сориентировать людей Веймарской республики (республика в Германии 1919—1933), охваченных сомнениями в существующих ценностях и порядках. Ее первым теоретиком был *М. Хайдеггер* (1889—1976), поставивший в своей работе «*Бытие и время*» проблему субъективизма и заброшенности человека в этом чуждом мире.

После Второй мировой войны в Европе в романы, эссе, драмы, в киносценарии и даже в эстрадные песни хлынула довольно абстрактная *метафизика*, разбавленная моралью и психологией, мало

доступная читателю, лишенному специальной подготовки. Эта метафизика распространялась либо профессиональными философами, бывшими одновременно талантливыми писателями, такими, как *Ж.П. Сартр*, *Г.О. Марсель*, *Э. Мунье*, *Симона де Бовуар*, *Г. Башлар*, *Мерло Понти*, либо деятелями литературы, писателями, такими, как *А. Мальро* и *А. Камю*, произведения которых приобрели характер философских ценностей по причине значимости трактующих в них проблем, по причине серьезности, с которой они писали о непреходящем характере произведений искусства, об отношениях между человеком и миром, жизнью и смертью, счастьем и страданием. Из картин самой ужасной действительности, представленной в произведениях, такой, как война, пытки, концлагеря, складывалось представление о современных предельных основаниях бытия, о современной метафизике и напоминало всем о «неотвязном присутствии зла».

Стремление защитить каждого человека от существующего в мире зла и вынудило философов-экзистенциалистов не пренебрегать любыми жанрами как средствами выражения идей: романом, драмой, критическим эссе, журналистской практикой — все считалось приемлемым.

В этом отношении показательны сочинения Сартра, которые дают образ философии XX в. и отражают его действительность, подобно тому, как сочинения Вольтера знакомят нас с многочисленными аспектами жизни XVIII в.

Европейская литература XX в.

В начале века в Европе работала большая плеяда выдающихся писателей, оказавших влияние на развитие литературы всего столетия. Во Франции — это *А. Франс* (1844—1924), *Р. Роллан* (1866—1944), *П. Клодель* (1868—1955), *Ш. Пегу* (1874—1914); в Англии — *Д. Конрад* (1857—1924), *Конан Дойл* (1859—1930), *Э.Л. Войнич* (1864—1960), *Б. Шоу* (1856—1950), *Г. Уэлс* (1866—1946), *Д. Голсуорси* (1867—1933), *Д. Джойс* (1882—1941); в Германии — *Т. Манн* (1875—1955), *Г. Манн* (1871—1950), *Р.М. Рильке* (1875—1926); в Италии — *Л. Пиранделло* (1867—1936), *Г. д'Аннунцио* (1863—1938), *Д. Кардуччи* (1835—1907), *Де Амичис* (1846—1908). Большинство из них стали впоследствии лауреатами Нобелевской премии, а поскольку они начали свою творческую деятельность еще в XIX в., радикальных изменений в литературе начала XX в. не произошло, и стиль *модерн* сосуществовал с реалистическими и романтическими произведениями. И все-таки именно в стиле модерн были созданы такие знаковые произведения, как 14-томная работа *М. Пруста* «В поисках утраченного времени» и роман «*Улисс*» *Д. Джойса*, который, по словам итальянского писателя *А. Моравиа*, наряду с пер-

вами картинами П. Пикассо и балетом «Петрушка» И. Стравинского «открыл дверь» в культуру XX в.

В основу романа Пруста была положена сформированная в философской концепции А. Бергсона идея «движущейся реальности человеческого существа». Работа, представляющая собой цикл романов, является отражением детских воспоминаний героя, выплывающих из подсознания в форме того, что Бергсон определил как «поток сознания». За вторую часть произведения, озаглавленную «Под сенью девушек в цвету», писатель в 1919 г. получил самую престижную во Франции премию по литературе — Гонкуровскую премию.

Другой шедевр литературы XX в. — роман «Улисс» — это описание одного-единственного дня жизни героя, простого дублинского горожанина, в котором автор нашел все события древнего мифа об Одиссее. Анализируя все характеристики человека — духовные, психические, даже патологические и сексуальные, писатель воспроизводит глубочайшую картину человека европейского общества XX столетия.

Независимо от жанра и стиля, человек и его мир оставались в литературе XX в. главным предметом произведений, но после Первой мировой войны социокультурная обстановка в Европе радикально изменилась: рушились традиционные представления о гуманизме, человеке, добре и зле. Была подорвана вера в разум и разумные онтологические основы мира, началась глобальная переоценка ценностей. Она развернулась в двух диаметрально противоположных направлениях:

1) отрицание рационализма, интеллектуализма, классицизма, веры в разум, что в своих работах подчеркивали такие немецкие романтики, как Э.М. Арндт и Геррес, преуменьшавшие значение разума перед силой национальных чувств, а также историки И.П. Мюллер, И.Я. Бахофен, выделявшие власть инстинктов над человеческим сознанием, чьи идеи стали основой нацистского тоталитаризма;

2) формирование нового гуманизма, примером которого явилось творчество Т. Манна. Автор семейной эпопеи «Будденброки» (Нобелевская премия, 1929), Т. Манн отчетливо видел, какую опасность для человечества представляет реакционное мифотворчество XX в., способное истребить цивилизирующее начало в человеческом бытии, привести к кровавому установлению господства властвующей элиты.

В 1933—1942 гг. он создает тетralогию «Иосиф и его братья», лейтмотивом которой является становление человеческой личности, размышление о том, какое начало господствует в человеке —

доброе или злое. Гуманизация мифа, а «Иосиф и его братья» — роман-миф, действие которого происходит в Египте в XIV в. до н. э., привела Т. Манна к разрушению основных принципов реакционного мифотворчества. Разум опережает действительность, в этом пафос романа, отказ от признания этого, попытка поставить над разумом рецидивы действительности, им преодоленной тысячелетия тому назад, — чреватые неисчислимыми бедами и горем страданий.

Распространенной формой романа в XX в. стал роман, который Ф. Мориак определил как роман-река. В этом жанре были созданы произведения Т. Манном («Будденброки»), Р. Ролланом («Жан Кристоф»), Д. Голсуорси («Сага о Форсайтах»), М.М. Гаром (1881—1958, «Семья Тибо»), Ж. Дюамелем (1884—1966, «Жизнь и приключения Салаверна» и «Хроника семьи Паскье»), Ж. Роменом (1885—1972, «Люди доброй воли»).

Из всех этих замечательных произведений можно составить значительно более полное представление о различных аспектах жизни европейских стран XX в., чем из научных трактатов на соответствующие темы.

Произведения Жюль Ромена свидетельствуют о логической последовательности его мысли и исключительном разнообразии его дарований. Ромен — автор концепции унаимизма, которую не вполне точно можно перевести на русский язык как «единодушие». По его концепции, «естественная и спонтанная гармония» проявляется в группе людей, которые охвачены общим переживанием. Рождающиеся в этой коллективной душе чувства вдохновляют каждого индивида, члена группы, и ориентируют его поведение.

Главным произведением Ромена, поэта, драматурга, продолжателя мольеровской традиции сатирического фарса, стал все-таки роман-река «Люди доброй воли», описывающий жизнь французского общества на протяжении первой четверти века. В соответствии со своим унаимизмом Ромен представляет это общество как «широкий человеческий ансамбль с разнообразием индивидуальных судеб».

Каждый том его произведения (их 12) естественно организуется вокруг определенной «качественной» атмосферы, в которой участвуют индивиды, «идущие своей собственной дорогой» и «не замечающие друг друга большую часть времени», каждый на своем уровне и в соответствии со своим темпераментом.

В совершенстве владея формой, Жюль Ромен с помощью служащей основанием каждому тому тональностью и в соответствии с атмосферой, которую он воссоздает, умеет подчеркнуть это единство, которое не является искусственным.

Он показывает, что нет маленьких сюжетов для большого писателя. Это видно из отрывка, в котором он описывает прогулку и «заботы» собаки Макара, решившего без разрешения хозяев прогуляться по улицам Парижа. Тонкий юмор, напоминание об элементарной психологии вместе с неприязненными для читателя восприятием внешнего мира, который «организуется» вокруг впечатлений собаки, делают вполне ощутимой и приемлемой романовскую концепцию унаимизма.

Фашизм тяжелым катком прокатился по Европе в XX в., и многие европейские писатели в действующей армии, в партизанских отрядах или в движении Сопротивления приобрели опыт борьбы с ним. Приобрел такой опыт и А. Камю, сражавшийся в движении Сопротивления. Писатель, актер, драматург, журналист, Камю ненавидел фашизм и предостерегал людей от беспечности в его отношении. Эти свои мысли он изложил в романе «Чума», в котором подчеркивает, что фашизм — это зараза, с которой нужно бороться постоянно.

Новые
направления
в западноевропей-
ском искусстве
XX в.

XX век начался в Европе блестящим двенадцатилетием расцвета культуры, получившим название «Бэзль эпох». Интеллектуальное и художественное творчество, живое и блестящее, развивалось в соответствии с общей эйфорией, вызванной успехами научно-технической революции: первые успехи кинематографа, первые полеты авиаторов, Всемирная выставка в Париже 1900 г. В этот период художники со всего мира, привлеченные славой французской школы живописи XIX в., собираются в Париже, который становится свидетелем рождения новых направлений в искусстве.

Это *набиизм*, представителями которого были П. Боннар, М. Дени, Ж. Виллар, П. Серюзе и др., объединившиеся в 1888 г. в кружок, когда ни одному из них не было еще 20 лет, и поставившие целью быть «пророками» в вопросах искусства. Отсюда — название «набиизм», что по-еврейски и значит «пророк». Основателем этого направления считается Серюзе. Вместе с Дени он был теоретиком сообщества и написал даже маленькое пособие, озаглавленное «ABC живописи». Подчеркивая первичную роль природы, Серюзе тут же оговаривается, что главное состоит в организующей роли художника, вносящего в картину пропорции, основанные «... на первых, самых простых числах, на их производных, их квадратах, их корнях». Очевидно, что в доктрине набиистов присутствует очень сложный символизм, связанный как с философскими, так и с теософскими доктринами. Число три означает у набиистов Бога, творца, число четыре — «равновесие материи», число семь «выражает единство Творца и творения, три плюс четыре. Оно стерильно, потому что является числом осуществленного творения». Приведенная цитата из учебника набиистов заставляет вспомнить о Союзе пифагорейцев в античности, у которых также существовала мистика чисел.

Вместе с тем в философии набиизма был заключен глубокий смысл: попытка преодолеть господствовавшее в обществе противопоставление математики — искусству, подобное противопостав-

лению религии — науке. Это была попытка, как говорили сами набиисты, связать искусство с космосом через введение в него (в искусство) математических пропорций.

Набиизм фактически явился связующим звеном нового искусства авангарда с символизмом культуры XIX столетия.

Следующим направлением века был *фовизм*. Это название живописи нескольких молодых художников, таких, как А. Матисс, Р. Дрюфи и др., получила от критика Луки Вокселя после парижской выставки их произведений в 1905 г. за эмоциональную силу и стихийную динамику, отличавшую работы этих художников.

Из всей группы (Фламинк, Ж. Руо, Ван Донген, А. Марке, А. Матисс, Р. Дрюфи и др.) самым талантливым оказался Анри Матисс (1859—1954), олицетворявший, наряду с Пикассо, европейскую живопись XX столетия. Трудно охарактеризовать в нескольких словах такое богатство, как творчество А. Матисса. Главное, что видят в Матиссе специалисты — это его постоянная воля и обновление, и «легкость его волшебной руки». Вместе с тем неоднократно отмечалось, что даже самым «легким», по видимости, его работам всегда предшествовали многочисленные подготовительные этюды. Говорят, что у Матисса нет «сюжетной повествовательности», но каждому — свое. Да, Матисс пришел к плоскости форм, но он открыл небывалую концентрацию света, яркого и звучного, не существующего в видимости. И благодаря этому создал свою поэтику, свой поэтический мир. Его технические и стилистические поиски, и в этом еще одна особенность его творчества, всегда были на службе поэтики. Художник восхищается пленительными аксессуарами, растениями, цветами, птицами, он создал свой счастливый, снимающий напряжение гуманизм, явление исключительное в современной живописи, который нельзя увидеть в трагизме Руо, лихорадочном напряжении Пикассо, лиризме Кандинского. Достаточно сравнить прекрасные картины набиистов (Дени «Музы», «Завтрак в Пудю», Боннара «Востанка») с нарочито блеклыми красками, вызывающими космические ассоциации, с ослепительными натюрмортами Матисса, чтобы понять правоту Арагона, написавшего, что такие художники, словно «открытое окно во мрак жизни, по ним молодые люди составляют представление о солнце».

Еще одно направление в живописи вызвало у зрителей в начале века большой интерес — *кубизм*, первыми художниками которого были П. Сезанн и П. Пикассо (1881—1973), Ф. Леже (1881—1955), — на их полотнах появляются кубы, цилиндры, конусы как попытка углубить живопись. С развитием фотографии художники отказываются в своих картинах детально воспроизводить действительность и отныне считают своей задачей своими полотнами

поднимать не проблемы действительности, а проблемы самой живописи, самой культуры, которая по тем или иным причинам заходила в тупик, оказывалась в кризисе. Вот и кубисты считали глубинным содержанием живописи идеи. Они понимали их как реальность, существующую в сознании художника. В отличие от ощущений, на которые ориентировались импрессионисты, идеи, их содержание ирреально, а иногда и невероятно. Кубизм является одной из разновидностей абстракционизма. Он освобождает содержание произведения от предметных образов и заменяет их геометрическими абстракциями. Для кубиста реальным событием является мышление, происходящее в творце или зрителе, сам же изображаемый цилиндр — предмет ирреальный. Телесные формы в работах кубистов заменяются геометрическими, вымышленными образами, связанными с действительностью только метафорически. Начиная с Сезанна, художники изображают идеи. Это важнейшая характеристика нового искусства XX в. Произведения отныне создаются не как ответ на требования рынка, а как ответ на требования культуры.

Пикассо стилизует, символизирует, созерцает. И потому в его работах, посвященных униженным и оскорбленным («Семья акробатов с обезьяной», «Семья жонглеров», «Мать и сын», «Актер» и др.), исчезает боль жизни, остаются только фигуры этой боли, элегантно расположенные в их манерной жалости. Современному молодому человеку очень важно понимать творчество Пикассо не только потому, что оно определило характер европейского искусства XX в., но еще и потому, что, развиваясь на протяжении семи десятилетий, с начала века и практически до его завершения, оно было катализатором и рефлектором его философских и эстетических идей, рефлексией гениального художника по поводу изломов и противоречий этого негуманного века.

Другими, в свое время, громкими направлениями в европейской живописи были дадаизм и сюрреализм.

Дадаизм возник в Швейцарии в 1916 г. Автором термина «дадаизм» (от слова дада — детский лепет) был Т. Тзара, а первыми дадаистами — А. Бретон, М. Дюшан, сам Т. Тзара. С перемещением дадаистов в Париж к ним примкнули художники Х. Миро, Ф. Пикабия и поэты Л. Арагон и П. Элюар. Сами сторонники движения считали его лишенным логики хаотичным направлением. Свое искусство дадаисты считали средством высвобождения подсознательного в целях преобразования мира.

Дадаизм просуществовал до 1922 г. а затем на его почве возник сюрреализм, принципы которого сформулировал А. Бретон в «Манифесте сюрреализма», а термин придумал поэт Г. Аполлинер. Воз-

никнув в литературе, сюрреализм перешел затем в живопись, театр и кино.

Наибольшее распространение сюрреализм приобрел в живописи, поскольку наглядность, возможность расчленения и монтажа, бросакая эффектность сочленения противоположных предметов давали ей преимущество по сравнению с другими видами культуры.

Источником своего творчества «сверхреалисты» провозгласили сферу бессознательного и сновидений. Главными художниками-сюрреалистами были С. Дали, Г. Арп, Х. Миро, И. Танги, М. Эрнст.

Сюрреализм — это не просто творческий метод одного из видов искусства, это целая философия, что и позволило сюрреализму на довольно длительный период стать методологией всей европейской культуры.

В основе методологии сюрреализма лежит интуитивизм Бергсона, психоанализ Фрейда, герменевтические принципы Дильтея. Фантазия, интуиция, бессознательное синтезируются в творческий акт, который, в свою очередь, допускает «соединение несоединимого», «правило несоответствия», «свободные ассоциации». Нужно «расстроить» мир, ломая его предполагаемую связность, чтобы пробудить разум к «высшей реальности», к сверхреальности. Скандал и святотатство являются самой сущностью сюрреализма.

Художник-сюрреалист в качестве отправного пункта акта своего творчества выбирает образы внешнего мира. И чем с большим реализмом и точностью будут воспроизведены эти предметы, тем более необычными покажутся произвольные комбинации, которые будут из них сделаны и тем более решительным и разрушительным будет удар, который художник нанесет по этому внешнему миру. Отсюда становятся понятными скрупулезность и фотографическая точность полотен С. Дали (1904—1989), а также тот шок, который они порождают, и вызываемая ими безысходная тоска. Эти комбинации образов позволяют художникам исчерпать все ресурсы своего воображения. Но наряду с реальными образами имеются другие: возникшие из иррационального мира бессознательного. Это примитивные и рудиментарные формы привлекательного цвета, которые Х. Миро (1893—1983) запускает в воображаемое пространство; это волнующие зародыши жизни, гибкие и волнообразные, плавающие в ирреальном молочном цвете полотен Ива Танги (1900—1955); это круглые и прочные рельефы одного из основоположников дадаизма Х. Арпа (1887—1966); это «элементарные», трагические сражения А. Массона (1896—1987). Поэтический бред выходит за рамки простой игры или фарса, новый свет освещает все эти апокалипсисы: призрачный отблеск мертвых светил. Этот

«свет кошмара» и создает необычность полотен *М. Эрнста* (1891—1976).

Из других направлений живописи следует отметить абстракционизм и экспрессионизм.

Успеху абстрактного искусства (*абстракционизма*), безусловно, способствовала коммерциализация живописи, но сказались также и другие причины: известный снобизм, потребность в нефигуративной декоративности. Абстракционизм явился завершением экспериментального демарша, начатого кубистами и сюрреалистами. Последние до конца исчерпали изучение реального, на смену которого пришли чертежи голландца *П. Мондриана* (1872—1944), одного из первых абстракционистов, полагавшего, что чистые геометрические формы — это и есть подлинная красота.

Несколько иное понимание освобождения от реальной формы встречаем в работах русского художника *В. Кандинского* (1866—1944), создавшего в 1910 г. первую абстрактную акварель. Эта акварель была выражением освобождения от сюжета, от всех случайностей внешнего мира, от всех внешних случайностей вообще, красочным и музыкальным выражением собственного внутреннего ритма, и, как писали об этой картине, «невыразимым посланием скрытого космоса». Специалисты называют живопись абстракционизма «метафизической», «сбивающей с толку», «непостижимой».

Со временем абстрактное искусство превратилось в универсальный язык, а для некоторых оно стало продолжением спонтанных инстинктивных жестов, что привело таких абстракционистов, как *Гартунг* и *Матье*, к созданию в живописи своеобразных каллиграфических символов. Для других оно явилось духовным опытом, посредством которого обнаружился тупик. Показательно в этом отношении самоубийство в 1955 г. абстракциониста *Н. де Стала*, произведения которого выражали состояние жуткой неуверенности от пребывания в мире, ставили вопросы, на которые нет ответов, были рефлексией над чем-то беспокойным, раздирающим душу и, в конечном счете, уничтожающим.

Абстракционизм был своеобразной попыткой средствами живописи выразить идеи философии экзистенциализма.

Близкую к абстракционизму позицию занимали сторонники *экспрессионизма*. Это крупнейшее течение европейской живописи первых трех десятилетий XX в. Неопределенность мировоззренческой и художественной программы обусловила своеобразный плюрализм экспрессионизма. Свойственная ему эмоциональная острота проявилась в творчестве таких французских экспрессионистов, как *Ж. Руо*, *М. Громер*, *А. Маршан*, *Б. Бюффе*. Как и некоторые другие течения модернизма в европейской живописи, экспрессио-

низм был порождением последствий Первой мировой войны, открывшей миру ее жестокость и сориентировавшей многих художников на выражение в своих работах ужаса, который война породила в их сердцах.

Экспрессионисты стремятся исказить или преувеличить естественную внешность с целью отражения внутреннего мира (яркий пример — картина норвежского художника *Э. Мунка* «Крик»).

Во французском учебнике по истории музыки для студентов консерватории написано:

Европейская музыкальная культура XX в.

Попытаться написать картину современной музыки было бы также тщетно, как проанализировать огромную фреску, не имея возможности ни на шаг отступить от нее.

Несмотря на правильность такого утверждения можно попытаться выделить некоторые общие истины развития современной музыки.

Прежде всего музыку XX в. характеризует «жадность» к новым средствам звукового выражения. Она черпает их повсюду вокруг себя: в архитектуре, живописи, поэзии, в звуках и шуме повседневной жизни.

Но старый идеал «слияния искусств» для нее неприемлем. Она хочет сохранить «чистоту» своего вида. Так, *Оливье Мессиан*, видный представитель современной музыки, произведения которого основаны на сложных ладовых структурах, в своих «Пяти разговорных повторах» заимствует разговорный язык, очищенный от всякого вербального значения, возводя насыщенную и богатую оркестровку.

Зная «прогрессивной схоластики», поднятое в Парижской консерватории в начале века, было оформлено впоследствии выдающимся композитором XX в. *А. Русселем* (1869—1937). Им созданы произведения сначала в стиле импрессионизма («Праздество паука», опера-балет «Падмавати»), а затем в стиле неоклассицизма (балет «Вах и Ариадна»).

Утверждаются новые эстетические идеи и на смену Вагнеру, Верди, Сен-Сансу приходит новое поколение музыкантов, тяготеющее к таким музыкальным направлениям, как *веризм*, *символизм*, *экспрессионизм* и *импрессионизм*.

Выразителями новых музыкальных идей в начале века были французские композиторы *Клод Дебюсси* (1862—1918), основоположник музыкального импрессионизма, и *Морис Равель* (1875—1937); немецкий композитор *Рихард Штраус* (1864—1949); норвежский композитор *Эдвард Григ* (1843—1907) и финский композитор *Ян Сибелиус* (1865—1957).

Одной из тенденций развития музыки XX в. был переход от экспрессионизма к неоклассицизму, нашедший свое выражение в

творчестве Р. Штрауса, создавшего в начале века в стиле экспрессионизма симфонические поэмы «Дон Жуан» и «Дон Кихот», оперу моцартовского типа «Кавалер-роз».

Экспрессионизм развивался не только в направлении неоклассицизма, но и в направлении додекафонии, основоположником которой был теоретик экспрессионизма А. Шенберг (1874—1951), создатель атональной музыки. После Первой мировой войны Шенберг разработал двенадцатитоновую систему музыкальной композиции — додекафонию. В своих вокальных произведениях он заменил пение нотированным говором (нечто среднее между обычной речью и музыкальным речитативом). Для достижения желаемого звучания додекафонисты использовали магнитные и электронные инструменты.

Другим направлением стиля модерн в музыке XX в. был конструктивизм. По мнению конструктивистов, современный композитор — это техник, даже если он продолжает пребывать в своем мире эстетического вдохновения. Он думает, как ученый, использует экспериментальный метод и воспринимает фортепьяно в качестве лабораторного инструмента, с помощью которого он создает предусмотренные мыслью всевозможные звуковые сочетания. Примером является сочетание нескольких независимых мелодических линий, «либерализм», представителем которого был П. Хиндемит (1895—1963), немецкий композитор, дирижер и теоретик, сторонник неоклассицизма, автор опер «Кардилья», «Художник Матисс», «Гармония мира».

Постепенно, по мере того как европейское сознание приходило в себя от перенесенных в результате Первой мировой войны потрясений, в западной музыке начинали все больше звучать природные мотивы. Это «Пасторальная симфония» Миле, «Летняя пастораль» Онеггера, «Поэма о лесе» Русселя и др. Это было возвращением после всякого рода экспериментаторства к истокам, к первоизданной гармонии мира, откуда его первые цивилизации черпали богатство своего музыкального выражения. И это было свидетельством того, что музыкальный модернизм не был конечным пределом возможностей западной музыки. Подтверждением этого явилось творчество английского композитора Б. Бриттена (1913—1976), успешно сочетавшего в своем творчестве (оперы «Питер Граймс», «Сон в летнюю ночь») национальные музыкальные традиции, классические европейские традиции и современные музыкальные средства.

Архитектура XX в.

Изменения общей социокультурной ситуации в Европе к началу века отразились прежде всего на архитектуре. Сказались последствия научно-технической революции и появление новых строительных материалов, таких, как железобетон, опыт непосредственного исполь-

зования металла в качестве строительного материала (Эйфелева башня в Париже), а также изменения социального порядка: демографическая проблема, рост промышленных предприятий, рост городов. Необходимость строить быстро, прочно, много, дешево оказывала давление на архитектуру и обусловило ее характер и тенденции развития в новом веке.

Сказанное обусловило также интеграцию техники с искусством строительства, но, учитывая утилитарный и функциональный характер последнего породило новые проблемы архитектурной эстетики, среди которых на первое место выдвинулась проблема, сформулированная французскими архитекторами как «полезная красота» и «чистая красота», споры вокруг которой продолжаются по сей день.

Появившийся на рубеже веков в архитектуре стиль модерн преодолел широко распространенный во второй половине века эклектизм, сковывавший дальнейшее развитие архитектуры. Идеальный материал для воплощения своих замыслов этот стиль нашел в железе. Отличительными его внешними чертами явились множество кривых линий и нагромождение декоративных элементов. Главными выразителями этого стиля были Гектор Гимар (1867—1942) во Франции и испанский архитектор Антонио Гауди (1853—1926).

Гимар, по мнению специалистов, наилучшим образом персонафицировал концепцию и действительность этого стиля, будучи одновременно архитектором и декоратором. Для него архитектура была всем: местом обитания, его декором, элементами практического использования (например, мебелью) и всеми привычными предметами, неотделимыми от места и образа обитания. Именно в таком духе Гимар интерпретировал и построил дом № 14 по улице Ляфонтен в Париже, в котором все до малейших деталей (конструкция, орнамент, внутренняя отделка) принадлежит ему. Так он реализовал свою мечту о «тотальном архитектурном произведении».

Другими шедеврами стиля модерн являются постройки испанского архитектора Гауди: кафедральный собор Ля Саграда Фамилия и проект жилого комплекса «Каса Мила» в Барселоне, поражающие причудливостью своего характера, фантастичностью своих форм.

На этих примерах видно, что модерн, помимо металла и железобетона, использовал в облицовке керамику, стекло, дерево и эстетически осмысленные поливные изразцы. В отделке зданий широко применялись мотивы водорослей и женских голов с распущенными волосами.

Однако этому стилю были свойственны серьезные излишества во внешней отделке зданий. Примером являются Большой и Малый дворцы в Париже на Елисейских полях, на фасадах которых

можно в изобилии видеть претенциозные, вычурные орнаментальные украшения. Это и определило постепенную замену модерна функционализмом, в основе которого лежали идеи рационализма, техницизма и утилитаризма.

В функционализме главное внимание сосредоточено на пропорциях фасадных плоскостей, окон, простенков, на выразительности основных конструктивных элементов. Его «строительными королями» стали бетон и железобетон; которые проявили свою своеобразную эстетику в работах братьев *Огюста и Гюстава Пере*.

Ведущим представителем функционализма в XX в. был *Ле Корбюзье* (1887—1965), блестяще заметивший демографическую проблему и создавший урбанистическую теорию строительства с ее учетом. В основе этой теории две идеи — создание нормальной жизни людям, несмотря на их численный рост, и сохранение окружающей природы, в гармонии с которой эти люди должны жить. Оба эти условия, по концепции Корбюзье, обеспечивались строительством многоэтажных многоквартирных зданий с плоскими покрытиями для разведения садов на крыше и открытыми опорами в нижних этажах здания. Эти идеи легли в основу проекта Корбюзье по реконструкции центра Парижа.

Кинематограф На рубеже веков возникает «седьмое искусство» — кинематограф, которое до 1927 г. было «великим несамым», а с приходом в него таких выдающихся личностей, как кинорежиссеры *М. Карне* (р. 1909) — «Набережная туманов», «Вечерние посетители», «Дети райка», «Убийцы именем порядка»; *Ж. Рекуар* (1894—1979) — «Великая иллюзия», «Марсельеза», «Жизнь принадлежит нам» и др., кинематограф начинает постепенно завоевывать независимость наряду с другими видами культуры.

В европейском кинематографе нашли отражение все основные творческие методы XX столетия: реализм, неореализм, романтизм, модернизм, мелодраmatизм, интеллектуализм. Выдающимися мастерами были созданы выдающиеся фильмы: *Р. Росселини* («Рим — открытый город»), реалистические фильмы *М. Карне*, фильмы в стиле модерн *Ф. Ланга* («Большая жара», «Баварская улица»), мелодраматические фильмы *А. Корды* («Леди Гамильтон», «Ричард III») и другие глубоко философские и высоко интеллектуальные фильмы *П. Пазолини* («Теорема», «Евангелие от Матфея», «Декамерон»), *И. Бергмана* («Земляничная поляна», «Осенняя соната»), *Л. Висконти* («Падение богов», «Рако и его братья»).

Великим признанным мастером европейского и мирового кино был *Ф. Феллини* (1920—1995), создавший в своих многочисленных фильмах («Сани варьете», «Белый шейх», «Машенькины сынки», «Брачная кон-

тора», «Дорога», «Машиники», «Ночи Кабирил», «Сладкая жизнь», «Искушение доктора Антонио», «8 с половиной», «Джульетта и духи», «Сатириконт», «Рим», «Амаркорд», «Репетиция оркестра» и др.) предельно полный образ послевоенной Италии. Начав свою деятельность в кино в 20-летнем возрасте как сценарист, Феллини написал киносценарий к такому знаменитому фильму, как «Рим — открытый город» Росселини, но впоследствии Феллини большинство своих фильмов делал на собственные сюжеты и сценарии. В своих фильмах Феллини создал свой собственный фантастический мир, но через этот мир всеми доступными кинематографическими средствами он обозначил все проблемы, экономические, политические, социальные, проблемы культуры и истории не только Италии, но и всей Европы.

История европейского кинематографа второй половины века была очень плюралистичной: с интеллектуальными философскими фильмами здесь соседствовала блистательная комедия с выдающимися актерами в главных ролях — *Луи де Фюнесом*, *Бурвием*, *М. Мاستрайни* и др. («Большая прозлука», «Разная» «Брак по-итальянски» и др.) Экранизировались оперы и балеты, биографии, мелодрамы, шедевры мировой литературной классики прошлых лет, фантастика, ставились полицейские боевики с мастерами этого жанра *А. Делонем*, *Ж.П. Бельмондо* и *Ж. Трентиньяном* («Профессионал», «Специалист» и др.).

Сравнительно новый вид искусства кино, вобравшее в себя элементы других направлений культуры, продемонстрировало миллионам зрителей высокий профессионализм режиссуры и блистательное мастерство таких выдающихся актеров, как *Д. Мазина*, *С. Лорен*, *А. Маньяни*, *М. Мастрайни* (Италия) *Л. Оливье*, *В. Ли* (Великобритания), *М. Дитрих*, *Ц. Леандр* (Германия), *Г. Гарбо*, *И. Бергман* (Швеция), *А. Эме*, *А. Жирардо*, *И. Аджани*, *Ф. Нуаре*, *Ж. Трентиньян*, *Ж. Делардье*, *И. Монтан*, *С. Синьоре*, *Ж. Марс* и др. (Франция).

Основные термины и понятия

Антикультура	Конструктивизм
Виртуальные предметы	Кризис культуры
Витальность	Кубизм
Герменевтика	Массовая культура
Герменевтические принципы	Метафизика
Дадаизм	Модернизм
Длительность	Набизм
Додекафония	Неопозитивизм
Жизненный порыв	Пересоздание ценностей
Интуитизм	Постструктурализм

Поток сознания
«Прекрасная эпоха»
Психоанализ
Роман-река
Структурализм
Сюрреализм
Творческая интуиция
Тетралогия
Уныничество

Феноменология
Фовизм
Функционализм
Экзистенциализм
Эклектизм
Экспрессионизм
Элита
Элитарная культура

❧ Вопросы для повторения ❧

1. Как в современных культурологических концепциях объясняются причины кризиса культуры XX в. и что предлагается для его преодоления?
2. На примере философской концепции А. Бергсона покажите особенности неоклассической философии.
3. Объясните понятие «роман-река» и расскажите о его видах в западной литературе XX в.
4. Проанализируйте природу основных направлений в искусстве XX в.
5. Как стиль модерн проявился в музыке и архитектуре?

❧ Из высказываний А. Бергсона ❧

Человек чувствует свой долг лишь в том случае, если он свободен, а всякий долг, добровольно возложенный на себя, подразумевает свободу.

Когда музыка плачет, с нею вместе плачет все человечество, плачет вся природа.

Мы цепляемся за похвалы и почести ровно в той мере, в какой мы сомневаемся в своих жизненных успехах.

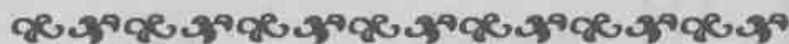
Настоящее не содержит ничего, кроме прошлого, и то, что можно обнаружить в этом, было уже в самой причине.

Глава 18 ❧

Культура СССР и России постсоветского периода

Высотное здание Москвы — олицетворение советской эпохи и восстанавливаемый храм Христа Спасителя — символ возрождения России.

В XX столетии после Великой Октябрьской социалистической революции Россия прошла сложный путь исторического развития, который всецело отразился на состоянии отечественной культуры. Особого осмысления в этой связи требует вопрос о предпосылках и качестве коренных изменений, происходивших в общественном сознании минимум дважды: в 1917 г. и в период перестройки. Неоднозначно прочитываются в истории отечественной культуры 20-е и 60-е годы. Это было время перемен, общественного подъема, ожидания, новизны во всем.

В динамике культурного процесса мы сталкиваемся со своеобразным колебательным движением. Точками высшего напряжения творческих усилий народа были революционные эпохи, безжалостно уничтожавшие старый порядок, отжившие стереотипы культуры. Более спокойные фазы культурного развития, годы созидательного труда — 30-е, 50-е, 70-е гг. Культурное брожение в годы нэпа и «оттепели» являлось преддверием перемен либо их отголоском. Постсоветскую фазу культурной эволюции общества вполне можно квалифицировать как кризис. Поскольку мы являемся его современниками и непосредственными участниками, выносить однозначные суждения о будущем отечественной культуры не представляется возможным. Можно лишь высказать надежду, что ее лучшие традиции — высокий духовно-нравственный и гражданско-патриотический потенциал, всеотзывчивость национального сознания, само богатейшее наследие культуры — не дадут заглушить роднику российской культуры.

Советская
культура
первого послереволюционного
десятилетия

Главной социокультурной составляющей эпохи 1917—1927 гг. стала культурная революция. Это процесс коренной ломки сложившихся стереотипов общественного сознания, духовно-нравственных ориентиров в поведении людей.

Вместе с тем культурная революция — это государственная политика, направленная на изменение социального состава послереволюционной интеллигенции и на разрыв с традициями культурного прошлого. Творец лозунга «культурной революции» В.И. Ленин в работе «Странички из дневника» так определил ее основные задачи: ликвидация культурной отсталости и прежде всего неграмотности населения страны, обеспечение условий для развития творческих сил трудящихся, формирование социалисти-

ческой интеллигенции и утверждение идеологии научного коммунизма в сознании широких масс.

Работа по ликвидации неграмотности началась сразу после принятия 26 декабря 1919 г. декрета правительства «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Он обязывал все население страны от 8 до 50 лет обучаться грамоте на русском или родном языке. У истоков движения ликбеза стояли М.И. Калинин, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский. Уже к 1926 г. число грамотного населения РСФСР по сравнению с дореволюционным почти удвоилось, составив 61%. В 1927 г. Советский Союз занимал 19-е место в Европе по уровню грамотности. Неграмотных в возрасте после 12 лет оставалось еще свыше 50 млн. человек.

Теоретиков и практиков нового строя особенно волновал вопрос о формах социалистической культуры, которые бы смогли закрепить политический строй и обеспечить успешное строительство коммунистической жизни в стране. В.И. Ленин придавал особое значение двум вопросам: о кадрах и об обострении классовой борьбы в области культуры. Он требовал от соратников по партии крайней осторожности в этой сфере, где враг будет особенно «изворотлив, искусен и цепок». В первую очередь это касалось педагогики, общественных наук и художественного творчества и отношений с церковью.

Идеологическая перестройка была одним из наиболее сложных направлений деятельности новой власти. Она ставила цель коренным образом изменить мировоззрение людей, воспитать их в духе коллективизма, интернационализма, атеизма. Важнейшее значение в этой связи отводилось перестройке преподавания общественных наук в высшей школе. Правительственный декрет 1921 г. ликвидировал автономию вузов и ввел обязательное изучение марксистских общественных дисциплин.

Под руководством М.Н. Покровского с марксистских позиций была изложена отечественная история, которая рассматривалась как развертывание классовой борьбы трудящихся на протяжении всех веков. В число обязательных дисциплин вузовского общественного курса вошли: история партии, исторический и диалектический материализм, политэкономика и научный коммунизм.

Высылка из страны в 1922 г. около 200 ведущих вузовских специалистов старой закалки и первый выпуск кадров Института красной профессуры в 1924 г. определили перелом в преподавании общественных наук. К середине 20-х годов власти в основном удалось обеспечить профессиональное сотрудничество со старой интеллигенцией. Среди поддерживавших советскую власть были ученые К.А. Тимирязев, И.В. Мичурин, И.М. Губкин, К.Э. Циолковский,

Н.Е. Жуковский, писатели и поэты А.А. Блок, В.В. Маяковский, В.Я. Брюсов, театральные деятели Е. Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров.

Широко развернулась издательская агитационно-пропагандистская деятельность. Сразу после революции были образованы Государственное издательство РСФСР, издательства «Коммунист», «Жизнь и знание». С марксистских позиций выступали издательства «Большевик», «Революция и церковь», «Печать и революция», «Книга и революция». С 1922 по 1944 гг. выходил центральный теоретический орган большевистской партии журнал «Под знаменем марксизма». Осуществлялось издание собрания сочинений В.И. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса. Были открыты Социалистическая академия, Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, Институт В.И. Ленина. Для популяризации новой идеологии ученые-марксисты объединялись в добровольные общества: Общество воинствующих материалистов, Общество историков-марксистов, Союз воинствующих безбожников.

В стране широко развернулась атеистическая пропаганда, хотя открыто в непримиримом духе относительно религиозных чувств верующих власть не высказывалась. С помощью активистов Союза воинствующих безбожников, насчитывавших около 3,5 млн. человек, в стране было открыто более 50 музеев религии и атеизма. Рупором Союза стал журнал «Безбожник», в первых номерах которого печаталась книга его председателя Е.М. Ярославского «Библия для верующих и неверующих», вскоре превратившаяся в атеистическую антибиблию.

Борьба власти с церковью обострилась в 1922 г. 23 февраля этого года вышло постановление ВЦИК, узаконившее изъятие драгоценных церковных предметов, в том числе и богослужебного характера. Это всколыхнуло чувства верующих. Началось открытое противостояние власти и церкви, из которого церковь вышла пораженная. Уже в первой половине года к уголовной ответственности было привлечено более 700 человек, преимущественно епископов, священников и монахов. К декабрю 1923 г. число священнослужителей высшего и среднего ранга, сосланных на Соловки, достигло 2000. Созданная в Москве группа «Живая Церковь» во главе со священником А.И. Введенским, требовавшая всесторонних реформ церковного строя и вероучения, привела к расколу Русской Православной церкви в России. После смерти патриарха Тихона Белавина в 1925 г. власть не разрешила провести выборы нового патриарха. Возглавил Церковь митрополит Сергей, призывавший на деле доказать лояльность пастырей и верующих советской власти.

Художественная жизнь в стране, как и прочие сферы, круто меняла свое направление под влиянием революции. К творческой жизни пробуждались широкие трудящиеся массы. Все более демократическим становился состав зрителей, читателей, слушателей. Искусство постепенно все более подпадало под влияние идеологии. Партия ставила перед художниками задачу создать новую культуру, доступную пониманию простого человека.

В годы Гражданской войны особую популярность получило движение «пролетарская культура». Девизом популярной массовой Культурно-просветительной организации пролетариата (Пролеткульт) был слом старого мира и его культуры, по остаткам которых надо было «пройти Карфагеном».

Деятельность Пролеткультов оказала сильное влияние на левое движение в искусстве, которое давало о себе знать даже после того, как они исчерпали себя к середине 20-х годов. Поиск новых средств художественной выразительности вели литературно-художественные группировки, такие, как «Левый фронт искусств» (ЛЕФ), «Кузница», «Серапионовы братья», «Перевал», Революционный театр В.Э. Мейерхольда, Ассоциация пролетарских художников, Ассоциация художников пролетарской России. Среди художников на передовых направлениях работали К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, в киноискусстве — С.М. Эйзенштейн, в области художественного конструирования — В.Е. Татлин.

В 20-е годы продолжал свою активную творческую деятельность М. Горький. Он активно противостоял натиску литературного шаблона и огульной критики революции. В серии статей 1918 г., озаглавленных «Несовершенномысли», М. Горький описал революцию глазами самых разных представителей общества без идеализации, но и без приукрашивания. «Мысли» Горького были исполнены глубокой веры в творческие силы человека и грядущее возрождение страны. Находясь в 20-е годы на лечении за границей, писатель создал роман «Дело Артамоновых», завершил автобиографическую трилогию сочинением «Мои университеты», создал литературные портреты В.И. Ленина, Л.Н. Толстого, А.Н. Чехова, В.Г. Короленко, начал работу над центральной своей эпопеей «Жизнь Клима Самгина».

Осмысление революции и панорама жизни послереволюционной России — центральная тема литературы 20-х годов. Первой и наиболее яркой попыткой художественного осмысления революции стала поэма А. Блока «Двенадцать». Эпоха дала место и романтическому максимализму молодых поэтов и прозаиков, воспевавших революцию (Н. Асеев, Э. Багрицкий, А. Безыменский, М. Свет-

лов, Н. Тихонов, И. Уткин, Д. Фурманов, А. Серафимович, Б. Лавренев, А. Малышкин), и трагичности мироощущения представителей более старшего поколения (А. Ахматова, В. Хлебников, О. Мандельштам, М. Волошин, Е. Замятин). Б. Пастернак, В. Маяковский, М. Цветаева, до революции считавшие социальные проблемы чуждыми истинной поэзии, в 20-е годы обратились именно к ним. Творчество С. Есенина отразило драматический надлом в многовековом укладе крестьянской жизни, мучительные переживания о гибели «деревянной» Руси.

Приспособление людей к новым условиям послереволюционной жизни с тонким юмором, нередко переходившим в сарказм, отразили произведения М. Зощенко, А. Платонова, П. Романова, М. Булгакова. Попытку выйти за сложившиеся стереотипы трафаретности и показать всю меру сложности становления нового мира и нового типа личности предприняли А. Фадеев в романе «Разгром», М. Шолохов в первой книге «Тихого Дона», К. Федин в романе «Город и годы».

Ярким явлением послереволюционной эпохи стала русская эмиграция. Добровольно страну покинуло более 2 млн. человек. В их числе многие представители творческих профессий. За рубежом продолжили свою деятельность композиторы С. Рахманинов, И. Стравинский, певец Ф. Шаляпин, балерина А. Павлова, балетмейстер Дж. Балачин, художники К. Коровин, М. Шагал, писатели И. Бунин, В. Набоков, Д. Мережковский, А. Куприн, ученые Н. Андрусов, В. Агафонов, А. Чичибабин, авиаконструктор И. Сикорский и многие другие.

Русская эмигрантская среда не была единой в оценке революции и вызванных ею изменений. Одна часть выступала с сугубо непримиримых позиций. Их манифестом стала речь И. Бунина «Миссия русской эмиграции», произнесенная в Париже в 1933 г. при вручении ему Нобелевской премии. Другая часть, группировавшаяся вокруг сборника «Смена вех» (Париж, 1921), предлагала принять революцию как свершившийся факт и отказаться от борьбы с большевиками. Какую бы позицию ни занимал русский интеллигент, оказавшийся за пределами России, почти каждый прошел трагический путь осознания того, что без Отечества его творческая судьба несостоятельна.

Итак, первое послереволюционное десятилетие сыграло важную роль в становлении новой культуры. Были заложены основы нового мировоззрения, сформировалась плеяда молодых талантливых деятелей культуры, на коммунистических идеалах было воспитано первое подрастающее поколение. В стране наблюдалась ши-

рокая политизация общества и культуры. Условия для нее создавала ликвидация неграмотности в сочетании с расширением книгоиздательской деятельности и агитационно-пропагандистских кампаний. В культурном развитии эпохи столкнулись две тенденции: одна — стремление к революционному натиску, схематизации реальности, другая — глубокого и, как правило, трагичного осмысления закономерностей переломного времени. Другим характерным признаком 20-х годов была пестрота литературно-художественной жизни. В целом это было время интенсивных творческих поисков нового.

Культурное строительство в 30-е годы

30-е годы — время трагических противоречий и величайших достижений советской культуры одновременно. «Наступление социализма по всему фронту» вызвало небывалый энтузиазм преобразовательной деятельности. Изменения коснулись буквально всех сфер жизни. А. Твардовский назвал писателей «инженерами человеческих душ». Строим Днепрогэс — построим и новую культуру, создадим нового человека. Стахановцы, челюскинцы, папанинцы — все они родились на волне энтузиазма. Женщины сажались на трактора. В местах заключения разворачивалось социалистическое соревнование за выполнение плановых заданий.

Волна творческой активности не в последнюю очередь определялась завершением в целом по стране процесса ликвидации неграмотности. К 1937 г. в СССР грамотность достигла 81%, а в РСФСР — 88%. В стране было осуществлено всеобщее начальное образование. Если в первое десятилетие Советской власти вузы страны выпускали ежегодно около 30 тыс. специалистов, то в 30-е гг. — более 70 тыс. человек. Численность интеллигенции возросла с 3 млн. человек в 1926 г. до 14 млн. чел. в 1939 г. Новое пополнение этого слоя составило до 90% его общей численности. Изменились ее идейно-политический облик и социокультурный статус. В Конституции 1936 г. было записано, что трудовая социалистическая интеллигенция отныне составляет неотъемлемую часть трудящегося населения страны.

Литературно-художественная жизнь в 30-е годы была введена в управляемое русло. Однако однозначно оценивать этот факт как сугубо отрицательный неправомерно. Несмотря на перегибы, творческая активность интеллигенции не только не заглохла, но, наоборот, дала поистине непревзойденные образцы талантливых произведений.

В 1932 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которое предписывало, всем писателям, поддерживающим советскую власть и стремящимся участвовать в социалистическом строительстве, войти в

единный союз советских писателей. Аналогичные изменения предполагалось провести по линии всех остальных искусств. Так были созданы творческие союзы писателей, художников, композиторов, поставившие под идейный контроль деятельность интеллигенции страны.

В 1935—1937 гг. по инициативе ЦК ВКП (б) прошла дискуссия по вопросам преодоления формализма и натурализма в литературе и искусстве. В формализме были обвинены композитор Д. Шостакович, режиссер В. Мейерхольд, художники А. Дейнека, В. Фаворский. Обвинения в «формалистических вывертах» предъявлялись писателям И. Бабелю, Ю. Олеше, поэтам Б. Пастернаку, Н. Заболоцкому, кинорежиссерам С. Эйзенштейну и А. Довженко. Жесткая критика для одних стоила жизни (поэты Б. Корнилов, П. Васильев, О. Мандельштам, В. Мейерхольд), для других выражалась в забвении созданных ими произведений («Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Реквием» А. Ахматовой, «Чевенгур» А. Платонова).

В 30-е годы был обоснован и новый метод советского искусства — социалистический реализм. Теорию его изложил на первом съезде писателей СССР в 1934 г. Н.И. Бухарин. Социалистический реализм был заявлен как метод и стиль творчества, требующий от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в сочетании с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся в духе социализма.

Литературная жизнь 30-х гг. была отмечена выходом в свет значительных произведений, ставших классикой советской литературы. Были созданы четвертая книга «Жизни Клима Самойла» М. Горького, заключительная книга «Тихого Дона» и роман «Поднятая целина» М.А. Шолохова, романы «Петр Первый» А.Н. Толстого, «Соть» Л.М. Леонова, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского.

Среди драматургических произведений особой популярностью пользовались «Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина, «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского и «Гибель эскадры» А.Е. Корнейчука. Эпическое освоение истории и современности отражено в поэмах А.Т. Твардовского «Страна Муравия», П.Н. Васильева «Соляной бунт», Н.И. Рыленкова «Большая дорога».

Эпоха коллективного созидательного труда вызвала к жизни массовую песню и песню-марш. Тогда родились «Широка страна моя родная» В.И. Лебедева-Кумача, «Песня о встречном» Б.П. Корнилова, «Катюша» М.В. Исаковского.

В 30-е годы в стране впервые была создана собственная база кинематографии. На экраны вышли кинокомедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь». Цикл фильмов посвящен геро-

ям истории и революции: «Петр Первый», «Богдан Хмельницкий», «Суворов», «Александр Невский», «Чапаев», «Щорс», «Депутат Балтики». На всю страну гремели имена кинорежиссеров С.М. Эйзенштейна, М.И. Ромма, С.А. Герасимова, Г.В. Александрова.

Музыкальные достижения 30-х годов связаны с именами С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, И.О. Дунаевского. На 30-е гг. пришелся расцвет творческой деятельности дирижеров Е.А. Мравинского, А.В. Гаука, С.А. Самосуда, певцов С.Я. Лемешева, И.С. Козловского, пианистов М.В. Юдиной, Я.В. Флиера.

В 1932 г. был создан Союз композиторов, появились прославленные ансамбли: Квартет имени Бетховена, Большой государственный симфонический оркестр. В 1940 г. открыл свои двери Концертный зал имени П.И. Чайковского.

В живописи, как и в кинематографии, появился жанр жизне-радостной картины, воспевающей «правду простой жизни». Наиболее известными его образцами являлись полотна С.В. Герасимова «Праздник колхозный» и А.А. Пластова «Праздник в деревне».

Одним из ведущих художников социалистического реализма был Б. Иогансон. В 30-е годы он создает хрестоматийно известные полотна «На старом уральском заводе» и «Допрос коммуниста».

Широкое строительство вызвало к жизни расцвет монументальной живописи. На этом направлении работали художники Е.Е. Лансере (роспись ресторанных залов Казанского вокзала в Москве и гостиницы «Москва», майоликовое панно «Метростроители» на станции метро «Комсомольская»), А.А. Дейнека (мозаики станций метро «Маяковская» и «Новокузнецкая»), М.Г. Манизер (скульптурные группы на станции метро «Площадь Революции»).

Расцвет получила и книжная графика. Иллюстрации к художественным произведениям создавали художники В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик, Д.А. Шмаринов, С.В. Герасимов, Е.И. Чарушин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич.

Советская наука в предвоенные годы получила мировое признание. Были начаты работы по изучению атомного ядра, радиофизики и радиоэлектроники. В 30-е гг. продолжали работать В.И. Вернадский, И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, И.В. Мичурин. Среди молодых ученых выделялись имена А.А. Туполева, И.В. Курчатова, П.Л. Капицы. Всемирную известность получили исследования дрейфующей станции «Северный полюс» под руководством И.Д. Папанина, беспересадочные перелеты советских самолетов, пилотируемые В.П. Чкаловым, М.М. Грозовым, А.В. Беляковым, В.К. Коккинаки и женским экипажем в составе М.М. Расковой, П.Д. Осипенко, В.С. Гризодубовой.

Отношение власти к церкви в 30-е годы ужесточилось. Была создана система государственного контроля за деятельностью религиозных организаций. Широко развернулась кампания по закрытию православных храмов. Массовым порядком уничтожались древнейшие соборы и храмы. Деятельность духовенства строго ограничивалась. В рамках бескомпромиссной борьбы с религией развернулась кампания по уничтожению церковных колоколов. Так церковь была окончательно поставлена под контроль государства.

Советская культура в годы Великой Отечественной войны В годы войны с фашистской Германией предпочтение отдавалось оперативным формам культурной работы, таким, как радио, кинематография, печать. С первых дней войны сразу возросло значение радио. Сводки Информбюро передавались 18 раз в день на 70 языках. Небывалого расцвета достигло плакатное искусство. Большой эмоциональный заряд несли плакат *И.М. Тоидзе «Родина-Мать зовет!»*, плакат *В.Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!»*

В 1941 г. широко развернулась эвакуация культурных учреждений. Уже к ноябрю 1941 г. удалось переместить 60 театров Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии. На базе эвакуированных киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм» в Алма-Ате была создана Центральная объединенная киностудия, где работали кинорежиссеры *С. Эйзенштейн*, *В. Пудовкин*, братья *Васильевы*, *И. Пырьев*. Всего за годы войны было создано 34 полнометражные картины и почти 500 киножурналов. Среди них: «Секретарь райкома» *И.А. Пырьева*, «Два бойца» *Л.Д. Лукова*, документальная картина «Разгром немецких войск под Москвой».

Для культурного обслуживания фронта создавались фронтовые бригады и театры. За годы войны в их составе побывали на фронтах более 40 тыс. работников искусства. Среди них актеры *И.И. Москвин*, *А.К. Тарасова*, *Н.К. Черкасов*, *М.И. Царев*.

Более тысячи писателей и поэтов работали корреспондентами в действующей армии. Десять писателей были удостоены звания Героя Советского Союза: *М. Джалиль*, *П. Вершигора*, *А. Гайдар*, *А. Сурков*, *Е. Петров*, *А. Бек*, *К. Симонов*, *М. Шолохов*, *А. Фадеев*, *Н. Тихонов*. В годы войны были созданы значительные художественные произведения: повесть *К. Симонова «Дни и ночи»*, поэма *А. Твардовского «Василий Теркин»*, роман *А. Фадеева «Молодая гвардия»*.

Ведущим литературным жанром эпохи стала боевая лирическая песня: «Землянка», «Вечер на рейде», «Соловьи», «Темная ночь». Война и героизм советских людей отражены на полотнах художников *А. Дейнеки («Оборона Севастополя»)*, *С. Герасимова («Мать партизана»)*, *А. Пластова («Фашист пролетел»)*.

Ярчайшей страницей культурной жизни блокадного Ленинграда стала премьера *Седьмой Ленинградской симфонии Д. Шостаковича*, посвященной защитникам города.

Тематика научных исследований в годы войны была сосредоточена на трех главных направлениях: разработка военно-технических проектов, научная помощь промышленности и прежде всего военной, мобилизация сырьевых ресурсов. В 1941 г. была создана Комиссия по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана под руководством *А.А. Байкова*, *И.П. Бардина* и *С.Г. Струмилина*. В 1943 г. специальная лаборатория во главе с физиком *И.В. Курчатовым* возобновила работы по расщеплению ядра урана.

Претерпела ряд изменений советская система образования. Создавались учебные заведения нового типа — школы-интернаты для подростков и вечерние школы для работающей молодежи. В школьные программы вводилась военная подготовка, а в старших классах школьники сочетали учебу и работу в мастерских, на предприятиях промышленности и в сельском хозяйстве. По сравнению с мирным временем более чем в три раза уменьшилось число студентов высших учебных заведений, в два — преподавателей. Сроки обучения в среднем составляли 3—3,5 года. Знаменательным явлением стало создание в 1943 г. Академии педагогических наук РСФСР во главе с академиком *В.П. Потемкиным*.

Оценивая ущерб культурному достоянию, Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний захватчиков назвала в числе прочих 430 разрушенных музеев из 991, находившихся на оккупированной территории, 44 тыс. дворцов культуры и библиотек. Были разграблены дома-музеи *Л.Н. Толстого* в Ясной Поляне, *А.С. Пушкина* в Михайловском, *П.И. Чайковского* в Клину. Безвозвратно утраченными оказались фрески Новгородского Софийского собора, датированные XII в., рукописи Чайковского, полотна Репина, Серова, Айвазовского.

На годы войны приходится «потепление» отношений церкви и государства. В 1945 г. был избран патриарх Московский и Всея Руси *Алексий (Симанский)*. Принятое постановление СНК СССР предусматривало создание Совета по делам Русской Православной Церкви, открытие Православного богословского института, богословско-пастырских курсов и оговаривало порядок открытия церквей. В августе 1945 г. советское правительство предоставило религиозным организациям права юридического лица в части аренды, строительства и покупки в собственность для церковных нужд домов, транспорта и утвари.

Так в годы испытания советская культура продемонстрировала не просто жизнестойкость, она показала в действии свои лучшие

традиции — высокую гражданственность, патриотичность, идейно-нравственную высоту, сострадательность, всеотзывчивость, народность. Предвоенная и военная эпоха как бы вынесли исторический приговор: новая социалистическая культура состоялась!

Культура в первое послевоенное десятилетие Переход от войны к миру создавал благоприятные условия для развития культуры, государственные расходы на которую возросли в значительных размерах. Укреплению централизованного руководства отраслями культуры способствовало создание Министерства высшего образования СССР, Отдела науки и высших учебных заведений при ЦК ВКП (б), Министерства культуры СССР.

Большое внимание уделялось укреплению территориальной базы научных изысканий. Впервые новые филиалы Академии наук СССР появились в Якутии, Дагестане, Восточной Сибири. Во второй половине 40-х гг. открылись Институт точной механики и вычислительной техники, Институт радиотехники и электроники, Институт прикладной геофизики, Институт физической химии, Институт атомной энергии, Институт ядерных проблем. Для оказания помощи строительству в 1950 г. создан Комитет АН СССР во главе с ее президентом С.И. Вавиловым.

В послевоенные годы центральное место заняла идеологическая работа партии. Многочисленные партийные постановления касались широкого спектра проблем, затрагивая почти все сферы жизни общества. Основные усилия направлялись на пропаганду достижений по восстановлению народного хозяйства страны и критику чуждых советскому образу жизни явлений.

Ведущими идеологическими учреждениями страны оставались Институт Маркса—Энгельса—Ленина, в 1956 г. переименованный в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и Высшая партийная школа. Они были дополнены Академией общественных наук при ЦК партии (1946), двухгодичными партийными школами и курсами переподготовки. В 1947 г. было создано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний («Знание») во главе с президентом АН СССР С.И. Вавиловым.

Идейно-политическая обстановка после войны оказалась сложной. Изменился психологический климат в обществе. У людей выросло чувство собственного достоинства, расширился кругозор. Проблемой оставалась детская беспризорность, в лагеря и ссылку отправлялись бывшие советские военнопленные и гражданские лица, насильственно угнанные во время оккупации из страны.

Развернувшаяся в стране борьба с низкопоклонством перед иностранным особенно мешала международным контактам в области науки и техники. Крупные достижения зарубежных ученых в области квантовой механики и кибернетики объявлялись враждебными материализму. Ложными были признаны генетика и молекулярная биология, исследования в области которых практически были прекращены. Монопольное положение в области агробиологии заняла группа академика Т.Д. Лысенко, поддержанная руководством страны.

Типичным явлением конца 40-х гг. стали проработочные кампании и идейные дискуссии. Такие дискуссии были проведены в области философии, истории, политэкономии, языкознания. Ряд журналов, некоторые драматические постановки, опера В. Мурадели «Великая дружба», кинофильм «Большая жизнь» обвинялись в аполитичности, безыдейности, пропаганде буржуазной идеологии. Под удар критики подпали А. Ахматова, М. Зощенко, Д. Шостакович. Широкие масштабы приобрела кампания по борьбе с космополитизмом и формализмом. В формализме были вновь обвинены Д. Шостакович, С. Прокофьев, Н. Мяковский, В. Шебалин, А. Хачатурян. В борьбу с формализмом в искусстве включилась созданная в 1948 г. Академия художеств СССР во главе с А.М. Герасимовым.

Политика усиления идеологического нажима на творческую интеллигенцию привела к некоторому сокращению числа новых произведений литературы и искусства. Если в 1945 г. было выпущено 45 полнометражных кинолент, то в 1951 г. — только 9. Опека над авторами заставляла их постоянно переделывать произведения в соответствии с заданными установками. Такова, например, судьба кинофильма А.П. Довженко «Мичурин», драмы Н.Ф. Погодина «Сотворение мира». Среди наиболее значимых произведений послевоенной эпохи в области литературы выделяются «Далекие годы» К.Г. Паустовского, «Первые радости» и «Необыкновенное лето» К.А. Федина, «Звезда» Э.Г. Казакевича. В классику советского киноискусства вошли фильмы С.А. Герасимова «Молодая гвардия» и Б.В. Барнета «Подвиг разведчика».

Советская культура в годы хрущевской «оттепели»

Культурную ситуацию второй половины XX в. в России определяли кардинальные сдвиги в советской политической системе. С приходом в 1953 г. к власти Н.С. Хрущева началась широкомасштабная либерализация во всех сферах общественной жизни. Перелом в культуре обозначился уже к началу 60-х годов и давал о себе знать вплоть до их окончания. Процесс демократизации общественной жизни получил название «оттепели» по одноименной повести И.Г. Эренбурга. Эпоха пере-

мен в советском обществе совпала с глобальным социокультурным переворотом. Во второй половине 60-х годов в развитых странах мира активизировалось молодежное движение, противопоставившее себя традиционным формам духовности. Впервые глубоко осмыслению и новому художественному прочтению подверглись исторические итоги XX столетия. В полную мощь зазвучал роковой для России вопрос «отцов и детей».

В советском обществе рубежом перемен стал XX съезд КПСС (февраль 1956 г.). Процесс духовного обновления начался с обсуждения вопроса об ответственности «отцов» за отход от идеалов Октябрьской революции. В действие вступило противостояние двух общественных сил: сторонников обновления и их противников.

Писательская среда также раскололась на демократический лагерь, представленный журналами «Юность» и «Новый мир», и на консервативный во главе с журналами «Октябрь», «Нева» и примыкавшими к ним журналами «Наш современник» и «Молодая гвардия». Было реабилитировано творчество Ю.Н. Тынянова и М.А. Булгакова. В 1957 г. после почти двадцатилетнего перерыва была возобновлена постановка пьесы М.А. Булгакова «Бег», а в 1966 г. впервые был опубликован роман «Мастер и Маргарита», написанный в 30-е годы. Возобновлено было также издание журнала «Иностранная литература», печатавшего на своих страницах популярные среди молодежи произведения Э.М. Ремарка и Э. Хемингуэя.

В конце 50-х годов возникло новое явление в литературной жизни страны — самиздат. Такое название получили машинописные журналы творческой молодежи, оппозиционно настроенной к реалиям советской действительности. Первый такой журнал «Синтексис», основанный молодым поэтом А. Гинзбургом, опубликовал запрещенные произведения В. Некрасова, Б. Окуджавы, В. Шаламова, Б. Ахмадулиной.

В годы «оттепели» появились высокохудожественные произведения литературы, проникнутые гражданственностью и заботой о судьбе социалистической Родины. Это поэмы А.Т. Твардовского «Теркин на том свете» и «За далью — даль», роман Г.Е. Николаевой «Битва в пути», повесть Э.Г. Казакевича «Синяя тетрадь», стихотворение Е.А. Евтушенко «Наследники Сталина». Сильная по трагедийному накалу повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» принесла автору славу. На страницах журнала «Юность» родился новый литературный жанр «исповедальной литературы», которая описывала сомнения и метания молодого поколения.

Несмотря на все демократические нововведения, в области культуры сохранялось руководящее положение коммунистической идеологии. Глава партии Н.С. Хрущев открыто стремился при-

влечь художественную интеллигенцию на сторону партии, рассматривая ее в качестве «автоматчиков».

Традиция проработочных кампаний сохранилась. В 1957 г. публичному осуждению был подвергнут роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым», открывший в литературе тему репрессий. В 1958 г. по стране прогремело «дело Пастернака». Сам лично Н.С. Хрущев высказывался против поэта А.А. Вознесенского, чьи стихи отличались усложненной образностью, кинорежиссеров М.М. Хуциева, создателя фильмов «Весна на Заречной улице» и «Два Федора», М.И. Ромма, поставившего художественный фильм «Девять дней одного года». В декабре 1962 г. в ходе посещения выставки молодых художников на Манежной площади Хрущев устроил разнос «формалистам» и «абстракционистам». Контроль за деятельностью творческой интеллигенции осуществлялся и посредством «установочных» встреч руководителей страны с ведущими деятелями культуры.

Н.С. Хрущев оказал на культурную политику большое личное влияние. Он был инициатором проведения *школьной реформы*. Закон 1958 г. вводил в стране обязательное восьмилетнее неполное среднее образование и увеличивал срок обучения в полной средней школе до 11 лет. Было введено обязательное производственное обучение старшеклассников. Поступление в вуз было возможно лишь при наличии двухгодичного производственного стажа.

По инициативе лидера страны система науки, как и прочие сферы культуры, подверглась серьезной организационной перестройке. В ведении Академии наук СССР оставались только фундаментальные исследования. Все же прикладные тематики передавались специальным институтам и лабораториям, численность которых резко возросла. В Дубне был создан Объединенный институт ядерных исследований, в Протвино действовал Институт физики высоких энергий, в Зеленограде — Институт электронной техники, в поселке Менделеево — Институт физико-технических и радиотехнических измерений. Приоритетными отраслями науки стали атомная энергетика, электроника и космические исследования. В 1954 г. была пущена первая в мире атомная электростанция в Обнинске. Неосценимый вклад в развитие вычислительной техники внес советский ученый С.А. Лебедев, стоявший у истоков создания первой советской ЭВМ.

Самых выдающихся успехов советская наука 50–60-х годов достигла в области исследования космоса и ракетостроения. 4 октября 1957 г. был запущен первый в мире космический спутник, открывший космическую эру человечества. 12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества советский летчик Ю.А. Гагарин совершил полет в космос на корабле «Восток». Первые космиче-

ские спутники, корабли, ракеты были созданы под руководством ученого-конструктора *С.П. Королева*. В поселке Звездном под Москвой был организован Центр подготовки космонавтов. В Казахстане был построен первый космодром Байконур.

Культурная жизнь страны 60—80-х годов Новая эпоха советской истории, связанная с именем *Л.И. Брежнева*, в области культуры характеризовалась противоречивыми тенденциями. С одной стороны, продолжалось плодотворное развитие всех сфер культурной жизни страны, с другой — еще более усилился идеологический контроль руководства страны за деятельностью творческой интеллигенции. Некоторые ее представители были осуждены (*А. Синявский, Ю. Даниэль*), другие насильственно выдворялись из страны (*А.И. Солженицын*), третьи покидали Родину и работали за границей (*А. Тарковский, Ю. Любимов, В. Некрасов, И. Бродский, М. Ростропович, Г. Вишневецкая, К. Кондрашин*). Авангардные направления в искусстве замалчивались. Не исполнялись, например, музыкальные произведения *А.Г. Шнитке*, в полузапрете находилось творчество *Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, В.С. Высоцкого*. В целях регулирования тематики художественных произведений с середины 70-х годов вводилась система государственных заказов, прежде всего в области кинематографии. Родилось понятие «полочного фильма», снятого, но не допущенного на широкий экран в силу «идеологической невыдержанности».

Давление идеологического пресса было своего рода ответом на рост оппозиционных настроений в обществе, получивших выражение в диссидентском движении. В конце 60-х годов основные течения инакомыслящих объединились в «Демократическое движение». Оно было представлено тремя направлениями: «подлинным марксизмом-ленинизмом» (братья *Р. и Ж. Медведевы*), либерализмом (*А.Д. Сахаров*) и традиционализмом (*А.И. Солженицын*). Под влиянием диссидентского движения в СССР с 1967 по 1975 гг. международной проблемой первой величины был вопрос о правах человека в СССР.

Несмотря на все сложности и противоречия литературно-художественная жизнь 70-х годов отличалась небывалым разнообразием и богатством. Особенно выделялись литература и музыка. Литературу отличало богатство тем. Это и Великая Отечественная война (*Ю.В. Бондарев, Б.Л. Васильев, К.Д. Воробьев*), и жизнь советского села (*В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.П. Астафьев, Ф.А. Абрамов, В.И. Белов, Б.А. Можжев*), и нравственные проблемы современности (*Ю.В. Трифонов*).

Особое место в искусстве заняли книги и фильмы *В.М. Шукшина*, выводящего образы «странных» людей из народа. На 60-е гг. пришелся расцвет творчества талантливого поэта *Н. Рубцова*. Его лирике свойственны предельная простота, душевность, напевность, неразрывная связь с Отчиной.

Автором популярных пьес был драматург *А.В. Вампилов*. Широко известны в стране было творчество национальных писателей и поэтов: киргиза *Ч. Айтматова*, белоруса *В. Быкова*, грузина *Н. Думбадзе*, эстонца *Я. Кросса*.

70-е годы были временем подъема театрального искусства. Особенной популярностью у передовой столичной общественности пользовался Московский театр драмы и комедии на Таганке. Среди других коллективов выделялись театр имени Ленинского Комсомола, театр «Современник» и театр имени Е. Вахтангова.

Центром музыкальной жизни оставались Академический Большой театр в Москве, Московская консерватория, Московская и Ленинградская филармонии. Среди прославленных артистов балета Большого театра гремели имена *Г. Улановой, М. Плисецкой, Е. Максимовой, В. Васильева, М. Лицы*. Мировое признание получили балетмейстер *Ю. Григорович*, певицы *Г. Вишневецкая, Т. Синявская, Б. Руденко, И. Архипова, Е. Образцова*, певцы *З. Соткилава, Вя. Апластов, Е. Нестеренко*. Отечественную исполнительскую школу представляли скрипачи *Д.Ф. Ойстрах, Л. Коган, Г. Кремер*, пианисты *С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс*. Высшего взлета национальное композиторское искусство достигло в творчестве *Г.В. Свиридова*, посвящавшего свои музыкальные произведения теме Родины.

Эстрадное искусство также шагнуло далеко вперед, приобретая мировую известность. «Звездами» эстрады первой величины стали *Э. Пыха, С. Ротару, А. Пугачева, И. Кобзон, Л. Лещенко, М. Магомаев*.

В эти же 70-е годы началась и «магнитофонная революция». Песни прославленных бардов записывались в домашних условиях и передавались из рук в руки. Большой популярностью пользовалось творчество *Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Городницкого, А. Дольского, С. Никитина, Н. Матвеевой, Е. Бачурина, В. Долиной*. Симпатии молодежи все более завоевывали молодежные эстрадные вокально-инструментальные ансамбли. Одним из таких первых прославленных коллективов стал ансамбль «Аквариум» под руководством *Б. Гребенщикова*.

Состояние отечественной культуры на исходе XX века

Во второй половине 80-х годов в России второй раз за столетие произошла настоящая культурная революция. Созидательные ценности советского образа жизни и советской культуры были не просто поставлены под сомнение, но были отвергнуты как тоталитаристские, антигуманные и не прогрессивные. Главная причина обвала заключалась не столько в

неготовности интеллигенции защищать лучшие традиции социалистической культуры, сколько в отчуждении рядового человека от духовных идеалов эпохи Октября. Богатейший потенциал духовных ориентаций социализма глубоко не проник в душу каждого гражданина, не охватил всех социальных слоев. Для значительной части общества культурные ценности социализма оставались закрытой системой. В обществе сформировался антисоциальный стереотип представлений о месте социалистической культуры и идеологии по принципу: вот храм, вот прихожанин, вот главная проблема: посещаемость храма.

Старт перестройки в области культуры дала политика управляемой гласности, провозглашенная в 1987 г. Вскоре ее реализация показала, что расширение пределов гласности неизбежно должно привести к снятию всяческих барьеров для распространения информации. Процесс постепенно вошел в неуправляемое русло. Он начался с расширения самостоятельности творческих коллективов, традиционная идеологическая опека над которыми сначала была ослаблена, а затем и вовсе снята. Принятое на правительственном уровне решение о прекращении глушения западных радиостанций фактически легализовало свободу соревнования в сфере идей и средств их распространения. Информационный взрыв поставил перед обществом много новых проблем. Как предотвратить отступление от социалистических принципов и гарантировать при этом свободу волеизъявления? Как соблюсти границы государственной тайны и поставить пределы вмешательству информационных служб в личную жизнь граждан? Важнейшим рубежом в развертывании процесса гласности стало введение с 1 августа 1990 г. Закона о печати. В первом же его параграфе декларировалась свобода средств массовой информации и недопущение их цензуры. Так гласность ввели в неуправляемое русло.

В обществе возникли и новые реалии культурной жизни. В условиях свободно формирующегося рынка зарубежная культурная продукция значительно потеснила отечественную. Следствием стало резкое снижение качества и количества российской продукции. Исчезла целая отрасль культуры — кинотеатр. Это определило перенастройку общественного сознания на индивидуальный лад. Глубоко развившаяся социальная апатия сказалась на падении посещаемости и других традиционных зрелищных мест: театров, концертных залов, художественных выставок. Молодое поколение, поставленное иностранной кинопродукцией вне традиционных духовно-нравственных ориентиров, все глубже впитывает чуждые образцы. Насаждаемый с экранов идеал сильной, удачливой, всепобеждающей личности, идущей напролом во имя своих целей, глу-

боко чужероден национальному сознанию с его сострадательностью, всетерпимостью, отзывчивостью, добротой. Это углубляет пропасть между поколениями, делает невозможным понимание молодежи и стариков. Большую и серьезную проблему представляет стихийное массовое распространение в стране религиозных сектантских группировок, которые затягивают в свои сети подрастающее поколение, вырывая его с корнями из родной почвы. Все это дополняется резким усилением неравномерности доступа к потреблению культурных благ, особенно отрицательно сказывающей на процессе образования подрастающего поколения.

«Ледоход» гласности наряду со снятием ограничений со средств массовой информации и коммерциализацией творческой деятельности определялся еще отменой решений о лишении советского гражданства целого ряда представителей культуры, покинувших страну в 70-е годы. Время со второй половины 1989 г. вполне может быть названо «солженицынским». В журналах и отдельных тиражах были опубликованы все важнейшие сочинения писателя, его знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» и эпопея «Красное колесо». Неоднозначно были восприняты литературной общественностью страны произведения В. Войновича, В. Аксенова, А. Зиновьева, которые отличались резкой антисоветской направленностью и вместе с тем демонстрировали высокий профессионализм их создателей.

Перелом в отечественной литературе определили публикации как вновь созданных, так и не издававшихся прежде сочинений писателей А. Рыбакова, Д. Гранина, А. Платонова, М. Шатрова, Б. Пастернака, А. Ахматовой, В. Гроссмана. Впервые были опубликованы произведения диссидентов А. Марченко и А. Синявского. Увидели свет произведения писателей-эмигрантов, стоявших на резких антисоветских позициях: И. Бунина, А. Аверченко, М. Алданова. Обширный слой перестроечной литературы заняла публицистика, сосредоточившаяся на «белых пятнах» давней и недавней истории общества в СССР. Демократическую струю публицистики представляли имена Н. Шмелева, И. Клямкина, В. Селюнина, Г. Ханнина, Н. Петракова, П. Бунич, А. Нуйкина, Г. Попова, Ю. Афанасьева, Ю. Черниченко, Г. Лисичкина, Ф. Бурлацкого, Г. Рябова.

К лагерю традиционалистов можно отнести В. Кожина, Б. Сарнова, Г. Шмелева, М. Капустина, О. Платонова, А. Казинцева, С. Куяева, В. Камянова, И. Шафаревича, А. Ланищкова.

Среди публикаций на исторические сюжеты выделялись серия статей Р. Медведева «Они окружали Сталина» и документальный роман о Сталине Д. Волкогонова «Триумф и трагедия».

Всплеск интереса к исторической тематике определялся деятельностью Комиссии Политбюро ЦК КПСС по изучению материалов, связанных с репрессиями 30—50-х годов. В возобновившемся спустя 60 лет информационном ежемесячном журнале «Известия ЦК КПСС» впервые были опубликованы материалы по всем основным оппозициям сталинского времени, доклад Н.С. Хрущева на XX съезде, стенограммы съездов и пленумов ЦК партии, прежде находившиеся под запретом.

Раскрепощение коснулось и сферы искусства. Талантливые деятели культуры активно включились в мировую художественную жизнь, стали выступать на прославленных сценах Европы и Америки, получили возможность заключать долгосрочные договоры о найме за границей. На крупнейших музыкальных сценах мира выступают певцы *Д. Хворостовский* и *Л. Казарновская*, ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством *В. Спивакова*, ансамбль народного танца под руководством *И. Моисеева*.

Частыми гостями в России стали представители отечественной музыкальной культуры, живущие за рубежом: *М. Ростропович*, *Г. Кремер*, *В. Ашкенази*. На сцене театра на Таганке возобновил свою творческую деятельность режиссер *Ю. Любимов*. Новаторские поиски в драматическом искусстве осуществляет плеяда талантливых режиссеров новой театральной волны: *П. Фоменко*, *В. Фокин*, *К. Райкин*, *Т. Чхеидзе*, *Р. Виктюк*, *В. Гергиев*.

Формой сплочения работников культуры взамен распавшихся творческих союзов стали фестивали, конкурсы, выставки, организуемые на деньги спонсоров и меценатов. В ограниченных масштабах участвует в расходах на культуру и государство. Средства выделялись, как правило, на организацию юбилейных торжеств общенационального масштаба: 50-летие победы в Великой Отечественной войне, 300-летие Российского флота, 850-летие Москвы. На государственные средства и народные пожертвования восстанавливается Храм Христа Спасителя в Москве, возводится монументальная скульптура по случаю юбилейных торжеств: Обелиск Победа и многофигурная композиция «Трагедия народов» на Поклонной горе, 80-метровая скульптура Петра I в Москве (автор *З. Церетели*). В более скромном и проникновенном ключе созданы памятник Сергию Радонежскому на его родине в селе Радонеж под Москвой, памятник маршалу Жукову на Манежной площади и памятник Николаю II (взорванный) в подмосковном селе Тайнинское (скульптор *В. Клыков*).

Кризис отечественной науки сегодня обусловлен двумя факторами. Прежде всего это недостаток финансирования со стороны

государства. Только в 1992—1997 гг. государственные расходы на науку сократились более чем в 20 раз. Вторая причина заключается в том, что государство не имеет стратегической программы развития отечественной науки. В условиях рынка лишь немногие коллективы нашли покупателей на свою собственность.

Советская культура стартовала в дни Октябрьской революции 1917 г., заявив свой решительный протест против кумиров прежней эпохи. Однако, несмотря на резкое противопоставление себя старому миру, молодая пролетарская культура непроизвольно впитывала в себя его лучшие традиции. Она взяла в свои руки эстафету культурного наследия эпох, обогатив его новыми формами и содержанием. Советская культура создала свой неповторимый арсенал выразительных средств творческих достижений, научных открытий. Ее отличали высокая гражданственность, интерес к простому трующемуся человеку, созидательный пафос. Она представлена именами деятелей мирового масштаба: *М. Горький*, *В. Маяковский*, *А. Блок*, *Б. Пастернак*, *Д. Шостакович*, *С. Прокофьев*, *Д. Ойстрах*, *С. Рихтер*, *К. Станиславский*. Велик вклад советских ученых в области ракетостроения, исследования космоса, ядерной физики. Советский балет достойно принял эстафету прославленной русской балетной школы. Советская общеобразовательная система давала серьезную подготовку молодежи по широкому спектру прикладных и фундаментальных наук, вводя в обиход производственную практику, помогавшую подрастающему поколению входить в самостоятельную трудовую жизнь. Высоких достижений советская культура добилась не в последнюю очередь благодаря крепкой идеологической спайке общества.

Любое социальное явление, в том числе и культура, никогда не бывает свободно от отрицательных проявлений. Проблему представляют не они, а способность власти и общественности находить между собой конструктивные пути согласия. Вот здесь-то для советской, равно как и для русской действительности, лежит главный камень преткновения. Как только назревает комплекс проблем, требующих немедленного разрешения, так у нас включается почти автоматически механизм непримиримого противостояния интеллигенции и власти, в который рано или поздно втягивается весь народ, обрекая страну на новый трагический виток ее истории. В наши дни мы как раз проходим эту обязательную часть своей исторической спирали.

«Россия, Русь! Храни себя, храни!» — эти слова поэта Николая Рубцова звучат как завещание всем нам.

Антиутопия	«Оттепель»
Абстракционизм	Подлинный марксизм-ленинизм
Атеизм	Политика управляемой гласности
Государственный заказ	«Полочный» фильм
Диссидентское движение	Пролеткульт
Живоцерковники	Семиздат
Идейные дискуссии	Сергиевская церковь
Интернационализм	Сменовеховство
Космополитизм	Соколинское время
Культурная революция	Социалистический реализм
Либерализм	Творческий союз
Либез	Традиционализм
«Меллофонная» революция	Формализм
Натурализм	Фронтальная бригада

❧ Вопросы для повторения ❧

1. Что роднит большевистский идеал культурного преобразования России с традиционными ориентациями национального сознания?
2. Какие цели преследовала культурная революция в России и каковы ее итоги?
3. В чем проявилась противоречивость культурного развития СССР в 30-е годы?
4. Какие главные проблемы встали перед страной в области культуры в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие?
5. Почему возникла необходимость либерализации политической партии в области культуры во второй половине XX века?
6. Как развивались взаимоотношения власти и творческой интеллигенции в брежневские годы?
7. Каковы культурные реалии российского постсоветского времени?

❧ Из Я. Смелякова ❧

С времен далеких и почтенных,
Как солнце зимнее в окне,
Должны быть все-таки святыни
В любой значительной стране.

Обзор культурологических концепций XX века

Великая задача духа — создание мировоззрения. В мировоззрении находят обоснование ее идеи, убеждения и дела. Лишь придя к культуротворческому мировоззрению, мы окажемся способными к идеям, убеждениям и делам, необходимым для расцвета культуры.

А. Швейцер

демократический. Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление общее и повсюду повторяющееся. Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудия.

В силу наличия у культуры консервативной компоненты развития культура и революция, по Бердяеву, несовместимы

Концепция
«кризиса
культуры»

О. Шпенглера

Эту проблему, но несколько с иной точки зрения, с точки зрения кризиса культуры одновременно с Бердяевым в том же 1918 г. в работе «*Закат Европы*» поставил немецкий культуролог О. Шпенглер (1880—1936).

Первая работа на тему кризиса культуры Западной Европы была ошеломляюще одобрительно воспринята во всем мире, потому что ее пессимистический настрой совпал с мироощущением поколения, пережившего Первую мировую войну и последовавшие за ней кризис, хаос, разруху и упадок во всем.

Западную культуру Шпенглер считает одной из трех самых великих культур, наряду с античной и арабской. Ее характеризует символ бесконечности, с которым Шпенглер связывает особенности европейца как культурного феномена. Именно тяга к расширению окружающего пространства заставляла европейцев пускаться в авантюры крестовых походов, совершать кругосветные путешествия и превратила путешествия для европейца в модус вивенди (лат. образ жизни) вообще. Тяга к бесконечности побудила европейцев построить устремленные ввысь готические соборы, изобрести паром и автомобиль, микроскоп и телескоп.

Символ бесконечности, по мнению Шпенглера, лежит и в основе христианства: христианский Бог бесконечен и вечен, ему присущи бесконечная мудрость и бесконечное могущество.

Идея бесконечности пронизывает науку и философию Нового времени. Картезианская физика, ньютоновская механика, европейская математика бесконечных множеств, бесконечных рядов, бесконечно малых величин и все крупнейшие философские системы Нового времени, по мнению Шпенглера, подтверждают эту идею.

Душу европейской культуры Шпенглер назвал «*фаустовой душой*», поскольку нацеленная на бесконечное движение к неизведанному, она символически представлена в «*Фаусте*» Гете.

Итак, по Шпенглеру все направления европейской культуры — архитектура, скульптура, живопись, литература, театр, музыка — характеризуются «фаустовой душой» и пространственной бесконечностью, органически соединенной со временем, которое для любой культуры не является бесконечным, и для западной культуры этот конец наступил в XX в.

Радикальные перемены социокультурной ситуации в Европе в XX в. способствовали переменам в самой культуре, что явилось предметом теоретической рефлексии многих мыслителей и привело к созданию новых культурологических концепций. Эти концепции можно классифицировать по рассматриваемым в них проблемам. Из таких проблем можно выделить следующие: природа культуры, культура и цивилизация, современный кризис культуры, массовое общество и массовая культура как угроза самому существованию культуры, культура и научно-технический прогресс и перспективы дальнейшего развития культуры. Рассмотрим идеи и работы авторов, сказавших свое слово по перечисленным вопросам.

Бердяев
о природе
культуры
и ее связи
с цивилизацией

Всю свою творческую жизнь Н.А. Бердяев (1874—1948) писал о свободе и о культуре.

Но самым неангажированным произведением на эту тему была «*философия неравенства*», в 13-м письме «*О культуре*» Бердяев очень четко, в духе формальной, а не диалектической логики высказывается по всем острейшим в тот год, «*России страшный год*», вопросам культуры. Прежде всего он четко разводит культуру и цивилизацию.

Культура и цивилизация — не одно и то же. Культура родилась из культа. Исток ее — храмы. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной.

Культура не демократична по своему характеру и по самой природе чужда реализму.

Культура благородного происхождения. Ей передан иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это нужно считать установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура символическа по своей природе. Символом свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь.

Бердяев выводит основной закон культуры — *преemptивность* и тем признает действие в культуре консервативного начала, наряду с творческим, обращенным к будущему и создающим новые ценности.

У цивилизации нет столь благородного происхождения, как у культуры. У цивилизации нет связи с символикой культа. Бердяев подчеркивает мирское происхождение цивилизации.

Она родилась в борьбе человека с природой, вне храмов и культа. Культура всегда идет сверху вниз, путь ее аристократический. Цивилизация идет снизу вверх, путь ее буржуазный и

«Культурные души» Шпенглер представляет замкнутыми образованиями по образу и подобию монад Лейбница¹. Различные души создали различные культуры, каждая из которых после периода своего расцвета увядает, превращаясь в цивилизацию. Цивилизация, по мнению Шпенглера, это умирающая культура.

Близкую и неизбежную гибель западной культуры Шпенглер связывает с характером той цивилизации, в которую она выродилась в XX в.; в этой цивилизации философия оказалась никому не нужной, искусство перестало быть таковым и выродилось в массовые зрелища, наука стала служанкой техники и политики, интересы людей сосредоточились вокруг власти и денег. Все это напоминало Шпенглеру состояние Римской империи накануне ее конца: огромные города, огромные здания, разрушительные войны, державы, империализм.

Символическая
концепция
культуры
Э. Кассирера

В своей работе «Философия символических форм» немецкий культуролог Э. Кассирер (1874—1945) показывает, что на определенном этапе своей эволюции, на этапе возникновения самосознания человек «разрывает цепь, связывающую его с внешним миром», и, если «первые шаги интеллектуальной и культурной жизни человека можно представить как своего рода умственное приспособление к непосредственному окружению», то «по мере развития культуры выявляется и противоположная тенденция человеческой жизни». Она заключается в созидании «символической системы», опосредующей все связи человека с миром. По мнению Кассирера, человек находится в состоянии постоянного диалога с самим собой, и из этого диалога рождается «символический универсум», в котором человек отныне живет, составными частями которого являются язык, миф, искусство и религия.

Человек уже не противопоставляет реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдалляется по мере того, как растет символическая активность человека. Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника.

Культура, по Кассиреру, универсальна в том смысле, что она опосредует все его отношения не только в сфере теории, но и в сфере его практической повседневной жизни. Даже в этой жизни человек не живет «в мире строгих фактов», он живет среди «воображаемых эмоций», «среди собственных фантазий и грез».

¹ Согласно учению Г.В. Лейбница (1646—1716), монады — простые, неделимые, непространственные субстанции, исходное начало всего сущего.

Феноменологи-
ческая концепция
культуры

Основоположником феноменологии был немецкий философ Э. Гуссерль (1859—1938), который в целях создания «философии реальности» положил в фундамент философского здания «стабильные очевидности». Гуссерль уверен, что строить любую теорию (в том числе и культурологию) можно только на непосредственных данных.

Девиз феноменологии — обращение к самим «вещам», очищенным от словесных нагромождений. Но для получения этих «вещей» необходимо произвести «феноменологическую редукцию» оставив за скобкой внешний мир, усомниться, как Декарт, во всем, кроме сознания, и свести философию к анализу его явлений. Как человек, считал Гуссерль, философ не может не верить в реальность мира, но как философ за точку отсчета он должен взять нечто иное.

Проблема не в существовании мира, считает итальянский феноменолог Э. Пачи, проблема — в смысле и назначении мира для меня, а затем его осмыслении для других. Для изображения процесса феноменологической редукции Гуссерль вводит понятие «эпохэ», под прессом которого остается феноменологический остаток, реальность которого очевидна — это сознание. Именно оно является не только абсолютной реальностью, но и основанием всякой реальности. Элементы сознания, его явления, его «феномены» являются предельными основаниями бытия. Именно они составляют «лебенсwelt» — «жизненный мир».

Понятие «жизненный мир» — это кульминационный пункт феноменологии Гуссерля. Этим понятием Гуссерль нашел единое основание культуры, призванное устранить начавшийся, по его мнению, в начале века кризис культуры. Проявление этого кризиса Гуссерль видел в трех моментах: 1) ущемление творческого потенциала сознания гносеологическим формализмом; 2) дегуманизация науки, а стало быть, и всей культуры, составной частью которой наука является; кризис философии, ее неподготовленность к решению проблем, поставленных кризисом культуры, «бессилие современного рационализма», как пишет Гуссерль в своей фундаментальной работе «Идеи для чистой феноменологии и для феноменологической философии»; 3) в противоречии между гуманитарным и естественно-научным знанием. Найденное единое основание культуры, по мнению Гуссерля, должно стать «фокусом всей совокупности духовно-культурных ценностей».

Другой феноменолог нашего столетия немецкий философ М. Шелер (1875—1928) конкретизирует изложенную концепцию

Гуссерля в области этики, где, решительно критикуя кантовскую этику, находит иное, чем у Канта, основание этики: не долг, а *ценность*, и дает иерархию этих ценностей в качестве фундамента этической культуры.

Итак, феноменологическая концепция была попыткой объяснить явление кризиса в культуре и указать средства его преодоления. Если кратко, суть этого кризиса феноменологи видели в том, что культурное пространство оказалось засорено неработающими идеями и концепциями, для преодоления которых нужно было найти адекватную методологию.

Неофрейдистская концепция культуры Представитель неофрейдистской концепции культуры шведский ученый *К.Г. Юнг* (1875—1961) изложил свои взгляды в работе «*Архетип и символ*», где проанализировал понятие «коллективное бессознательное» и его образы — «архетипы», которые определил как источник общечеловеческой символики (мифов, сновидений и т. д.) *Коллективное бессознательное*, по Юнгу, является итогом жизни рода, оно присуще всем людям, передается по наследству и является тем основанием, на котором вырастает индивидуальная психика. В глубинах психики находится система установок и типичных реакций, которые «нечетко» определяют жизнь индивида. Под влиянием этих врожденных программ находятся человеческое восприятие, мышление и воображение. Внешний и внутренний опыт организуется согласно врожденным образцам. В чистом виде *архетип* в сознание не входит, он всегда соединяется с какими-то представлениями опыта и подвергается сознательной обработке. Ближе всего к архетипу «*архетипические образы*» стоят в опыте сновидений, галлюцинаций, мистических видений, когда сознательная обработка минимальна. «Это спутанные, темные образы, воспринимаемые как что-то жуткое, чуждое, но в то же время переживаемое как нечто бесконечно превосходящее человека».

В «*Архетипе и символе*» Юнг показывает, что «для точности необходимо различать «архетип» и «архетипическое представление». Архетип сам по себе является гипотетическим, недоступным созерцанию образом, тогда как «*архетипические представления*» явились источником мифологии, религии, искусства. В этих культурных образованиях происходит постепенная шлифовка спутанных и жутких образов, они «предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на влияние сознательной их переработки в суждениях и оценках», они превращаются в символы, все более прекрасные по форме и всеобщие по содержанию. Этот процесс происходит по мере развития сознания и все большего его

разрыва с бессознательным и по мере становления и все большего развития культуры. В работе «*Об образах коллективного бессознательного*» Юнг все изложенные процессы иллюстрирует богатейшим культурно-историческим материалом, что делает работу не только хорошо обоснованной философской концепцией, но и увлекательнейшим чтением, иснавячивым объяснением — через процесс развития архетипа в архетипические представления и далее в символы-природы фундаментальных образов и идей нашей современной культуры.

С помощью концепции архетипа и символа Юнг объяснил не только происхождение культуры, но и антикультуры, появление которой он связывает с вторжением архетипов. Расовая мифология фашистов и коммунистический миф — очень примитивны с точки зрения разума, но они захватили миллионы европейских сознаний. Массовый экстаз и поиски обезумевшими толпами врагов народа, факельные шествия — все эти проявления антикультуры, по мнению Юнга, свидетельствовали в свое время о вторжении сил, намного превосходивших человеческий разум.

Структуралистская концепция культуры Аналогичное Юнгу понимание основ культуры имеется в работах таких современных философов, как *Ж. Деррида*, *Ж. Лакан*, *К. Леви-Стросс*, *М. Фуко*, *Б. Барт* и др. Всех вместе этих философов называют *структуралистами*, поскольку, занятые поисками единой основы культуры, они «открыли» «формы», в которых осуществляется творческая деятельность человека. Эти формы они назвали структурами, обозначив данным понятием совокупность устойчивых отношений, регулирующих всю духовно-творческую деятельность человека.

Эти универсальные структуры выявляются при изучении мифов, с интерпретацией бессознательного с точки зрения его текстуального характера, укорененного в языке.

М. Фуко (1926—1984) занимался изучением и поиском скрытых связей между идеями, обычаями и отношениями власти. *Р. Барт* (1915—1960) подверг критике устоявшиеся мнения в литературоведении, рассматривая теорию текста как производительность языка и порождение смысла. Каждый из структуралистов стремился определить универсальную структуру человеческой культуры.

На базе работ структуралистов появились работы таких мыслителей, как *Ж. Делез* и *Ф. Гваттари*, называемых *постструктуралистами*. Они создали понятие «*ризомы*», являющееся метафорой современной культуры с ее отрицанием упорядоченности и синхронности. Другим понятием — «*децентрация*» — постструктуралисты обозначили отказ от этноцентризма в пользу равноправия культур, внимания к «другому».

Основные термины и понятия

Символ бесконечности	Коллективное бессознательное
Модус бытия	Архетипы
Культурные души	Архетипические образы
Монады	Архетипические представления
Символическая система	Структуралисты
Символический универсум	Постструктуралисты
Феноменология	Децентрация
Стабильные очевидности	Ризомы
Феноменологическая редукция	
Жизненный мир	

Вопросы для повторения

1. Изложите кратко взгляды Н.А. Бердяева на культуру.
2. Объясните концепцию кризиса культуры О. Шпенглера.
3. Сравните символическую и феноменологическую концепции культуры.
4. Как объяснил происхождение культуры и антикультуры К.Г. Юнг?
5. Как вы понимаете структурлистскую концепцию?

Из высказываний Н. Бердяева

Анархизм, в конце концов, есть форма реакционного восстания против культуры, неприятие культуры с ее неравенствами, с ее страданиями и вместе с тем с ее величайшими подъемами и расцветом, неприятие ее во имя процесса, уравновешивающего, оглашающего и сметающего все возвышающееся.

Н. Бердяев

Рекомендуемая литература

- Аматов М. В. и др. Искусство. Книга для чтения. Живопись, скульптура, графика, архитектура. — М.: Просвещение, 1969.
- Балакина Т. Н. История русской культуры. — М.: Издательский центр, 1996.
- Балет. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
- Бидерманн Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. — М.: Республика, 1996.
- Боннар А. Греческая цивилизация. — М.: Искусство, 1992.
- Боннар А. Культура Древнего Рима. — М.: Наука, 1985. Т. 1.
- Буддизм: Словарь. — М.: Республика, 1992.
- Введение в культурологию. / Под ред. Е. В. Попова. — М.: Владос, 1995.
- Высоцкая Н. А., Катерина П., Стародуб Т. Х. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. / Под ред. Т. Х. Стародуб. — М.: Эллис Лак, 1997.
- Всемирная история. В 13 т. — М.: Госполитиздат, 1955—1983.
- Грибулина Н. Г. История мировой художественной культуры. В 4 ч. — Тверь, 1993.
- Давидов Н. А. Краткая история искусства. Вып. 1—IV. — М., 1993.
- Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. — М.: Аспект Пресс, 1994.
- Зелена М. Р., Кошман Л. В., Шульгин В. С. История русской культуры для студентов вузов. — М.: Высшая школа, 1990.
- Ильина Т. В. История искусства. Отечественное искусство. — М.: Высшая школа, 1994.
- Ильина Т. В. История искусства. Западноевропейское искусство. — М.: Высшая школа, 1993.
- История и культура Китая. — М.: Наука, 1976.
- Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки. — М., 1987.
- Киво. Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1986.
- Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. — М.: Наука, 1982.
- Краткая философская энциклопедия. — М.: Прогресс, 1994.
- Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура. — М.: Политиздат, 1978.
- Кулаков А. Е. Религии мира. — М.: АСТ, 1996.
- Культура народов Востока. Староазиатская культура. — М.: Наука, 1988.
- Культурология. История мировой культуры. / Под ред. А. Н. Марковой. — М.: ЮНИТИ, 1998.
- Культурология / Сост. и отв. ред. А. А. Радутин. — М.: Центр, 1996.
- Любимов Л. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1971.
- Малая история искусства. — М.: Искусство, 1978.
- Мамонов С. Основы культурологии. — М., 1994.
- Матеев М. Э. Искусство Древнего Египта. — М.: Искусство, 1970.
- Милослав П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т.1. — М.: Культура, 1993.
- Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1997 г.
- Можайко Н. В. 7 из 37 чудес. 2-е изд. — М.: Наука, 1983.
- Музыкальный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990.
- Павловский А. Н. Популярный библейский словарь. — М., 1994.
- Популярная художественная энциклопедия. В 2 т. — М.: Советский художник, 1986.
- Скворцова Е. М. Теория и история культуры — М.: ЮНИТИ, 1999.
- Словарь искусства: Пер. с англ. — М.: Внешсигма, 1996.
- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.
- Теллерман Э. В. Византизм. В 5 т. — М.: Советская энциклопедия, 1961—1967.
- Тихонов В. Н. Искусство средних веков. — М.: Изобразительное искусство, 1993.
- Удальцова Э. В. Византизм. В 2 т. — М.: АН СССР, 1988.
- Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве: Пер. с англ. — М., 1996.
- Христианство. Словарь. — М.: Республика, 1994.

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО

Каменный век	свыше 2 млн. лет назад — до IV тыс. до н.э.
Медный век (энеолит)	IV тыс. до н.э. — II тыс. до н.э.
Бронзовый век (эпоха)	II тыс. до н.э. — I тыс. до н.э.
Железный век (эпоха)	с середины I тыс. до н.э.

ДРЕВНИЙ МИР

Древний Восток	
Древняя Месопотамия (Двуречье)	IV тыс. до н.э. — рубеж н.э.
Древний Египет	IV — III тыс. до н.э. — рубеж н.э.
Древняя Индия	III тыс. до н.э. — рубеж н.э.
Древний Китай	II тыс. до н.э. — рубеж н.э.
Античные государства	
Древняя Греция	II тыс. до н.э. — IV в. до н.э.
Эллинистические государства	IV — I вв. до н.э.
Древний Рим	VIII в. до н.э. — V в. н.э.

СЛАВЯНСКАЯ ДРЕВНОСТЬ (V — IX вв.)

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V в. — середина XVII в.)

Раннее	V — X вв.
Классическое	XI — XV вв.
Позднее	XV — XVII вв.
Эпоха Возрождения	XIV — XVI вв. (в рамках классического и позднего Средневековья)
Раннее	XIV — XV вв.
Высокое	XV — XVI вв.
Позднее	40-е гг. XVI в. — первые годы XVII в.

НОВОЕ ВРЕМЯ (середина XVII в. — XIX в.)

Эпоха Просвещения	1689 — 1789
-------------------	-------------

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX в. — по настоящее время)

К читателю	3
Глава 1. Культурология: предмет, сущность, основные функции	5
Глава 2. Культура первобытной эпохи	13
Глава 3. Культура Древнего Востока	21
Культура Древнего Египта	22
Культура Древней Месопотамии (Двуречье)	28
Культура Древней Индии	35
Культура Древнего Китая	42
Глава 4. Культура Древней Греции	51
Глава 5. Культура Древнего Рима	71
Глава 6. Культура древних славян. Культура Киевской Руси. Культура Русских земель	83
Глава 7. Культура России XIV — XVII вв.	104
Глава 8. Культура Средневековой Европы	124
Глава 9. Культура эпохи Возрождения	137
Глава 10. Культура Европы XVII в.	150
Глава 11. Культура эпохи Просвещения	163
Глава 12. Культура России XVIII в.	179
Глава 13. Культура Европы XIX в.	191
Глава 14. Культура России XIX — начала XX вв.	210
Глава 15. Наука и культура	235
Глава 16. Культура и религия	253
Глава 17. Культура Европы XX в.	269
Глава 18. Культура СССР и России постсоветского периода	287
Глава 19. Обзор культурологических концепций XX в.	309
Рекомендуемая литература	317
Основные хронологические даты	318

На обложке

Агесандр, Афинодор, Полидор

Лаокоон и его сыновья. I в. до н.э.
(Ватикан)

Лаокоон — троянский жрец, который пытался спасти Троию вопреки воле богов. Однажды троянцы увидели, что ахейцы, осаждавшие их город, ушли, оставив лишь огромного деревянного коня. Лаокоон предупредил сограждан, что в город его нельзя вводить: в нем сидели ахейские лазутчики.

Он даже проткнул бок коня копьем, чуть не задев голову сидевшего воина. Боги наслали по морю двух огромных змей. Они смертельно ужалили Лаокоона и задушили его сыновей.

Учебное пособие

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Редактор *Г.А. Клебче*

Корректор *Л.И. Ганина*

Художник *А.В. Лебедев*

Оригинал-макет *О.В. Бельинской*

Лицензия серия ИД № 03562 от 19.12.2000 г.
Подписано в печать 25.10.1999. Формат 60х88 1/16. Усл. печ. л. 20,0
Уч.-изд. л. 17,0. Доп. тираж 5 000 экз. Заказ № 2608

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»

Генеральный директор *В.Н. Закаидзе*

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1

Тел. (095) 194-00-15. Тел./факс (095) 194-00-14

www.unity-dana.ru E-mail: unity@unity-dana.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 5-238-00128-2

9 785238 001289 >

Фантазия, лишенная разума, производит чудовищ; соединенная с ним, она — мать искусства и источник его чудес.

Ф. Гойя

Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, который умеет соединить в постройке красоту с удобством для жизни.

Д. Бернини

Кто имеет знания и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без знаний и делает вид знающего, тот болен.

Лао-Цзы

Простота, правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства.

К. Глюк