

Министерство образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «История, мировая и отечественная культура»

**КУЛЬТУРОЛОГИЯ
(ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ)**

Учебное пособие для студентов БНТУ

Учебное электронное издание

Минск БНТУ 2010

УДК 008 (075.8)

Авторы:

*К.И. Баландин, Е.Г. Богданович, А.В. Браточкин, А.В. Давидович,
Т.В. Кедрик, С.А. Киселева, И.А. Корнеенкова, И.Ю. Сервачинский,
Д.Н. Хромченко, В.В. Шибалко*

Рецензенты:

С.В. Потапенко, заведующая кафедрой политологии, социологии и социального управления БНТУ, кандидат философских наук, доцент;

Н.Н. Жоголь, доцент кафедры философских учений, кандидат философских наук, доцент

В учебном пособии последовательно раскрываются проблемы теории культуры, история развития мировой культуры в древний период, эпохи локальных цивилизаций древности, античности, средневековья, периоды нового и новейшего времени.

Пособие предназначено для студентов всех форм обучения и специальностей высшего технического учебного заведения, а также всех, интересующихся проблемами генезиса мировой культуры.

Белорусский национальный технический университет
Пр-т Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (017) 292-77-52, факс (017) 292-91-37
Регистрационный № БНТУ/ ФТУГ01 – 5.2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
Раздел I ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ.....	8
1. ВВЕДЕНИЕ.....	8
1.1. Предмет и задачи культурологии.....	8
1.2. Становление понятия культура	11
1.3. Сущность культуры	19
1.4. Культурологические концепции XX века	22
2. МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ.....	29
2.1. Структура культуры.....	29
2.2. Виды и типы культуры	34
2.3. Социальные функции культуры	45
Раздел II ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ	48
3. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА	48
3.1. Особенности первобытной культуры	48
3.2. Изобразительное искусство	49
3.3. Религия первобытного человека.....	53
4. КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ ВОСТОКА.....	56
4.1. Культура Древнего Египта.....	56
4.2. Культура Месопотамии	70
4.3. Культура Древней Индии.....	81
4.4. Культура Древнего Китая	92
5. КУЛЬТУРА ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКИ	103
5.1. Особенности индейских культур.....	103
5.2. Культура племен майя.....	104
5.3. Культура ацтеков	110
5.4. Культура инков.....	114
6. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА.....	120
6.1. Своеобразие культур стран Латинской Америки	120
6.2. Культура ведущих стран: Мексики, Перу, Бразилии и других.....	121
7. КУЛЬТУРА США	134
7.1. Формирование культуры США	134
7.2. Религия	135

7.3. Образование.....	137
7.4. Литература.....	141
7.5. Изобразительное искусство.....	145
7.6. Скульптура.....	149
7.7. Архитектура.....	150
7.8. Музыка.....	156
Раздел III КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.....	161
8. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.....	161
8.1. Общая характеристика древнегреческой культуры.....	161
8.2. Царский (гомеровский) период.....	164
8.3. Культура периода архаики.....	170
8.4. Классический период.....	174
8.5. Эллинистический период.....	183
9. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА.....	188
9.1 Становление культуры Древнего Рима и её характерные черты.....	188
9.2. Место и роль религии в древнеримском обществе.....	191
9.3. Образование и научные знания в Древнем Риме.....	196
9.4. Изобразительное искусство и архитектура, литература и театр в Древнем Риме.....	201
9.5. Влияние античной культуры на развитие европейской культуры...	215
10. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.....	217
10.1. Общая характеристика культуры западноевропейского средневековья.....	217
10.2. Средневековая культура и церковь. Философия средневековья ...	221
10.3. Наука и техника в средние века. Образование в средневековой Европе.....	225
10.4. Рыцарская культура.....	232
10.5. Литература.....	236
11. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ.....	242
11.1. Особенности исторического развития Византии.....	242
11.2. Основные типологические черты и этапы эволюции византийской культуры.....	245
11.3. Изобразительное искусство и архитектура.....	256
11.4. Музыка, театр, быт и нравы византийцев.....	260

12. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (XIV – XVI вв.).....	266
12.1. Сущность понятия «Возрождение».....	266
12.2. Гуманистическая и философская мысль	267
12.3. Наука	271
12.4. Литература	272
12.5. Архитектура.....	275
12.6. Изобразительное искусство	277
13. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII – XIX вв.).....	287
13.1. Западноевропейская культура XVII века	287
13.2. Культура Западной Европы эпохи Просвещения	296
13.3. Европейская культура XIX века	304
14. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА.....	324
14.1. Особенности западноевропейской культуры XX века.....	324
14.2. Изобразительное искусство	327
14.3. Архитектура.....	333
14.4. Киноискусство.....	339
14.5. Театр	347
14.6. Музыкальная культура	354
14.7. Литература	361
14.8. Образование.....	366
Раздел IV КУЛЬТУРА РОССИИ.....	372
15. КУЛЬТУРА РОССИИ.....	372
15.1. Древнерусская культура IX – первой половины XIV вв.....	372
15.2. Культура Московского государства XIV-XVIII вв.	377
15.3. Культура России XIX – начала XX вв.	387
15.4. Культура России советского и постсоветского периодов	391
ЛИТЕРАТУРА.....	397

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из приоритетных направлений развития высшей школы в настоящее время является гуманитаризация системы образования. Важное место в этом отношении отводится культурологии и ее составной части – истории мировой культуры.

Изучение этой дисциплины призвано помочь студентам осмыслить и усвоить уникальный культурно-исторический опыт, накопленный человечеством за тысячелетия с целью применения полученных знаний для совершенствования своей личности и профессионального мастерства.

Предпринятая в данном учебном пособии попытка коллектива авторов показать процесс развития культуры как сложное, развивающееся во времени и пространстве, явление не может претендовать на полное раскрытие этой многогранной проблемы, однако позволяет читателям взять предложенный материал за основу для дальнейшего его изучения во время самостоятельной работы.

Содержание пособия складывается из двух основных частей. В первой части дается минимум информации для осмысления самого понятия культуры, его становления и развития, определены его структурные компоненты.

Вторая, основная часть посвящена изложению, исходя из проблемно-хронологического метода, основных направлений развития мировой культуры. При этом авторы подошли к культурологической тематике комплексно, системно, изучая культурный феномен в динамике, с учетом региональных особенностей и в то же время общих закономерностей.

В пособии рассматриваются наиболее уникальные центры мировой культуры, начиная с ее зарождения. Особое место уделено раскрытию основных направлений развития культуры древних обществ Востока, европейской (западной) культуры различных периодов. Затронуты проблемы

культургенезиса отдельных регионов американского континента. Учитывая сложившиеся в силу исторических факторов тесные взаимосвязи белорусской и русской культур, особо рассмотрена динамика развития культуры России.

Авторы надеются, что выбранный ими подход позволит всем интересующимся историей мировой культуры усвоить и пополнить свои знания по данной проблематике, с учетом этого самостоятельно осмыслить сущность и динамику развития конкретных культурных регионов.

Раздел I ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Предмет и задачи культурологии

В новое и новейшее время значительно усилился интерес к проблемам осмысления совокупности культурных достижений человечества. Как результат, с начала XX в. стала развиваться относительно новая наука – культурология. Тогда же появился и соответствующий термин. При этом следует заметить, что на Западе культурология носит более прикладной характер и входит в систему комплексных антропологических дисциплин (социокультурная антропология, культурная психология и др.)

В республиках постсоветского пространства, в том числе и в Беларуси, культурология стала активно развиваться с начала 90-х годов прошлого столетия. Повышение внимания к этой науке вызвано рядом факторов, многие из которых характерны и для мирового сообщества. Среди них выделяют следующие.

1. Тенденция к гуманитаризации системы образования как одна из важных сторон в реформе средней и высшей школы.

2. Кризисные явления в культуре и обществе XX века, в том числе изменения в духовных ценностях западноевропейской и американской культур.

3. Расширение информационного пространства, обусловленное как новейшими технологиями, так и изменившейся ситуацией после распада СССР. Интенсификация культурных контактов, в том числе и стихийных.

4. Обострение социальных проблем: нарастание агрессивности в обществе, рост преступности, усиление антикультурного поведения человека и т. д. Противодействие им требует активизации усилий в сфере духовного творчества

5. Необходимость формирования культурных запросов членов современного общества, противостояние потоку массовой низкопробной культуры.

6. Необходимость сохранения и развития культурного наследия. Расширение участия масс в культурном процессе.

7. Возрастание глобальных проблем современности.

Культурология является самостоятельной интегративной научной дисциплиной, предметом которой составляет, во-первых, изучение общих закономерностей развития культуры как целостной системы, во-вторых, изучение разнообразных видов художественной деятельности человека в конкретно-исторических условиях. Она, таким образом, подразделяется на две части: теория культуры (основные понятия, функции и т. д.) и история культуры. При этом основной является вторая часть.

Будучи самостоятельной гуманитарной дисциплиной, культурология в то же время тесно связана с такими науками, как философия, история, социология, антропология, филология, этика, эстетика, религиоведение и др.

Философия помогает разработать обобщенную модель культуры, исследует глубинные законы ее развития, структуру, функции, закономерности.

История позволяет проследить эволюцию развития культуры, механизмы, движущие силы культурного процесса.

Предметом социологии культуры является изучение динамики культурных процессов внутри определенных слоев общества.

Культурная антропология, этнопсихология изучают вопросы зарождения и развития человеческой культуры, помогают выявить закономерности поведения различных этносов, национальных культур и субкультур.

Языкознание и семиотика, т.е. наука о знаковых системах, анализируют символическую сторону культуры.

Этнография делает упор на обычаи, верования людей, их быт.

Основными задачами культурологии являются:

а) объяснение сущности, признаков, функций, структуры культуры, выявление динамики ее развития;

б) изучение истории развития, характерных особенностей различных культур.

Методы культурологических исследований разнообразны. Среди них можно выделить сравнительно-исторический метод, позволяющий проследить путь культурного развития человечества, сопоставить и сравнить различные культуры и их элементы. Близки к нему историко-типологический, историко-системный, диахронный (лат. *dia* – через, *hronos* – время), то есть изучение культуры в хронологической последовательности, синхронный (лат. *sin* – вместе, *hronos* – время), то есть, совокупный анализ нескольких культур и т. д.

Структурно-функциональный метод позволяет проанализировать не только основные элементы культуры, но и их взаимосвязь, проявление среди различных социальных групп. Например, основоположник функционализма Б. Малиновский (1844 – 1942) предложил рассматривать культуру как систему, состоящую из набора элементов, связанных функциональной взаимозависимостью.

Семиотический метод позволяет исследовать феномен культуры через ее специфические знаковые системы: письменность, формулы, нотную азбуку и т. д. К нему примыкают методы сравнительной лингвистики, этнопсихологии.

В период зарождения культурологии преобладал феноменологический подход, когда культура просто описывалась как набор разнородных явлений, накапливались знания и представления о предмете. В XX веке больше используются историко-сравнительный и структурно-функциональный подходы. Идет обобщение и систематизация уже накопленных знаний, культура рассматривается как система взаимосвязанных элементов. При этом при

исследовании первобытной культуры заметен культурантропологический подход, культуры от античности до новейшего времени – философский.

1.2. Становление понятия культура

Становление культурологической науки в более широком смысле как стремление понять сущность культуры относится не к XX в., а к далеким временам. В древних цивилизациях первоначально это понятие имело различный смысл. В древнем Китае понимание культуры Конфуций формулировал через принцип «Жень», т. е. гуманность, человеколюбие, а также нравственные правила «ли». В древней Индии одним из важнейших культурных понятий стала «дхарма» – моральный долг, совокупность добрых дел. В древней Греции система воспитания человека и гражданина воплотилась в концепции «пайдейя» (pais – означает ребенок). Основу «пайдейи» составляли интеллектуальное, музыкальное и физическое воспитание детей. Принцип «пайдейя» в античное время был связан с принципом «гуманитас».

В центре греческой общественной жизни, миропонимания, системы обучения и воспитания лежала идея человека как творца и в то же время как цели культурного процесса. В Римской империи утвердилось понимание культуры, близкое к понятию цивилизации, то есть, уровня жизни. Историк II века Тацит к их отличительным признакам относил материальное изобилие, государственность, письменность. В образованности, воспитанности, обладании даром красноречия эллины видели отличие от некультурных народов варваров, а римляне – от толпы с ее увлечениями цирком и боями гладиаторов.

Непосредственно же термин «культура» произошел от аналогичного латинского слова и означал «возделывание», то есть, имел более узкий смысл. В I веке до нашей эры римский философ и оратор Марк Туллий Цицерон (106 – 43 вв. до н. э.) в работе «Тускуланские диспуты» употребил это понятие шире,

как «возделывание души», связав его с философией. Позднее в Римской империи «культурорами» стали называть воспитателей.

В раннем средневековье понимание культуры приобрело религиозно-нравственный оттенок. Признаком культурности считалось личное духовное совершенствование, которое ассоциировалось с религиозностью, очищением души от греха. Сам термин по сути был подменен понятием «культ», т. е. почитанием Бога, находящегося за пределами земного мира. Латинские слова «культура» и «культ» являются однокоренными, но если античный мир делал акцент на первое, то христиане – на второе. Они выступали против античного стремления к просвещенности, считая, что только культ, любовь к Богу открывает человеку путь в царство божье.

В период Возрождения гуманисты сделали попытку возвратиться к ценностям античности. Они творчески обновили принцип «пайдейи». Для них культура перестала быть результатом божественного промысла. Они вновь воспринимали ее как результат целенаправленного воспитательного воздействия. Именно в философии и искусстве древние гуманисты видели основу формирования человеческой личности. По их мнению, возвышение является результатом собственного творчества.

Особую эпоху в познании культуры открывает Новое время. В этот период понятие культура рассматривается уже в отрыве от природы, как результат сугубо человеческой деятельности, его исторического развития.

Французские просветители Вольтер, Шарль Луи Монтескье и другие связывали этот термин с разумом и просвещением, вкладывая в него свое представление об идеале, к которому должно стремиться человечество. Под культурой понималось не только духовное совершенствование людей, но и их материальные занятия. Правда, Жан Жак Руссо, различая два противоположных начала, природное, естественное и культурное, искусственное, в то же время

считал, что отрыв от природы грозит нарушением естественного состояния человека и, как следствие, падением нравственности.

Немецкий мыслитель конца XVII в. Самуэль Пуффендорф (1632 – 1694 гг.) впервые дал определение термина «культура» в самостоятельном значении как нечто, созданное в процессе общественной деятельности человека.

Его соотечественник, мыслитель конца XVIII в. Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803 гг.) впервые дал расширенное определение культуры, выделив в качестве ее составных частей язык, науку, ремесла, искусство, семью, государство и религию. Он также понимал культуру как надприродную сущность, как историческую ступень развития человечества. По мнению Гердера, человек, оторвавшись от животного мира, стал, с одной стороны, беспомощным, с другой, творческим существом. Культура же является инструментом приспособления и покорения природы. Философ был сторонником единого культурно – социального процесса, но признавал своеобразие отдельных народов, их самобытность. Гердер ввел понятия «культура посвященных» и «культура народа». Он считал, что народ не создан для теоретических изысканий, поэтому «высокая культура» для него вредна.

Другой немецкий просветитель В. Гумбольдт также утверждал, что культура – это господство человека над природой.

В первой половине XIX в. понимание культуры приобретает более отвлеченный, философский смысл, причем определяются два направления – идеализм и материализм. Тогда же вводится и понятия «материальная» и «духовная» культуры.

Немецкий философ Иммануил Кант различал два мира: мир природы и мир свободы. В мире природы человек подчинен законам зоологии, в основе которых лежит зло. Культуру он связывал с миром человека, со свободой в достижении определенных целей. Высшей же целью Кант считал выполнение

нравственного долга, мораль, через которую можно побороть злое, «природное» начало. Важнейшее проявление культуры, считал Кант, – это искусство.

Как и Кант, другой немецкий мыслитель Г. Гегель также связывал культуру прежде всего с духовным совершенствованием человечества, но через приобщение людей к творческой силе «мирового разума» или «мирового духа». Локальные культуры связаны с развитием духа определенных народов, которые проходят стадии становления, расцвета и упадка, но в «мировом духе» ничего не гибнет, опыт предшествующих поколений сохраняется. В саморазвитии «мирового духа» или абсолютной идеи философ видел движущую силу прогресса. Она проявляется в личностях (субъективный дух), общественной деятельности (объективный дух), в духовной культуре (абсолютный дух), «Мировой дух» движется с Востока на Запад, постепенно поднимаясь от абсолютизма восточных монархий через демократию Греции к свободе европейских стран.

К. Маркс и Ф. Энгельс также признавали единство культурно-исторического процесса, но динамику прогресса они видели в способе материального производства. Согласно марксистской концепции, культура непосредственно связана с определенным уровнем развития материальных благ и общественным устройством. Каждой из пяти общественно-экономических формаций (первобытный строй, рабовладение феодализм, капитализм, социализм) соответствует определенная ступень развития культуры. При этом на каждой ступени классового общества существуют две культуры: культура угнетающего класса и культура угнетенных. Но марксизм признавал и общечеловеческие ценности, независимо от того, кто их произвел.

Во второй половине XIX в. появились уже разнообразные школы и направления культурологической мысли.

Продолжателями классической философии можно считать сторонников Баденской школы неокантианства: В. Виндельбанда (1848 – 1915 гг.),

Г. Риккерта (1863 – 1936 гг.) и др. Они рассматривали феномен культуры прежде всего через призму моральных, эстетических, религиозных и других ценностей. Другими словами, если природные процессы определяются объективными законами, то поведение людей обуславливается такими принципами, как истина, благо, красота и т. д., то есть нравственными ценностями. Не учитывая представления о ценностях данного народа, нельзя понять и его культуру.

В. Дильтей (1833 – 1911 гг.) противопоставлял «науки о природе» «наукам о духе». Если природу мы объясняем, то человеческое общество и его культуру мы понимаем через истолкование культурных текстов. Здесь большую роль играет интуиция и творческое озарение.

К позитивистским теориям можно отнести и «эволюционистскую школу». Ей представители Э. Тайлор, Л. Морган, впоследствии Лесли Элвин Уайт были сторонниками единого пути развития культуры по единым объективным законам от низших форм к высшим.

Эдуард Бернетт Тайлор (1832 – 1917 гг.) в своем основном труде «Первобытная культура» попытался дать свое толкование понятия «культура» как суммы знаний, верований, искусства, законов, обычаев, привычек, усвоенных человеком в процессе исторического развития.

В конце XIX в. Б. Малиновский и А. Радклифф Браун заложили основы социальной антропологии, рассматривая функции культуры в соотношении с элементами социальных систем,

В это же время наряду с позитивными направлениями появляются неклассические концепции иррациональной «философии жизни», отражавшие пессимизм общества и кризис культуры.

А. Шопенгауэр всемогущей силой, началом всего сущего считал бессознательную «мировую волю».

Немецкий философ Фридрих Ницше (1844 – 1900 гг.) в своих работах «Воля к власти», «Так говорил Заратустра» и др. доказывал, что в природе, в том числе и в человеке, заложены два начала: эмоционально-чувственное, «дионисийское» и интеллектуально-рассудочное, «аполлоническое». Человек по природе некультурен, искусство, религия, наука и др. искажают его подлинную природу, создают иллюзорное представление о действительности, подавляют и угнетают личность. Культура враждебна жизни, она, по словам Ницше, «лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Это низшая культура, созданная рабами, которые своей численностью победили сильных и для поддержания своей власти создали государства с системами образования религией, моралью, которые Ницше называл «мошенничеством высшего порядка». Справедливость, по его мнению, заключается в том, чтобы правили сильные, обладающие творческой активностью, свободные от морали, личности, «гении». Только они способны создать культуру высшего порядка, «утонченного героизма» и целью такой культуры должно быть не решение каких-то проблем, а создание «сверхчеловека».

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд (1856–1939 гг.), также как и Ницше, противопоставлял культуру природным началам человека. В своих работах «Тотем и табу» (1913 г.), «Будущее одной иллюзии» (1927 г.), «Недовольство культурой» (1929 г.) он отмечал, что регулятором поведения человека является сознание, Его Фрейд обозначил термином «Я». Но сознание, образно говоря, зажато между глубинными могущественными пластами влияния, «кипящим котлом инстинктов» и нормами морали, законами, обычаями, запретами, установленными обществом. Эти нормы, внедренные в психику человека, Фрейд обозначил термином «СВЕРХ Я» Отсюда нарастание чувства тревоги, психические расстройства. Особо сильное влияние на человеческое «Я», по мнению психолога, оказывает сексуально-биологический инстинкт – либидо. Противоречие частично сглаживается вытеснением

комплекса влечений в сферу бессознательного, получившую название «ОНО». Но это вытеснение, сознательное подавление происходит до определенных пределов, что не устраняет причин психических болезней. Второй, более приемлемый путь видится в снятии, хотя бы частичном, противоречий путем сублимации (лат. *sublimare* – возвышать), то есть преобразование и переориентации сосредоточенной в «ОНО» сексуально-биологической энергии в полезное для общества русло (спорт, политика), но главным образом в сферу художественного творчества, о чем свидетельствует наличие чувственного начала во многих художественных произведениях. Таким образом, культура, по Фрейду – это компромисс между влечениями и действительностью, своего рода средство смягчения психических перегрузок, то есть, защита от природы и способ урегулирования отношений в обществе.

В русской культурологической мысли второй половины XIX – начала XX вв. определились три течения: славянофилов, западников и евразийцев.

Славянофилы (А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) отрицали идеи общемировой культуры и отстаивали тезис о самобытности русской культуры, возникшей и развивающейся на духовной основе православия. Отличительной чертой русского народа, по их мнению, является соборность, коллективизм, идеалом – монархия с земским собором как совещательным органом. Они не отождествляли культуру и цивилизацию, считая, что Западная Европа с ее рационализмом и безнравственностью, бездуховностью ближе к цивилизации, но не к культуре.

Русский философ Николай Алексеевич Бердяев (1874 – 1948 гг.) также противопоставлял культуру цивилизации. Цивилизация возникает в результате подчинения индивида технике, социального неравенства. Она технична, прагматична. Ей Бердяев противопоставил культуру, несовместимую с материальными благами, основанную на духовных ценностях. По Бердяеву – цивилизация реалистична, культура – символична. Цивилизация закрепощает,

обезличивает людей, культура делает их духовно богаче. Дикарь может пользоваться благами цивилизации, но от этого не станет гуманнее. Россию же Бердяев называл Востоко-Западом.

К позиции славянофильства близок и Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1885 гг.). В своем главном труде «Россия и Европа» он пришел к выводу о невозможности однолинейного культурно-исторического процесса. Каждая цивилизация имеет свой особый путь развития. Данилевский выделил 10 наиболее значимых созидательных культурно-исторических типов. Россию он отнес к одиннадцатому развивающемуся типу. Кроме этого, по мнению ученого, есть и отрицательные локальные культурно-исторические образования (гунны, монголы и др.), которые не вносят положительного вклада в мировой процесс. Подобно живым организмам, эти типы проходят стадии возникновения, расцвета и угасания. Важнейшей их отличительной чертой является общность языка. Кроме этого, по мнению Данилевского, важное место в их развитии занимают общенациональные идеи, религия, науки, искусство, государство и экономика. Соответственно в каждом из определенных культурно-исторических типов может преобладать то или иное направление культуры. Данилевский допускал взаимопроникновение культур различных типов.

Западники (В.С. Соловьев, Д. Мережковский и др.) представляли русскую культуру как часть общемировой, тяготеющей больше к западным культурным ценностям. В. Соловьев признавал возможность единения на основе веры. В работе «Русская идея» он высказал мысль, что главная цель России заключается в том, чтобы способствовать созданию мирового религиозно-государственного объединения. Соловьев обращал внимание на возрастание противоречий между человеком и природой, но считал возможным снятие их мирным путем, путем культуры, искусства, духовного совершенствования.

Евразийцы (Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский и др.) пытались примирить позиции западников и славянофилов, выдвинув тезис о специфическом стиле русской культуры – евразийском. При этом они склонялись к мысли, что по стремлению к единству, духовности, широте русской души эта культура ближе к Востоку.

1.3. Сущность культуры

С середины XIX столетия, кроме осмысления понятия «культура», все активнее предпринимались попытки дать обобщенное определение этому феномену. К началу XX ст. количество таких определений достигло 250, а в настоящее время их уже более 100. Это естественно, поскольку культура также многогранна, как и многогранен ее носитель – человек

Их можно условно классифицировать по следующим группам.

1. Описательные, то есть, перечисление составных элементов.
2. Исторические. Такой подход характеризует культуру как определенный этап развития человеческого общества.
3. Нормативные определения ориентируют на определенный образ жизни человека, определяемый социальным окружением.
4. Психологические исходят из идеи приспособления человека к окружающему миру.
5. Философские связывают понятие культуры с саморазвитием человека ,поиском им смысла жизни.
6. Деятельно-ценностные подходы определяют культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком.
7. Этнографические определения ассоциируют культуру с обычаями, традициями.
8. Герменевтические (греч. герменевтика – истолкование) подходы рассматривают культуру через истолкование и осмысление культурных текстов.

Есть и другие подходы. Отсюда можно вывод о многогранности и сложности понятия «культура». Тем не менее можно выделить некоторые основополагающие определения. Во-первых, культура присуща только человеческому обществу. Во-вторых, она является результатом его деятельности и условием саморазвития. В-третьих, культура – это совокупность положительных ценностей. В-четвертых, культура является условием жизнедеятельности человека.

Таким образом, не претендуя на универсальный подход, можно дать следующее определение понятия. **Культура** – это совокупность всех видов и результатов преобразовательной деятельности человека и общества, воплотившихся в материальных и духовных ценностях, определяющих нормы поведения людей, отношения друг к другу, обществу, природе, творческий процесс, формирующий личность и общество.

Носителем и творцом культуры является человек. Но и культура оказывает влияние на личность, формирует ее духовную сущность. С развитием человеческого общества развивается и культура. Но культура отдельных индивидуумов может не совпадать с культурным уровнем общества, опережать свое время. Эти одаренные личности ускоряют культурно-исторический процесс, хотя, с другой стороны, их появление также зависит от общего уровня развития социальной среды.

Значительное влияние на человека и его культуру оказывает природа. Она является материальной основой его жизни. Окружающая географическая среда играет значительную роль в формировании типа человека, психологии, обычаев, образа жизни. Культура, безусловно, относится к искусственной среде, но в значительной степени основывается и на человеческой природе – психике, инстинктах, сознании. Но, в отличие от биологической структуры, культура не наследуется генетически, она формируется. В ее развитии можно выделить две линии – устойчивую (консервативную) и развивающуюся (новаторскую). К

первой относятся наиболее устойчивые, не изменяющиеся на протяжении длительного времени элементы: традиции, обычаи, мифология, фольклор и т.д. В то же время важнейшей особенностью культуры является ее способность к развитию, самообновлению. Это проявляется в культургенезе, то есть зарождении новых форм и внедрении их в социальную практику, диффузии, то есть, взаимопроникновении культур, трансформации и модернизации традиционных форм. Новаторская сторона связана с наукой и творчеством.

Понятия культура и цивилизация тесно связаны между собой. Термин «цивилизация» происходит от латинского корня «civilis», то есть, гражданский и введен в обращение для понимания рационального способа жизни в 1766 г. просветителем П.А. Гольбахом. В эпоху Просвещения с ним связывали государственное устройство, основанное на принципах разумности и справедливости. Вплоть до XIX в. большинство философов ассоциировали цивилизацию с понятием «культура», хотя отдельные, например, Жан Жак Руссо, Иммануил Кант уже ставили вопрос об их антагонизме. Руссо связывал развитие науки, техники с нравственным упадком человека, поэтому идеализировал первобытные нравы и общество. Кант, наоборот, считал возможным преодолеть противоречие движением вперед, к моральному совершенствованию человека. В настоящее время среди философов и культурологов существует широкий разброс мнений. Различают этнические и межэтнические, стадийные, формационные, локальные и другие цивилизации. Различны и критерии выделения цивилизаций по другим показателям: формам религии, естественноисторическим или географическим условиям возникновения и т.д.

Цивилизация определяется как синоним культуры, как ступень общественного развития, следующая за варварством, как материальная сфера культуры, как завершающий этап, закат определенного типа культуры. В целом же большинство российских и отечественных культурологов, в отличие от

зарубежных, не противопоставляют культуру цивилизации. Чаще всего в культурологии понятие «цивилизация» используется в качестве характеристики конкретного общества как социокультурного образования, достигшего определенного уровня технологического развития. Общность этих категорий в том, что они присущи только человеческому обществу. Но понятие «культура» шире термина «цивилизация». Культура старше цивилизации, она ее творит. Культура богаче и многограннее цивилизации, это совокупность прежде всего духовных возможностей человеческого общества, внутренняя сущность человека. Цивилизация – более внешнее явление, это определенный уровень общественного бытия, достижения материальных благ, форма социальной организации. Она возникает на определенной ступени развития культуры, с появлением городов как центров торговли, каменного зодчества, возникновением письменности, грамотности, школ, зарождением государства с делением общества на социальные слои, разделением труда, достижением определенного уровня благосостояния.

1.4. Культурологические концепции XX века

Из многочисленных культурологических концепций, которые активно разрабатывались на протяжении XX века, можно выделить несколько наиболее важных школ или направлений. Это, прежде всего, психоаналитические концепции неопрейдизма (К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм и др.). Здесь в центре внимания находятся глубинные мотивы поведения.

Швейцарский психолог Карл Густав Юнг (1875 – 1961 гг.) считал, что Фрейд прав только в отношении людей, страдающих неврозами, но его метод неприемлем для здоровых. Он не принял фрейдовскую трактовку человека, движимого только первичными инстинктами, их влечениями. В 1921 г. Юнг пишет книгу «Психологические типы», где обосновывает основные положения своего учения, опирающегося прежде всего на экспериментальную базу. Изучая

пациентов, он обратил внимание на нехарактерные для их образа жизни культурные символы, которые воспринимали пациенты в видениях, снах. Из этого он сделал вывод о наличии в психике человека не только «индивидуального бессознательного», но и более глубинного слоя – «коллективного бессознательного», т.е. отражения психического опыта людей, закрепленного в психике человека на генетическом уровне и передающегося по наследству индивидуумам, принадлежащим к единой этнической группе, нации. «Коллективное бессознательное» связывает сознание людей со сферой инстинктов через архетипы, то есть первичные символы, образы, своеобразную родовую память. Они проявляются в религиях, мифах и т. д., другими словами, в элементах культуры. Таким образом, если по Фрейду культура находится в конфронтации с бессознательным, то Юнг допускал возможность диалога культурной среды с инстинктами через архетипы.

Австрийский психолог Альфред Адлер, в отличие от Фрейда, в центр внимания поставил индивидуальные особенности личности. Основными факторами, обуславливающими человеческое поведение, по его мнению, является чувство общности и стремление к превосходству. Первое ограничивает действия человека, второе – направляет.

Немецко-американский психоаналитик Карен Хорни (1885 – 1953 гг.) также на первый план ставила не биологические мотивы, а социокультурные факторы. В своем главном труде «Невротическая личность нашего времени» (1937 г.) она сделала вывод о том, что причины неврозов кроются в современном образе жизни и культуре. Хорни сделала попытку выявить те внутренние противоречия, которые обуславливают раздвоенность индивида. Это, во-первых, противоречия между чувством индивидуализма и внушаемыми заповедями братской любви, во-вторых, между культом потребления и фактической невозможностью удовлетворения материальных потребностей

большинством населения, в-третьих, между провозглашаемой свободой и резким неравенством их реального положения и возможностей.

Создатель теории «гуманистического психоанализа» немецкий философ Эрих Фромм (1900 – 1980 гг.) в работе «Человек для себя» и попытался ответить на вопрос, почему повышение уровня жизни, культуры сопровождается чувством неудовлетворенности, отчужденности. Он пришел к выводу, что в современном обществе на первый план ставится задача не совершенствования личности, а совершенствования техники. Человек начинает ощущать себя только винтиком огромной мегамшины. Выход он видит в реализации программы «гуманизации техники», то есть, создании благоприятных условий для человеческого общения, любви, понимания и т. д. Это же относится и к гуманизации потребления, что в итоге должно привести к совершенствованию общества.

Сторонники теории «локальных цивилизаций» О. Шпенглер, А. Тойнби отрицали наличие единой мировой культуры. Вместо линейной, по словам Шпенглера, «Птолемеевской» схемы развития они предложили «коперниковское» понимание культуры в виде смены локальных культур. Эти культуры представляют своеобразные обособленные организмы, которые проходят полный цикл от зарождения до развития и угасания, гибели.

Освальд Шпенглер (1880 – 1936 гг.) в своем основном труде «Закат Европы» (1918 – 1922 гг.) выделяет восемь локальных цивилизаций: египетская, вавилонская, индийская, византийская, китайская, греко-римская, западноевропейская и культура племен майя. Каждая из них имеет свои особенности, своеобразие их культуролог определяет через понятие «душа культуры». Она является двигателем и стержнем каждой культуры и проявляется через определенные символы. Например, символом аполлонической (греко-римской) культуры выступает чувственное тело –

скульптура, дорическая колонна, СИМВОЛОМ ФАУСТОВСКОЙ) – пространство, воплотившееся в готическом храме.

Гибель культуры означает не ее исчезновение, а исчерпание души, ее творческого потенциала, когда на первый план уже выходят не духовные идеалы, а материальные интересы; то есть культура перерождается в цивилизацию. По Шпенглеру культура духовна, цивилизация технична, поэтому переход культуры в стадию цивилизации означает ее смерть.

Английский философ Арнольд Джозеф Тойнби (1889 – 1975 гг.) в своем 12-томном труде «Постижение истории» определил уже 21 локальную цивилизацию, часть из них уже исчезла, семь еще существуют. Их основными отличительными чертами являются политика, культура и экономика. Движущей силой развития, по мнению философа, является чередование «вызовов» со стороны мирового закона – Бога и «ответов» со стороны человечества. При этом «вызовы» могут проявляться в различных формах, например, вызов природы (землетрясение), общественный вызов (экспансия извне) и т. д. Цивилизация отвечает на них творческими актами – «ответами», причем их инициаторами и вдохновителями является активное «меньшинство» (дрожжи в общем котле человечества). Большинство начинает уже позже адаптироваться к новым условиям. Для прогресса и духовного совершенствования, считает Тойнби, необходимо религиозное сознание как способ постижения воли Божьей.

Одним из новых направлений в современной западной культурологической мысли стали культурная антропология и примыкающая к ней структурная антропология. Культурантропологи рассматривают культуры как своего рода живые организмы, целостные системы, подчиненные внутренним логическим законам развития, которые могут быть исследованы через установление связей между социальной организацией, образом жизни, обычаями и т.д. с помощью сравнительных исследований, социологических методов, археологических, этнографических, лингвистических изысканий. Так,

Лесли Элвин Уайт (1900 – 1975 гг.) в работе «Наука о культуре» (1949 г.) выделил в культуре как системе в свою очередь еще три подсистемы, связанные с определенными сторонами человеческой деятельности: технологическая (взаимосвязь человека с природой, использование орудий труда и т.д.), общественная (социальные отношения, типы поведения), идеологическая (идеи, верования). При этом главным в развитии культуры он считал прежде всего технологическое развитие человеческого общества.

Французский антрополог Клод Леви-Строс (1908 – 1990 гг.) в книге «Структурная антропология» предложил метод выявления устойчивых структурных элементов, проявляющихся на бессознательном уровне, путем сопоставления их и обоснования затем определенных универсальных законов. Для выявления общих закономерностей культуры он анализирует две структуры: структуру человеческого разума (бессознательная) и структуру физической реальности (природа), чтобы определить, как выглядит окружающий мир в восприятии людей, принадлежащих к различным культурам. Человеческий разум дан человеку природой, его внутренняя структура подчинена универсальным законам природы. Через изучение слов, знаков, поступков людей, текстов, то есть элементов структуры человеческого сознания, можно выйти на скрытый механизм знаковых систем (бессознательное) и от него – к поиску универсальных законов, другими словами, познанию природы. Внутренняя, бессознательная, близкая к природе структура разума, по мнению Леви-Строса, постоянна. Внешнее, сознательное, проявляющееся через символы, знаки, которыми оперирует человек, изменчиво. Отсюда кризис культуры как нарушение соотношения сознательного и бессознательного.

Французский философ М. Фуко также считал, что познать различные периоды культуры можно путем «археологии знания», используя «фундаментальные коды культуры», определяемые соотношением языка,

мышления, вещей и знаний. Другой французский культуролог Р. Барт пытался искать устойчивые, глубинные коды, скрытые в текстах, чтобы найти особый метаязык, который может описать всю современную культурную ситуацию.

Постструктуралисты (Ж. Деррида и др.) пошли еще дальше, предлагая фундаментальную «деконструкцию» текста на элементарные формы через психологический, лингвистический, композиционный, сюжетный и другие анализы с последующей «сборкой», т.е. интерпретацией контекста с целью выявления бессознательного, интуитивного, того, что автор не видит, но в чем проявляются «следы» универсальных законов.

К этому направлению близка и тартуско-московская школа семиотики культуры (Ю. Лотман, Б. Успенский и др.). В качестве осмысления и познания культурных закономерностей они использовали семиотику – науку о знаковых системах. Во всех проявлениях культуры Лотман видел тексты, имеющие знаковую и символическую стороны. Любое культурное явление, по его мнению, нужно рассматривать в контексте, в сопоставлении. Лотман обращается к значениям границы текста, отделяющего от «нетекста», ввел понятие «семиосферы». Эта идея легла в основу «герменевтического проекта», то есть, способа понимания и толкования текстов с помощью культурного опыта интерпретатора. Перед герменевтикой стоит двойная задача: сделать объективное, грамматическое, объективное истолкование текста, вторая – психологическое, «техническое» для выявления индивидуальных особенностей.

Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский исходили из того, что любой предмет, речь, действия и т.д., помимо прямого назначения, являются носителями информационных сигналов, символов, отражающих предшествующий опыт человечества, Чтобы их познать, нужно раскодировать. Кодами могут быть интонация, построение фраз, стиль речи, ключевые слова и так далее.

Идея символики легла в основу концепций символизма, феноменологии. Немецкий философ Э. Кассирер в труде «Философия символических форм»

доказывал, что человек живет в особом символическом мире, который порой отличается от реальности. Это и есть мир культуры. Поэтому, например, по-разному воспринимают действительность дикарь и современный ученый. Феноменологи Э. Гуссерль, М. Хайдеггер также различали «жизненный мир» и искусственный мир, мир культуры, который часто входит в конфликт с первым. «Посредниками» между ними выступают деятели искусства, культуры. На первый план они ставили не бытие, а сознание, культура обладает реальностью постольку, поскольку отражает человеческое сознание.

Голландский культуролог Й. Хёйзинга, испанец Хосе Ортега-и-Гассет, немецко-швейцарский писатель Г. Гессе стали основателями игровой концепции культуры. Наиболее четко она отражена в работе Йохана Хёйзинга (1875 – 1945 гг.) «Человек играющий». Суть концепции в том, что игра старше культуры и шире по содержанию. Культура присуща только человеку, игра же – и животным. Хёйзинга трактовал понятие «игра» широко как свободную деятельность, в ходе которой человек создает свой особый, искусственный мир и устанавливает правила. Игра сформировала человека. Ранее, чем трудиться, изменять окружающую среду, человек сделал это в своем воображении, в сфере игры. Игра не перерастает в культуру, она ее пронизывает, сама является культурной нормой, поскольку остается в памяти как духовное творение. Она выражается в языке, мышлении, видах конкретной деятельности, сопровождается радостью, противостоит серьезному. Но, по мнению Хёйзинга, с XVIII в. наблюдается снижение игровых элементов в культуре, что ведет к ее кризису. Он подтверждал этот тезис на примере коммерциализации спорта. Новая культура, считает исследователь, заключается в возрождении игровых начал, ее духовных основ.

2. МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

2.1. Структура культуры

Одним из основных разделов культурологии является морфология, предусматривающая изучение строения и развития культуры. Её структура достаточно сложна и состоит из устойчивых форм, черт, элементов. Одной из составных частей является способ передачи информации в виде знаков, символов. Это могут быть словесная информация, рисунки, письменность, цифры, ноты, формулы, обряды, ритуалы.

В культурологии принято различать понятия «символ» и «знак». Знак-это условный заменитель образа предмета или явления. Знак становится символом тогда, когда одновременно получает вторичный, иносказательный смысл, который может быть понят через первый. Например, изображение птицы является знаком, изображение же голубя при определенных обстоятельствах становится символом мира. Артефакты культуры, ее материальные образы являются лишь внешними знаками явлений. Глубинный смысл закладывается в замысле художественного произведения. Глубинным смыслом, символикой, например, пронизана иконопись, древняя культовая архитектура.

Знаковые системы, наиболее характерные для культурного общения, называются языками культуры. Они могут быть разными. Это естественные, то есть, природные предметы или явления, которые несут информацию о других вещах или явлениях. Могут быть функциональные знаки, то есть, предметы или явления, которые помимо своего непосредственного предназначения включают в себе дополнительную знаковую функцию. Есть конвенцианальные знаки, то есть те, которые несут определенную знаковую сущность в результате соглашения между людьми. Это могут быть индексы, знаки-рисунки и т. д, другими словами, условные сигналы. Есть также вербальные знаки, то есть, разговорные языки; знаковые системы записи: письменность, ноты, формулы.

Языки культуры сохраняются для последующих поколений в форме текстов. Тексты культуры – это не только письменность, но и все искусственное созданное человеком: знаковые системы, артефакты.

Выделяющиеся по своему качеству тексты культуры, а также положительный историко-культурный опыт людей, воплотившийся в нравах, обычаях, правилах поведения представляют собой культурные ценности. По содержанию, степени распространения, характеру ценности могут подразделяться на следующие категории; общечеловеческие (добро, справедливость), витальные (жизнь, здоровье, семья), межличностные (честность, доброжелательность), демократические (права человека, свобода слова, совести), нравственные, религиозные, эстетические и другие. Высшие эталоны ценностей выступают в виде идеалов. Усвоенные и закреплённые членами общества они становятся культурными нормами и проявляются в форме традиций, обычаев, привычек.

По характеру традиционно культура делится на материальную и духовную. Материальная культура – это совокупность созданных человеческим трудом материальных элементов, средства производства, орудия труда, продукты труда, способы практической деятельности по созданию средств производства и предметов потребления. Все физические объекты созданные руками человека, называются артефакты (лат. искусственно сделанный). Важным элементом в материальной культуре является культура производства, то есть технология, орудия и предметы труда. Они, прежде всего, отражают уровень развития общества и его культуры.

С культурой производства тесно связана культура быта, то есть вещественная среда обитания, включающая в себе и отношение человека к окружающей среде. К материальной культуре относится и физическая культура, направленная на поддержание физического и духовного здоровья человека.

Совокупность нематериальных элементов, а также деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, результаты этой деятельности, воплощенные в духовных ценностях, образуют духовную культуру. Культурология как интегративная наука употребляет термин «духовность» в широком смысле слова как одну из важнейших сторон бытия человека в отличие от религии, которая трактует это понятие уже, как веру в высшее существо, или философии, ассоциирующей духовность с рациональными идеями, психологией, сознанием.

Сфера духовной культуры выходит за пределы практической пользы для человека. Она несет в себе идеальное содержание, и включает прежде всего правила, нормы поведения, законы, знания, идей, мифы, обычаи, традиции, язык, то есть результат духовной деятельности людей.

Материальная и духовная культура взаимосвязаны, их разделение достаточно условно. Общим является то, что они являются результатом человеческой деятельности, имеют известную культурную ценность, символическое значение, выполняют определенные функции. Духовная культура присутствует в артефактах, причем значение ее может меняться в зависимости от условий. Например, старинные предметы быта в музеях уже имеют значение исключительно как произведения искусства. В любом памятнике материальной культуры в большей или меньшей степени воплощены идеи эстетики, элементы красоты, изящества. Создание их невозможно без творческой, умственной деятельности, вплоть до вдохновения.

Существуют многообразные переходные формы. Это, например, деньги, которые позволяют приравнивать материальные объекты к духовным.

Вопрос о приоритете материальной и духовной культуры спорный. Он разделил мыслителей, философов фактически на два лагеря: материалистов и идеалистов. Первые, например, К. Маркс, считали, что «бытие определяет сознание» то есть отдавали приоритет материальной стороне

жизнедеятельности человека, другие утверждали первичность не материи, а сознания. Но очевидно одно: для развития духовной культуры необходима материальная база, с другой стороны, именно духовная сторона культуры, т.е. знания, нравственность, играют самую активную роль в совершенствовании человека, улучшении условий его быта и жизни. Образно говоря, если материальная культура является как бы телом культуры, то духовная – ее душой.

Понимание культуры будет неполным без анализа источников движущих сил ее развития, другими словами культурной динамики (греч. изменение, развитие). Попытки вскрыть источники социокультурной динамики прослеживаются в трудах многих философов и культурологов. Немецкий философ XIX века Г. Гегель движущую силу прогресса видел в саморазвитии «мирового разума», К. Маркс источник движения связывал с противоречиями между производительными силами и производственными отношениями. Ф. Ницше также пришел к выводу о роли противоречий в развитии культуры и человека, но противоречий между двумя началами – аполлоническим и дионисийским. О. Шпенглер считал двигателем развития «душу культуры», Н. Бердяев – дух или божественное начало. А. Тойнби также видел источник движения в чередовании «вызовов» со стороны мирового закона – Бога и «ответов» со стороны человечества.

На основе развития этнографии, антропологии и археологии в конце XIX – начале XX вв. возникло «диффузионное» научное направление. По мнению сторонников этой концепции, двигателем культурно-исторического процесса является «растекание», «диффузия» появившихся или же созданных в определенной географической среде или зоне культурных явлений. Наиболее четко это направление было выражено в «антропогеографической школе», представленной немецкими философами и этнографами Фридрихом Рашелем и Лео Фробениусом. По их мнению, происходит взаимопроникновение культур

различных этносов, и в этом немалую роль играет географический фактор. В ходе пересадки, «прививки» культуры размножаются, но их развитие идет не в форме линейной эволюции, а в виде «культурных кругов». Одной из однородных культурных областей, созданных таким образом, Фробениус считал Западную Африку. Он рассматривал культуры как живые организмы, которые рождаются, живут и умирают, нуждаются в питании, размножаются путем слияния с другими культурами. При этом не народ создает культуру, а последняя формирует человека.

Эту идею поддержал русский культуролог М.М. Бахтин, введя понятие «диалога культур». Если культуры являются своего рода автономными организмами, между ними должен существовать нескончаемый диалог, что обогащает их, приводит к созданию новых форм.

Идея влияний окружающей среды на этногенез и развитие культуры нашли дальнейшее развитие в работах Льва Николаевича Гумилева (1912 – 1992 гг.).

В труде «Этногенез и биосфера Земли» (1979 г.) и др. он обосновал мысль, что история человечества есть история этносов. Этноты объединяются в суперэтносы. Как и все живые организмы, они в своем развитии проходят стадии зарождения, развития и угасания. На первоначальной фазе молодой этнос затрачивает основные силы на саморазвитие. Культура появляется на определенной ступени развития, как след этого этноса. Гумилев считал, что развитие этносов и соответственно их культур обусловлено космическими энергетическими толчками, особыми излучениями, солнечной активностью, когда на Землю устремляется поток энергии Галактики. Космические излучения активизируют деятельность «пассионариев», наиболее творчески активных людей. Именно они творят историю и создают культуру. На определенном этапе этнос начинает творчески действовать. Это проявляется в искусстве, философиях, науке и т. д., то есть культуре. С рассеиванием пассионарной

энергии наступает период инерции и даже деградации. Ритмы определяются также историческим фактором (традиции) и географическим (ландшафт).

Взглядам Л. Гумилева близка теория «русского космизма», разработанная учеными В.И. Варнадским, А.Л. Чижевским и др. Они отстаивали концепцию взаимодействия и взаимосвязи космоса и общественного развития на Земле, влияние солнечной активности на биосферу. Живые организмы и человек как высшая форма жизни на Земле, развивают огромную свободную энергию. В ходе развития науки единство человечества укрепляется, а биосфера все более превращается в ноосферу (сферу разума).

2.2. Виды и типы культуры

Взяв за основу доминирующие ценности, и материальную, и духовную культуру в свою очередь можно разделить на следующие виды.

Художественная культура, суть ее заключается в эстетическом освоении мира, ядром является искусство, доминирующей ценностью – красота.

Экономическая культура, сюда входят деятельность человека в хозяйственной отрасли, культура производства, культура управления, хозяйственное право и т. д. Главная ценность – труд.

Правовая культура проявляется в деятельности, направленной на защиту прав человека, отношениях личности и общества, государства. Доминирующая ценность – закон.

Политическая культура ассоциируется с активной позицией человека в организации управления государством, отдельными социальными группами, с функционированием отдельных политических институтов. Главная ценность – власть,

Физическая культура, т.е. сфера культуры, направленная на совершенствование телесной основы человека. Сюда входят спорт, медицина,

соответствующие традиции, нормы, действия, формирующие здоровый образ жизни. Главная ценность – здоровье человека.

Религиозная культура связана с направленной деятельностью человека по созданию картины мира на основе иррациональных догм. Ей сопутствует отправление религиозных служб, следование нормам, изложенным в священных текстах, определенная символика и т. д. Доминирующая ценность – вера в бога и на этой основе нравственное совершенствование.

Экологическая культура заключается в разумном и бережном отношении к природе, поддержании гармонии между человеком и окружающей средой. Главная ценность – природа.

Нравственная культура проявляется в следовании особым этическим нормам, вытекающим из традиций, общественных установок, доминирующих в человеческом обществе. Главная ценность – мораль.

Таков далеко не полный перечень видов культуры. В целом же сложность и многогранность определения понятия «культура» обуславливает и сложность ее классификации. Есть хозяйственный подход (агрокультура, культура животноводов и др.), социально-классовый (пролетарская, буржуазная, территориально-этническая), (культура определенных народностей, культура Европы), духовно-религиозный (мусульманская, христианская), технократический (доиндустриальная, индустриальная), цивилизационный (культура римской цивилизации, культуры Востока), социальный (городская, крестьянская) и т.д. Тем не менее, на основании подобных многочисленных характеристик можно выделить несколько важнейших направлений, которые легли в основу типологии культуры.

Это, прежде всего, этнотерриториальная типология. Культура социально-этнических общностей включает в себе этническую, национальную, народную, региональную культуры. Носителями их выступают народы, этносы. В настоящее время существуют около 200 государств, объединяющих свыше 4000

этносов. На развитие их этнических, национальных культур оказывают влияние географический, климатический, исторический, религиозный и другие факторы. Другими словами, развитие культур зависит от рельефа местности, образа жизни, вхождения в то или иное государство, принадлежность к определенной религии. В последнее время в культурологии введено понятие не только этноса, но и супер-этноса, основанного, прежде всего, на религиозной общности (например, исламский мир).

Понятия этнической и народной культур близки по содержанию. Их авторы, как правило, неизвестны, субъектом является весь народ. Но это высокохудожественные произведения, сохраняющиеся в памяти народа долгое время. Мифы, легенда, эпос, сказки принадлежат к лучшим художественным произведениям, Важнейшей чертой их является традиционализм.

Народная культура состоит из двух видов – популярная и фольклорная. Популярная распространена среди народа, но объектом ее главным образом является современность, жизнь, быт, нравы, фольклорная же, больше обращена в прошлое. Этническая культура ближе к фольклорной. Но этническая культура – это прежде всего бытовая. Она включает не только искусство, но и орудия труда, одежду, предметы быта. Народная, этническая культуры могут смыкаться с профессиональной, то есть с культурой специалистов, когда, например, произведение создано профессионалом, но постепенно автор забывается, а памятник искусства становится по сути народным. Может быть и обратный процесс, когда, например, в Советском Союзе через культурно-просветительные учреждения пытались культивировать этническую культуру путем создания этнографических ансамблей, исполнения народных песен. При определенной условности народную культуру можно считать связующим звеном между этнической и национальной культурами.

Структура национальной культуры сложнее. Она отличается от этнической более четкими национальными особенностями и широким

диапазоном. В ее состав могут входить ряд этнических. Например, в американскую национальную культуру входят и английская, и немецкая, и мексиканская и многие другие. Национальная культура возникает, когда представители этносов осознают свою принадлежность к единой нации. Она строится на основе письменности, в то время как этническая и народная могут быть бесписьменными.

Этническая, национальная культуры могут иметь свои общие, отличные от других черты, выражающиеся в понятии «менталитет» (лат. образ мыслей). Принято, например, выделять английский, сдержанный тип менталитета, французский – игривый, японский – эстетический и др. Но национальная культура наряду с традиционно-бытовой, фольклорной включает также и специализированные области. Для нации характерны не только этнографические, но и социальные признаки: территория, государственность, экономические связи и т.д. Соответственно, и национальная культура, кроме этнической, включает в себе элементы экономической, правовой и других видов культуры. Ко второй группе можно отнести социальные типы. Это, прежде всего, массовая, элитарная, маргинальная культуры, субкультура и контркультура.

Массовая культура – это низкопробная, недолговечная, коммерческая культура. Это вид культурной продукции, производимый в больших объемах, рассчитанный на широкую аудиторию низкого и среднего уровня развития. Она предназначена для массы, т.е. недифференцированного множества, толпы, непрочного и случайного типа человеческого общества, члены которого объединены лишь общностью присутствия в одном месте и в одно время. Масса неорганизована, склонна к потребительской информации.

Массовая культура появилась в Новое время с изобретением печатного станка, распространением низкопробной бульварной литературы, а развитие получила в XX. веке в условиях капиталистического общества с его

ориентацией на рыночную экономику, созданием массовой общеобразовательной школы и переходом ко всеобщей грамотности, развитием средств массовой информации. Она выступает как товар, пользуется рекламой, чрезмерно упрощенным языком, доступна всем. В сфере культуры был применен индустриальный и коммерческий подход, она стала одной из форм бизнеса. Массовая культура мистифицирует реальные процессы, ориентирует на искусственно созданные образы и стереотипы, «упрощенные версии жизни», красивые иллюзии.

Философской основой массовой культуры являются фрейдизм, сводящий все социальные явления к биологическим, выставляющий на первый план инстинкты, прагматизм, ставящий в качестве главной цели пользу.

Термин «массовая культура» впервые употреблен в 1941 г. немецкий философом М. Хоркхаймером. Испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет (1883 – 1955 гг.) попытался более широко проанализировать феномен массовой и элитарной культур. В своей работе «Восстание масс» он пришел к выводу, что европейская культура находится в состоянии кризиса и причина тому – «восстание масс». Масса – это средний человек. Ортега-и-Гассет вскрыл предпосылки массовой культуры. Это, во-первых, экономические: рост материального благосостояния и относительная доступность материальных благ. Это изменило видение мира, он стал восприниматься, образно говоря, стоящим на службе массе. Во-вторых, правовые: исчезло разделение на сословия, появилось либеральное законодательство, объявившее равенство перед законом. Это создало определенные перспективы для возвышения среднего человека. В-третьих, наблюдается бурный рост народонаселения. В итоге, по мнению Ортега-и-Гассета созрел новый человеческий тип – воплощенная посредственность. В-четвертых, культурные предпосылки. Человек, довольный собой, перестал критически относиться к себе и

действительности, заниматься самоусовершенствованием ограничился тягой к удовольствиям, развлечениям.

Массы, считает Ортега-и-Гассет, начали свою экспансию, навязывая творческому меньшинству свою волю, жизненные ценности. В итоге наблюдается омасовление культуры, искусства.

Американский ученый Д. Макдональд, вслед за Ортега-и-Гассетом, определил массовую культуру как созданную для рынка и «не вполне культуру».

Вместе с тем, массовая культура имеет и определенное положительное значение, поскольку несет в себе компенсаторную функцию, помогает адаптироваться, сохранить социальную устойчивость в непростых социально-экономических условиях, обеспечивает общедоступность духовных ценностей, достижений науки и техники. При определенных условиях и качестве отдельные произведения массовой культуры выдерживают испытание временем, поднимаются до уровня высокохудожественных, получают признание и в итоге становятся в определенном смысле народными.

В качестве антипода массовой многие культурологи рассматривают элитарную культуру (фр. избранное, лучшее). Это культура особого, привилегированного слоя общества с его специфическими духовными способностями, отличающаяся творчеством, экспериментализмом, закрытостью. Элитарной культуре свойственна интеллектуально-авангардная направленность, сложность и неординарность, что делает ее понятной преимущественно для избранных и недоступной для человека массы.

Она известна уже с древности, когда жрецы, племенные вожди становились обладателями особых, недоступных другим знаний. В период феодализм; подобные отношения воспроизводились в различных конфессиях, рыцарских или монашеских орденах, капитализма – в интеллектуальных кружках, ученых сообществах, аристократических салонах и т. д. Правда, в

новое и новейшее время элитарная культура уже не всегда ассоциировалась с жесткой кастовой обособленностью. В истории известны случаи, когда одаренные натуры, выходцы из простого народа, например Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, прошли сложный путь становления и примкнули к элите.

Элитарная культура основывается на философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, деливших человечество на «людей гениев» и «людей пользы», или же на «сверхлюдей» и массу. Позднее мысли об элитарной культуре развиты в работах Ортега-и-Гассета. Он считал ее искусством одаренного меньшинства, группы посвященных, способных прочесть символы, заложенные в художественном произведении. Отличительными признаками такой культуры, считает Ортега-и-Гассет, является, во-первых, стремление к «чистому искусству», то есть создание произведений искусства только ради искусства, во-вторых, понимание искусства как игры, а не документального отражения действительности. На фоне дегуманизации и омасовления всей культуры в целом, Ортега-и-Гассет видит будущее в развитии нового «чистого», элитарного искусства. В этом, возможно, ограниченность его взглядов.

Субкультура (лат. подкультура) – это культура определенных социальных групп, отличающаяся или даже частично противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся с доминирующей культурой. Чаще всего она является фактором самовыражения, но в ряде случаев является фактором неосознанного протеста против доминирующей культуры. В этом плане ее можно разделить на положительную и негативную. Элементы субкультуры проявились, например, в средневековье в виде городской, рыцарской культур. В России сложилась субкультура казачества, различных религиозных сект.

Формы субкультуры разные – культура профессиональных групп (театральная, культура медиков и т.д.), территориальная (городская, сельская), этническая (культура цыган), религиозная (культура сект, отличающихся от мировых религий), криминальная (воры, наркоманы), подростково-молодежная.

Последняя чаще всего служит средством неосознанного протеста против правил, установленных в обществе. Молодежь склонна к нигилизму, легче подчиняется влиянию внешних эффектов и атрибутики. Культурологи в качестве первых молодежных субкультурных групп называют «тедди-бойз», появившихся в середине 50-х годов XX столетия. Почти одновременно с ними возникли «модернисты» или же «моды». К концу 50-х годов стали появляться «рокеры», у которых мотоцикл был символом свободы и одновременно средством устрашения.

К концу 60-х годов от «модов» отделились «скинхеды» или «бритоголовые», агрессивные футбольные фанаты. В это же время, в 60-70-х годах, в Англии возникают субкультуры «хиппи» и «панков».

Все эти группы отличает агрессивность, негативное отношение к традициям, доминирующим в обществе. Для них характерна своя символика, знаковая система. Они создают свой образ, прежде всего внешний облик: одежда, прически, украшения из металла. У них своя манера поведения: походка, мимика, особенности общения, свой особый сленг. Появились свои традиции, фольклор. Каждое поколение усваивает укоренившиеся в тех или иных субгруппах нормы поведения, нравственные ценности, фольклорные формы (поговорки, предания) и через короткое время уже не отличается от своих предшественников.

При определенных обстоятельствах особенно агрессивные субгруппы, например, хиппи могут стать в оппозицию к обществу, а их субкультура перерасти в контркультуру. Этот термин впервые употребил в 1968 году американский социолог Т. Роззак для оценки либерального поведения так называемого «разбитого поколения».

Контркультура – это социально-культурные установки, противостоящие доминирующей культуре. Для нее характерен отказ от сложившихся социальных ценностей, моральных норм и идеалов, культ бессознательного

проявления природных страстей и мистического экстаза души. Контркультура ставит целью ниспровержение господствующей культуры, которая представляется организованным насилием над личностью. Этот протест принимает различные формы: от пассивных до экстремистских, которые проявлялись в анархизме, «левацком» радикализме, религиозным мистицизмом и т. д. Ряд культурологов отождествляют ее с движениями «хиппи», «панков», «битников», которые возникли и как субкультуры, и как культуры протеста против технократизма индустриального общества. Молодежную контркультуру 70-х годов на Западе называли культурой протеста, поскольку именно в эти годы молодежь особенно резко выступила против системы ценностей старшего поколения. Но именно в это время канадский ученый Э. Тирьякан рассмотрел в ней мощный катализатор культурно-исторического процесса. Всякая новая культура возникает в результате осознания кризиса предшествующей культуры.

От контркультуры следует отличать маргинальную культуру (лат. край). Это понятие, характеризующее ценностные установки отдельных групп или личностей, в силу обстоятельств оказавшихся на грани различных культур, но не интегрировавшихся ни в одну из них.

Понятие «маргинальная личность» было введено в 20-е годы XX века Р. Парком для обозначения культурного статуса иммигрантов. Маргинальная культура находится на «окраинах» соответствующих культурных систем. Примером могут служить, например, мигранты, деревенские жители в городе, вынужденные адаптироваться к новому для них урбанистическому образу жизни. Маргинальный характер культуры может приобрести и в результате сознательных установок на неприятие социально одобренных целей или способов их достижения.

Особое место в классификации культуры занимает историческая типология. Можно назвать целый ряд различных подходов к решению этой проблемы.

Наиболее распространенные из них в науке следующие.

Это – каменный, бронзовый, железный века, по археологической периодизации; языческий, христианский периоды, по периодизации, тяготеющим к библейской схеме, как, например, у Г. Гежеля или С. Соловьева. Сторонники эволюционных теорий XIX века различали три ступени развития общества: дикость, варварство, цивилизация. Формационная теория К. Маркса исходила из деления мирового культурно-исторического процесса на эпохи: первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодализм, капитализм. Согласно «евроцентристских» концепций, история человеческого общества делится на Древний мир, Античность, Средние века, Новое время, Новейшее время.

Достаточно широкую известность в начале XX века получили концепции локальных цивилизаций Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Ряд культурно-исторических теорий исходят из периодизации: Восток-Запад, доклассический, классический и неоклассический периоды, доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество.

Наличие многообразия подходов к определению исторической типологии культуры позволяет сделать вывод о том, что универсальной концепции, объясняющей всю историю человечества и его культуры, нет. Тем не менее, в последние годы внимание исследователей особенно привлекла концепция немецкого философа Карла Ясперса (1883 – 1969 гг.). В книге «Истоки истории и её цель» в культурно-историческом процессе он выделяет четыре основных периода. Первым является период архаичной культуры или же «прометеевская эпоха». Главным в это время является возникновение языков, изобретение и использование орудий труда и огня, начало социкультурной регуляции жизни. Второй период характеризуется как доосевая культура древних локальных цивилизаций. Возникают высокие культуры в Египте, Месопотамии, Индии, позже в Китае, появляется письменность. Третий этап представляет собой, по

Ясперсу, своеобразную «ось мирового времени» и относится к VIII – II векам до н. э. Это была эпоха несомненных успехов не только в материальной, но и прежде всего, в духовной культуре – в философии, литературе, науке, искусстве и т. д., жизни и творчества таких великих личностей, как Гомер, Будда, Конфуций. В это время заложены основы мировых религий, наметился переход от локальных цивилизаций к единой истории человечества. В этот период формируется современный нам человек, разработаны основные категории, которыми мы мыслим.

Четвертый этап охватывает время с начала нашей эры, когда началась эпоха научно-технического прогресса, наблюдается сближение наций и культур, проявляются два основных направления культурного развития: «восточное» с его духовностью, иррационализмом и «западное» динамичное, прагматичное. Это время обозначено как универсальная культура Запада и Востока в послеосевое время.

Интересной представляется также типология цивилизаций и культур немецкого ученого начала XX в. Макса Вебера. Он различал два типа обществ и соответственно культур. Это традиционные общества, где не действует принцип рационализации. Те же, которые базируются на основе рациональности, Вебер называл индустриальными. Рационализация, по Веберу, проявляется тогда, когда человеком движут не чувства и естественные потребности, а выгода, возможность получения материальных или моральных дивидендов. В отличие от него, русско-американский философ П. Сорокин положил в основу периодизации культуры духовные ценности. Он выделил три типа культур: идеациональный (религиозно-мистический), идеалистический (философский) и чувственный (научный). Кроме того, Сорокин различал культуры по принципу организованности (разнородные скопления, образования со сходными социокультурными характеристиками, органические системы).

Такое многообразие подходов дает возможность более глубоко исследован этот феномен.

2.3. Социальные функции культуры

Культура представляет собой социальное явление и поэтому выполняет в обществе определенные функции, то есть совокупность задач, которые она решает по отношению к сообществу людей.

В качестве одной из важнейших многие исследователи выделяют гуманистическую. Культура призвана формировать личность, обладающую высокими нравственными качествами, способную к духовному самосовершенствованию. Второй фундаментальной функцией является созидательная. Ее суть заключается в освоении и преобразовании мира. Человек научился производить материальные блага, управлять природой, но одновременно потерял и связь с ней. Это отрицательно сказывается и на самом человеческом бытии. Культура позволяет более цивилизованно управлять природой. С помощью культуры человек научился восстанавливать и свои физические, духовные силы. В этом смысле особенно интересны восточные культуры, где выработаны сложные системы психотерапии, медитации, нетрадиционной медицины.

Универсальной функцией также считается защитная или адаптивная. Она включает в себе механизм средств, способов, правил, с помощью которых человек приспособливается к природной и социальной среде. По своим биологическим характеристикам человек недостаточно приспособлен к условиям жизни, поэтому созданная им искусственная культурная среда помогает ему адаптироваться в окружающей среде.. Культура помогает выжить, возродить и развить уже достигнутое и в условиях социальных катаклизмов. Так, в период средневековья набеги варваров практически отбросили развитые

страны к эпохе первобытности. Но именно культурная память помогла им возродиться и подняться на новую ступень прогресса.

Близка к ней компенсаторная функция. Самыми различными способами и средствами, связанными с искусством, музыкой, танцами, играми и т.д. культура помогает человеку снять психологическую нагрузку.

Наряду с адаптивными значительное место занимает информационно-коммуникативный комплекс функций. Среди них можно выделить следующие.

Познавательная или функция трансляции социального опыта. Она выражается в развитии наук и расширении познания. Кроме того, только специфическими методами культуры можно осуществить связь поколений, передать потомкам информацию о мире.

Информационная функция помогает различными способами (язык, фольклор, письменность, книги, радио, кино и т. д.) передавать информацию и тем самым формировать социальную личность.

Коммуникативная функция позволяет человеку общаться с другими людьми, поскольку он не может жить изолированно от общества. Общение может быть непосредственное или же через духовные ценности. Важное значение имеют язык, письменность, средства информации и т.д.

С коммуникативной тесно связана знаковая функция. С помощью специфических знаковых систем культура дает человеку осмысленное, цельное представление о мире.

Ряд функций определяют внутренние мотивы действий людей. Это, прежде всего, функция социокультурной регуляции. Она направлена прежде всего на поддержание нравственного равновесия в обществе и осуществляется с помощью моральных, религиозных ценностей, норм, традиций, обычаев. Благодаря культуре формируется этика поведения человека в обществе и его социальная сущность. Эта функция эволюционирует вместе с развитием человечества. Первоначально преобладали такие формы, как обычаи, традиции,

причем преобладало влияние норм морали прошлых поколений. Это так называемы традиционные общества (Египет, Китай и др.). В средневековый период усиливается религиозная регламентация, позднее все большее значение приобретают такие формы социальной регуляции, как литература, этика, эстетика, средства массовой информации. Развиваются динамичные культуры, создающие новые нормативы и традиции порой отличающиеся от старых (американская культура).

В отличие от регулятивной, функция социализации направлена на установление определенных норм поведения в обществе через право и правоохранительные органы, суды, армию, законы, государство, а также политические партии и общественные организации. Социализация поддерживается также через семью, школу, трудовые коллективы.

Одну из важнейших сторон культуры призвана обеспечивать ценностно-нормативная функция, ее задачей является выработка у личности внутренней потребности следовать определенным этическим нормам, она формирует систему нравственных ценностей, которые служат ориентиром не только для отдельных людей, но и для определенных социальных групп. Это стабилизирует общество, обеспечивает его единство и целостность.

В целом, этим не ограничивается характеристика социальных функций культуры. Они многогранны, как многогранна и сама культура.

Раздел II ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

3. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

3.1. Особенности первобытной культуры

Первобытное общество представляет собой наиболее длительный этап в истории человечества, когда из животного мира появился *Homo Sapiens* – человек мыслящий, когда постепенно формировался его духовный облик, развивалась членораздельная речь, когда появились первые произведения человеческой культуры. Поэтому понятно то внимание, которое уделялось и уделяется этой проблеме учеными всего мира. Однако изучение и реконструкция этого немаловажного этапа развития мировой культуры значительно затрудняется вследствие недостатка источников изучения, небольшим количеством сохранившихся культурных ценностей. При изучении истории и культуры первобытного общества ученые основываются главным образом на данных археологии, с определенной долей условности, этнографии.

Первобытная культура имеет общие черты и особенности. Это, прежде всего, синкретизм (греч. *sincretismos* – соединение), то есть всеобщий, единый характер. Мы не можем выделить ее отдельные виды. Материальное производство было слито с искусством, искусство с магией, магия – с культовыми действиями, ритуальными плясками, музыкой, первыми простейшими скульптурными изображениями и т.д. Особенностью первобытной культуры было также наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, растений, животных. Важной отличительной чертой первобытного искусства был традиционализм: определенные приемы изготовления артефактов, изобразительного искусства были характерны для отдельных местностей на протяжении длительного периода.

В настоящее время разработана следующая периодизация истории первобытного общества, охватывающей каменный век: палеолит (палео с греческого означает древний) – (2 млн. – 8 тыс. лет назад), мезолит (средний) – (8 – 7 тыс. лет), неолит (новый) – (7 – 4 тыс. лет до н. э.). В свою очередь, палеолит делится на нижний, средний и верхний. Но существует и другая периодизация палеолита, основанная на названиях местностей, где найдены наиболее важные археологические находки, имеющие культурную ценность. Она позволяет проследить основные этапы становления и развития первобытной культуры.

3.2. Изобразительное искусство

Наиболее древний период отмечен Шельской и Ашельской археологическими культурами. Для них характерны первые примитивные каменные орудия труда, грубо обработанные сколами.

В эпоху среднего и верхнего палеолита значительно совершенствуется техника обработки каменных орудий труда. Рубила становятся значительно меньше, режущая кромка – более ровной. Более разнообразными становятся приспособления для трудовой деятельности, охоты и рыболовства: появляются скребла, шила, наконечники копий и т.д., увеличивается количество артефактов, изготовленных из кости. Ученые подсчитали, что во время верхнего палеолита (40 тыс. – 8 тыс. лет до н. э.) краманьонцы изготавливали до 150 типов разных каменных орудий труда. В это время зарождается и первобытное изобразительное искусство. Первый этап получил название Перигорда Он датируется 35 – 30 тыс. лет и характерен появлением следов первобытного искусства: насечек, нарезов на изделиях из кости, на камне. В эпоху Ориньяка (30 – 19 тыс. лет до н. э.) начинается предистория изобразительного искусства. Первоначально это были отпечатки или изображения рук, обведенные краской, зигзагообразные линии, оставленные человеческой рукой на сырых стенах

пещер. Иногда в этих хаотических линиях просматриваются неясные контуры животных. Следующим звеном в предистории первобытного искусства, соответствующим среднему и верхнему Ориньяку и периоду Солютре (19 – 15 тыс. лет до н. э.), являются глиняные скульптурные изображения животных и каменные или костяные женские изображения, так называемые «палеолитические Венеры». Примером животной скульптуры является глиняная фигура медведя из пещеры Монтеспан (Франция), выполненная в натуральную величину с насаженным черепом натурального зверя. Примечательно, что скульптура испрещена ударами копий, а вокруг нее обнаружены следы босых человеческих ног. Это наводит на мысль, что данное изображение служило основой для магических действий. Найдены также и другие глиняные фигурки зверей разной величины. Скульптурные фигурки «палеолитических Венер», а позднее рельефы и контуры обнаженных тучных женских фигур были относительно меньшего размера, но отличались схематизмом и условностью. Изображения отражали лишь общие черты изображаемых объектов, их создатели не стремились соблюсти пропорции, передать индивидуальные особенности, наоборот, основное внимание они уделяли преувеличенным женским началам, подчеркнутой грудью, бедрами, что, вероятно, имело ритуальное значение, символ плодородия. Подобные «Венеры» найдены во Франции, Италии, Австрии, Чехии и других странах.

Статуэтки, камни с гравированными изображениями развивали абстрактно-образное мышление и способствовали переходу непосредственно к живописи. Период Мадлен (15 – 10 тыс. лет до н. э.) является вершиной наскальной живописи. Она представлена прежде всего пещерными росписями, выполненными, как правило, в четырех цветах (красный, черный, охра и зеленый). Изображались в основном животные, причем рисунки выполнены в исключительно реалистической манере, отличающейся жизненностью и точностью, передачей объемности, светотеней, с правильными пропорциями.

Эти пещерные рисунки были открыты еще в XIX веке. Мадленским периодом датируются наиболее известные пещерные галереи: Ласко, Монтеспан, Фон де Гом во Франции, Альтамир в Испании. Последняя, например, датируется 13-10 тыс. лет до н. э. и представляет собой ряд подземных «залов», покрытых множеством изображений животных. Большинство фигур нарисовано коричневой краской. Художники не заботились о композиции, но контуры фигур воссозданы с большой точностью, твердой рукой, искусно наложены светотени. В пещере Фон де Гом найдена целая «картинная галерея», состоящая из рисунков 40 лошадей, 23 мамонтов, 17 оленей. В пещере Ласко среди различных росписей обращает на себя внимание рисунок раненого бизона, отличающийся многоцветностью, динамичностью, поразительной схожестью с оригиналом. Первобытные художники, очень точно изображая отдельных животных, тем не менее не имели представления о перспективе. Например, росписи на потолке пещер Альтамира представляют собой в отдельности по сути шедевры, но в целом эти рисунки представлены в хаотическом беспорядке, разных размеров, некоторые нарисованы вверх ногами, некоторые накладываются одно на другое.

В период мезолита дальнейшее развитие получили производительные силы, люди изобрели лук, стрелы, начали заниматься животноводством, земледелием, переходить к оседлому образу жизни. Совершенствовались орудия труда, была освоена техника шлифовки камня, стали использоваться сложные приспособления, сделанные с помощью микролитов, то есть небольших острых кусочков кремня, вставленных в костяную или деревянную основу. Из микролитов изготовлялись и наконечники стрел.

Изменились характер и техника наскального или пещерного искусства: наряду с рисунками животных чаще стали появляться изображения людей, причем следует отметить в качестве новой отличительной черты преобладание сюжетных схем, бытовых сцен, например, группы людей на охоте, рыбной

ловле и т.д. Первобытные художники стремились передать экспрессию, движение, смысл событий. Но в то же время живопись теряет свою многоцветность, рисунки становятся более схематичными. Подобный характер имеют картины на скалах Виллторта (Испания).

Во время неолита высокого совершенства достигла техника обработки камня путем шлифования. К культурным новшествам можно отнести освоение техники изготовления керамики из обожженной глины, прядения и ткачества. В шестом тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке уже появились первые изделия из самородной меди, то есть наступила промежуточная эпоха – меднокаменный век, а с пятого тысячелетия, конца неолита, в этом регионе люди освоили уже изготовление орудий труда из бронзы, то есть сплава меди с оловом, свинцом или цинком. В конце неолита и в период энеолита (3 – 2 тысячелетие до н. э.) появляются жилища, культовые сооружения, в том числе на Ближнем Востоке – каменные; мегалиты (культовые сооружения из огромных камней). Мегалиты были трех типов: менгиры (длинные камни до 20 м, например, аллея менгиров из 2613 камней во Франции); дольмены (вертикальные камни, перекрытые горизонтальным камнем); кромлехи (архитектурные ансамбли из огромных камней вокруг центрального камня). Ярким примером сочетания менгиров, дольменов и кромлехов является алтарь солнца «Стоунхендж» в Англии, относящийся к концу IV тысячелетия до н. э.

Для наскального искусства эпохи неолита характерно усиление элементов символизма, абстракции, которые выражались через орнамент: геометрический, зооморфный, антропоморфный. В центральной Европе был распространен «ленточный» орнамент в виде спиральных, зигзагообразных и других лент. Позднее орнамент стал более абстрактным (круги, овалы, ромбы и т. д.), с символами. Например, ломаные линии означали воду, ромбы – мироздание, ориентированное по сторонам света. Появились рисунки в виде так называемых «рентгеновских снимков», когда при изображении животных рисовались и их

внутренние органы, а также в виде петроглифов, то есть знаков на камнях, представлявших упрощенные схемы рисунков.

На стадии неолита наряду с усложнением изобразительного искусства были уже накоплены определенные астрономические и медицинские знания, в отдельных регионах появилось пиктографическое письмо.

Таким образом, в первобытном искусстве в зачаточном состоянии проявились многие направления живописи: графика (рисунки, силуэты), непосредственно живопись (изображения в цвете), скульптура (фигурки из глины, кости, камня), декоративно-прикладное искусство (изготовление керамики, резьба на камне, кости, орнамент).

Появление на стенах пещер символических знаков, например, изображение стрелы в случае объявления войны соседнему племени, позволяет сделать предположение о зарождении в эпоху неолита так называемой «предметной письменности».

3.3. Религия первобытного человека

В первобытную эпоху возникли и зачаточные формы религии (лат. religare – связывать), мифология. Уже сам факт погребений, которые уже существовали в среднем палеолите, свидетельствует о вере в потусторонний мир и наличии религиозных обрядов. В эпоху верхнего палеолита появляется магия. Самые простые действия приобретали религиозный смысл, целью их было воздействие на сверхъестественные силы, связь с духами предков. Например, началу охоты предшествовали определенные магические действия, например, ритуальные танцы, метание копий в глиняную скульптуру медведя и т. д. Магические действия носили индивидуальный (ритуалы шаманов, колдунов), а чаще коллективный характер. Формы магии были различными: подражательная (нанесение вреда копии зверя с целью облегчения самой охоты и ее удачного завершения), вредоносная (нанесение порчи), метеорологическая (вызов дождя),

военная (ритуальные воинственные танцы с целью поднятия воинственного настроения и облегчения победы над врагом), любовная (привораживание), земледельческая (земледельческие обряды), магия слова (заговоры) и т. д.

Первичной формой религии был тотемизм (индейск. от-тотем – его род), то есть поклонение тотему (животное, растение, явление природы), от которого произошел данный род. У славян, например, тотемом был медведь.

Разновидностью первичной религии был также фетишизм (порт. *fetico* – талисман, идол). Первобытные люди поклонялись неодушевленным предметам, которым приписывались сверхъестественные свойства. Чаще всего предметами поклонения были камни, деревья, а также фигуры существ, сделанные руками людей, а также амулеты (клыки зверей, небольшие камни, искусственные изделия), которые человек постоянно носил с собой.

В более поздний период, когда первобытный человек стал мыслить более абстрактными понятиями, появляется такая форма религии, как анимизм (лат. *anima* – душа). Люди верили в переселение душ, различных духов, окружавших их, одухотворяли природу, животных, растения. Первоначально анимизм существовал в форме аниматизма – представления об одушевленности всей природы. Постепенно сформировался культ предков. Люди верили в бессмертность души, продолжавшей жить в загробном мире и с которой возможно ритуальное общение. На стадии неолита вместе с распространением анимизма появились особые группы людей, своего рода посредников между людьми и потусторонними силами – шаманы. Они якобы осуществляли общение с духами через ритуальные танцы, пение, принятие наркотических средств и т.д. Однако, не в силах объяснить те или иные события или явления природы, люди обращались к мифотворчеству. Мифы условно можно классифицировать следующим образом: мифы о животных, космогонические (о происхождении мира, земли, солнца), мифа о рождении и смерти, о загробном мире. Впоследствии они нашли отражение в религии и мифологии древних

цивилизаций. Все формы первобытной религии, а также и мифотворчество объединяла вера в одушевленность природы. Животные, птицы, неодушевленные предметы являлись, по представлению первобытного человека, живыми существами, многие из них обладали сверхъестественной силой.

Таким образом, первобытная культура явилась важным этапом в становлении основных направлений мировой культуры в более поздний период.

4. КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ ВОСТОКА

4.1. Культура Древнего Египта

Особенности истории и культуры

Цивилизация Древнего Египта возникла одной из первых (до сих пор остается открытым вопрос, Египет или Шумер был колыбелью человеческой истории). Древний Египет как самостоятельная цивилизация просуществовал около трех тысячелетий – приблизительно с конца IV тысячелетия до н. э. до 332 г. до н. э., когда он был покорен Александром Македонским.

Завоевание Александром Македонским навсегда лишило Египет независимости, однако древнеегипетская культура еще долгое время продолжала существовать. В течение трех веков здесь правили наследники Александра, потомки его полководца Птолемея. В 30 г. до н. э. Египет превратился в римскую провинцию. Около 200 г. н. э. сюда пришло христианство, которое затем стало официальной религией – вплоть до арабского завоевания в 640 г. н. э.

Слово «Египет» в переводе с древнегреческого означает «загадка», «тайна». Сами же египтяне называли свою страну «Ке-мет», что на их языке означало «черная земля». Таким образом противопоставлялся цвет плодородной почвы долины Нила красной земле окружавших Египет пустынь.

Действительно, существование Египта напрямую зависело от Нила, от разливов Великой реки (как называли ее египтяне), приносящих на поля плодородный ил. Не случайно «отец истории» Геродот назвал Египет «даром Нила». Основу экономики страны составляло ирригационное (орошаемое) земледелие, оросительные системы требовали централизованного управления, и эту роль взяло на себя государство во главе с фараоном. Фараон обладал неограниченной властью, которая имела, по представлениям египтян, божественную природу.

В истории Древнего Египта выделяют несколько основных периодов: додинастический (вторая половина IV – начало III тыс. до н. э.); Древнее царство (2900 – 2270 гг. до н. э.), Среднее царство (2100 – 1700 гг. до н. э.), Новое царство (1555 – 1090 гг. до н. э.) и Позднее царство (XI в. – 332 г. до н. э.). Основные этапы разделяют периоды междуцарствий, характеризующиеся распадом единого государства и вторжениям иноземных племен.

Становление древнеегипетской цивилизации происходило в додинастический период. К концу IV тысячелетия до н. э. складываются два крупных раннегосударственных объединения – Верхний и Нижний Египет, а в начале III тысячелетия до н. э. происходит объединение Египта под властью царя Мины (Менеса), который основал первую столицу государства – Мемфис.

Уже в додинастический период в Древнем Египте появились городские поселения, стали развиваться ирригационное земледелие, скотоводство, виноделие и ткацкое ремесло. К этому периоду относится формирование религиозно-мифологических представлений (заупокойного культа и культа обожествленного правителя), а также начало изготовления папируса и распространения письменности. Тем не менее, настоящий расцвет Египта наступил в эпоху Древнего царства, когда произошло объединение страны. Сами египтяне считали эту эпоху «золотым веком» в своей истории.

Древнее царство

В период Древнего царства Египет вступил в век металла (бронзовый век). Наряду с каменными орудиями труда широко применялись изделия из меди.

Религия. Огромную роль в жизни египтян играла религия. Особенности религиозных верований объясняются многие характерные черты и формы египетского искусства, литературы, науки. Греческий историк Геродот назвал египтян самыми набожными из людей. Они считали, что их родина создана богами, которые правили Египтом до земных царей. Боги-творцы уничтожили первоначальный хаос, создали многообразный мир и утвердили в нем

божественный Порядок и Истину, составляющие всеобщую гармонию, воплощением которой является богиня Маат.

Религиозные взгляды древних египтян в основном сложились в эпоху Древнего царства. В дальнейшем они претерпели значительные изменения, которые, тем не менее, не коснулись исходных черт и особенностей религии. В частности, неизменным оставался культ животных и птиц, чему соответствовало зоантропоморфное изображение божеств.

Религиозные представления древних египтян рождались на основании впечатлений от реального природного мира. Животные наделялись сверхъестественными, магическими свойствами, им приписывалось бессмертие – бог Гор уподоблялся соколу, Анубис – шакалу, Хнум – барану, Собек – крокодилу, богиня Хатхор – корове. Египтяне поклонялись не самому животному, а божественному духу, способному принимать различные формы существования, на которые распространялось религиозное почитание.

Широко распространен был культ быка, олицетворявшего бога плодородия и животворные силы природы. Помимо этого, в ряде местностей бык стал воплощением солнечного бога Ра, в Мемфисе в нем видели бога Птаха, в Абидосе его связывали с культом Осириса.

С развитием египетской цивилизации богам стали придавать антропоморфный вид. Остатки древнейшего поклонения богам-животным законсервировались в виде птичьих и звериных голов у антропоморфных (человекоподобных) божеств и проявлялись в элементах головных уборов (голова сокола у Гора, рога коровы у Изиды, рожки газели у Сатит, рога барана у Амона и т. д.). Египетский пантеон с большим числом звероподобных богов был непонятен иностранцам. «Что за чудовища явились предметом почитания в этой сумасшедшей стране? – вопрошал римский поэт Ювенал. – Где вы еще встретите горящий золотом портрет длиннохвостой макаки?»

Боги в представлении египтян были не только на земле, но и на небе. Оба местообитания наделялись потусторонним измерением. Так, восходящее солнце воспринималось ими как бог Ра, плывущий в лодке к «другому берегу – западному горизонту. Там он садился на ночную ладью и путешествовал в загробном мире, совершая круг, чтобы утром вновь появиться над горизонтом в виде дневного светила. Солнечные божества стали почитаться очень рано, и представляли их по-разному: то в виде крылатого диска, то как скарабея с солнцем в лапах, то в облике сокола, то человеком с соколиной головой. Именно из числа этих божеств выдвинулся и стал общеегипетским бог Ра, который в разное время отождествлялся с другими богами – Атумом, Амоном, Гором.

Одной из атрибутивных и важных черт древнеегипетской религии было обожествление царя – фараона. Согласно надписи на одной из гробниц, фараон был «распорядителем всего, что послано небом и вскормлено землей». С момента становления государственности фараон считался живым богом на Земле, воплощением бога Гора. В Древнем царстве его представляли как земного сына бога Ра, в Среднем царстве – сыном Амона-Ра. Считалось, что земная природа фараона получена от матери, а божественная – от верховного бога. После смерти фараона хоронили с необычайной пышностью в специально возведенной гробнице с богатейшим погребальным инвентарем. Египтяне полагали, что его божественная натура удалялась в потусторонний мир, где воссоединялась с остальными богами. Подобно богам, фараоны имели свои храмы, где им при жизни приносились жертвы и в их честь проводились богослужения.

Важнейшим элементом религиозных представлений древних египтян была вера в загробную жизнь, тесно связанная с заупокойным культом. Загробная жизнь виделась не только как переход человеческой души из одного

состояния в другое, но и как сложное взаимодействие ее с «воскресшим» телом после смены ипостаси.

Одно из проявлений бессмертной души – Ах, или «преображенный дух», покидающий, согласно верованиям египтян, тело после смерти для возрождения на небесах. Менее далекий путь совершала Ба умершего – его «душа», изображавшаяся как птица с человеческой головой; она могла на время оставлять мертвую плоть, но всегда возвращалась в свое «гнездо» – тело покойного. Третий элемент, Ка, был связан с телом еще более тесными узами, представляя собой жизненную силу умершего. Ка принимал дары, принесенные родственниками покойного для поддержания его сил во время путешествия в загробный мир, о чем свидетельствует, например, такая заупокойная запись: «Тысяча хлебов и кувшинов с пивом и остальная хорошая и свежая еда для Ка усопшего».

Специфика древнеегипетской религии состояла в достижении воскрешения не только «души», но и «тела». Чтобы продолжить жизнь в гробнице и вне ее, тело мертвеца должно было сохраниться. Забота о сохранности останков привела к развитию бальзамирования и мумификации. Тело обертывали пропитанными смолой льняными бинтами, и оно сохраняло форму, даже когда под бинтами начинался процесс распада. Эта несложная процедура давала поразительный эффект. В одной из гробниц нашли обернутый бинтами фрагмент руки, возраст которой около 5000 лет. Предположительно, она принадлежала фараону I династии Джеру (Дену).

Уже в Древнем царстве предпринимались попытки создания мумий. Удаленные через разрез в брюшной полости внутренние органы помещались в канопы – сосуды, наполненные специальным раствором. Затем полое тело высушивали и заворачивали в пропитанную смолами ткань. После завершения этой процедуры тело одевали, а на лицо наносили зеленую краску.

Архитектура. Главным видом искусства Древнего Египта была архитектура, которая развивалась в тесном единстве с живописью, скульптурой и рельефом.

Подавляющее большинство архитектурных построек Древнего царства связано с заупокойным культом. Ранними погребальными сооружениями были мастабы (араб. буквально – каменная скамья), первоначально представлявшие собой песчаную насыпь, укрепленную каменной кладкой. Мастабы фараонов, начиная с первой династии, имели плоскую крышу и наклонные стены и строились из высушенных на солнце глиняных кирпичей.

Со времени правления фараона III династии Джосера (XXVIII в. до н. э.) формы царских погребальных сооружений существенно изменились. Гениальный зодчий Имхотеп предложил проект гробницы, ставший переходным вариантом от мастабы к пирамиде. Имхотеп фактически построил сооружение из шести мастаб, расположенных одна на другой и уменьшающихся в размере от основания к вершине. В результате получилась ступенчатая пирамида, в которой форма подчеркивала сакральное назначение сооружения. На стене гробницы имеется текст: «Для него (царя) построена лестница до небес, чтобы он смог попасть с вершины ее на небо». Пирамида Джосера имела высоту 62 м, а длина стен у основания составляла 125 и 104 м.

Для основателя IV династии фараона Снофру построили пирамиду из 8 ступеней, которые затем засыпали щебнем и облицевали известняком. Так появилась классическая пирамида с ровными гранями.

Самые большие и знаменитые пирамиды находятся в Гизе и принадлежат фараонам IV династии Хуфу (греч. Хеопс), Хафру (Хефрен) и Менкауру (Микерин). Они довольно точно ориентированы по сторонам света. Крупнейшая из них – пирамида фараона Хеопса (высота около 147 м) была построена в XXVII в. до н. э. зодчим Хемиуном, племянником фараона. Пирамида сложена из более чем 2 300 000 каменных блоков, средний вес блока составляет 2,5 т.

Поражает тщательность обработки блоков и невероятная точность, с которой они устанавливались друг на друга: зазоры между ними не превышают 1 мм.

Пирамиды выражали идею бессмертной, божественной природы фараона и подчеркивали его неограниченную власть над простыми смертными. Невероятные размеры пирамиды, тяжелая статичность символизировали неизменность и вечность стоящих над смертными сил. Приближающегося человека она буквально подавляла, заставляя почувствовать свою незначительность. Египтянам внушалось бесконечное превосходство вечных «богов-людей», наделенных безграничной властью.

Древние греки признали пирамиды одним из семи чудес света. Архитектурные памятники последующих эпох, в том числе величественный христианский храм Европы – собор Святого Петра в Риме, кажутся карликами по сравнению с пирамидой Хеопса, основание которой в два раза превосходит по ширине Красную площадь в Москве.

Пирамиды в Гизе составляют центр огромного погребального комплекса – с поминальными храмами фараона и маленькими пирамидами царских родственников и приближенных. В архитектурный ансамбль входит знаменитый Большой Сфинкс длиной 57 м и высотой 20 м – вырубленное из цельной скалы изображение льва с человеческим лицом, по одной из версий, фараона Хафра (Хефрена).

Искусство. В искусстве Древнего царства большую роль играла скульптура. Египетские статуи создавались согласно канонам (греч. *kanon* – правило, норма) – строгим законам, которым подчинялось изобразительное искусство. Они представляли собой фигуры, стоящие с выдвинутой вперед ногой, либо сидящие на троне с прижатыми к груди (или лежащими на коленях) руками и сомкнутыми ногами. Помещенные в поминальные храмы и гробницы статуи олицетворяли собой умерших и являлись вместилищем их душ, а потому отличались портретным сходством.

При выполнении рельефов (скульптурных изображений на плоскости) и настенных росписей египтяне использовали традиционный прием плоскостного изображения фигуры: ее ноги и лицо изображались в профиль, глаз – анфас, а плечи и нижняя часть туловища – в трехчетвертном развороте. Скульпторы таким образом показывали персонаж с разных сторон, совмещая наиболее выигрышные точки обзора. В изображении главную роль играла линия, а не цвет.

Фараон и вельможи всегда изображались более крупными, чем их окружение. На рельефе гробницы Мередука (XVIII в. до н. э.) фигура жены вельможи едва достигает колен супруга. Живо и узнаваемо передан мир природы: разнообразные звери, птицы, рыбы, растения. Тщательно проработаны всевозможные предметы, созданные человеком: орудия труда, одежда, украшения, музыкальные инструменты.

Письменность. Важным элементом культуры Древнего Египта была письменность. Возникновение древнеегипетской иероглифической (от греч. hieros – священный и glyphe – резать) письменности относится к додинастическому периоду. Однако ее широкое распространение, начиная с периода Древнего царства, было связано с потребностями сложной отчетности и обширной переписки. Первоначально знаки письма обозначали конкретный объект или абстрактное понятие. Затем некоторые иероглифы стали передавать звуки речи или сочетания звуков, но наряду с ними продолжали существовать знаки, обозначающие целые слова. Надписи этого времени представляют собой беспорядочное чередование фонетических символов с идеограммами, т.е. знаками, обозначающими понятия. Упорядочение такой сложной системы стало возможно с появлением иератического (жреческого) письма: в нем написание иероглифических знаков упростилось, а некоторые обозначения соединились между собой. Последнему обстоятельству способствовало широкое распространение папируса – уникального египетского материала для письма.

Сырьем для изготовления папируса служил тростник, в изобилии рос-ший в дельте Нила. Полосы, вырезанные из сердцевины тростника, смачивались в воде, спрессовывались и высушивались. В результате получался тонкий письменный материал с ровной поверхностью, напоминавший бумагу. Листы папируса при складывании не мялись на сгибах, что позволяло соединять их в свитки длиной до 40 м. На них писали справа налево тонкой тростниковой палочкой. Красной краской начинали новый абзац (отсюда пошло выражение «писать с красной строки»), а весь остальной текст наносился черной краской.

Изобретенный и производившийся лишь в Египте папирус долгое время составлял главную статью египетского экспорта.

Среднее царство

В последние века III тысячелетия до н. э. египетское государство, ослабленное войнами, внутривосточной борьбой и грандиозным строительством, распалось на отдельные области (номы). Новое объединение произошло в эпоху Среднего царства. Политический центр страны переместился в Фивы. В период Среднего царства интенсивно развивалась выплавка металла и египтяне широко использовали орудия из бронзы (сплава меди и олова).

Среднее царство считается классическим веком египетской культуры. Своего расцвета достигли египетская литература и наука, ярче проступили индивидуальные черты в скульптуре и изобразительном искусстве.

Религия. Усиление того или иного города Древнего Египта приводило к росту популярности его верховных богов. Наглядным примером может служить образ фиванского бога Амона, который долгое время играл второстепенную локализованную роль. Только в Среднем царстве, когда Фивы превратились в резиденцию фараонов, он получил статус общегосударственного бога и ему посвятили единый культ Амона-Ра.

Архитектура. В период Среднего царства возросла самостоятельность отдельных номов, что привело к расцвету местных художественных школ. Правители номов, пользовавшиеся известной автономией, начали строить свои усыпальницы в собственных владениях, а не у подножия царской пирамиды. Пирамиды стали гораздо скромнее, их возводили из кирпича с прокладкой из песка и щебня, что приводило к их быстрому разрушению.

По сравнению с Древним царством строилось больше храмов. Одним из самых значительных архитектурных сооружений Среднего царства стал заупокойный храм фараона Ментухотепа I. Он представлял собой сложный комплекс из скальных гробниц, храмовых дворов и залов с монументальными колоннадами на последовательно возвышавшихся террасах.

Фараон Аменемхет III воздвиг в Фаюмском оазисе огромное сооружение (площадью 72 тыс. м. кв.) с множеством помещений – залов, молелен, коридоров, кладовых. До наших дней дошли только разрозненные обломки, а также предания древних греков, дивившихся строению не меньше чем великим пирамидам, и давших ему название Лабиринт. Так же именовали дворец царя Миноса на Крите – другую масштабную постройку с крайне запутанной, беспорядочной планировкой.

Литература. Наряду с текстами религиозного характера древние египтяне создали оригинальную художественную литературу. Классическим периодом египетской литературы считается Среднее царство. Наиболее распространенными жанрами были повесть и сказка. Широкую известность получила «История Синухета», дошедшая до нас во многих списках. В отдельных произведениях ставились под сомнение традиционные взгляды на загробное существование. Таковы «Песнь арфиста» и «Беседа разочарованного со своей душой». Достаточно богатой была и поэтическая литература – гимны богам и фараонам, хвалебные песни.

Наука. Среднее царство вошло в историю как период развития научных знаний. Их средоточием стали храмы. Для египтян солнце и звезды были исполнены божественного смысла, а потому астрономия зародилась в лоне религии. Наблюдая движение небесных светил, жрецы обнаружили, что самая яркая звезда Сириус раз в году оказывается прямо над восходящим солнцем и через несколько дней после этого начинается ежегодный разлив Нила. Этот день ознаменовал первый день египетского года, насчитывавшего 12 месяцев, каждый из которых состоял из 30 дней. Для соответствия реальной продолжительности года в календарь включалось еще 5 дополнительных дней. Было принято у египтян и деление суток на 24 часа.

На период Среднего царства приходится расцвет математических и медицинских знаний. Египетские математики умели определять длину окружности, площадь круга, объем усеченной пирамиды, площадь поверхности полушария. Они пользовались десятичной системой счета, дробями, знали арифметическую прогрессию.

Во многом благодаря развивавшемуся искусству мумификации и бальзамирования египтяне обладали значительными медицинскими познаниями. Их врачи хорошо знали анатомию, занимались изучением мозга, кровеносных сосудов, пульса и сердца. У них появилось и врачебное профилирование: специалисты по глазным, зубным болезням и др. Вместе с тем практические руководства для врачей содержали научные знания попеременно с магией.

Достижения египетской медицины, прежде всего хирургии, оказали заметное влияние на развитие медицинских знаний многих народов древности и средневековья.

Новое царство

Окончание Среднего царства связано с нашествием племен гиксосов около 1700 г. до н. э. Они утвердились в Египте на полтора столетия. Изгнание гиксосов в середине XVI в. до н. э. положило начало эпохе Нового царства и

восстановлению египетской государственности. В период Нового царства Древний Египет достиг наивысшего могущества. Фараоны XVIII династии установили свое господство над многими соседними странами (Эфиопия, Палестина, Сирия). Египет переживал бурный экономический рост, чему способствовали успешные завоевательные войны, приносившие рабов, сырье, золото.

В эпоху Нового царства египтяне начали применять железо, широко использовали ткацкий станок, стали осваивать коневодство. Непревзойденного совершенства достигла мумификация, чему способствовал высокий уровень научных знаний. Это время отмечено грандиозным храмовым строительством, расцветом искусства рельефа, развитием монументальной скульптуры, разнообразием литературных жанров.

Религия и власть. Заметным событием религиозной и общественной жизни Египта Нового царства стала реформа, проведенная фараоном Аменхотепом IV (1368–ок. 1351 г. до н. э.). Стремясь ослабить власть жрецов, фараон запретил все многочисленные старые культы. Имя и изображения верховного фиванского бога Амона повсеместно уничтожались, что, по представлениям египтян, должно было свести на нет его мощь и само его существование. Единственным и истинным богом провозгласили Атона – бога солнечного диска. Это первая из известных в истории попытка введения единобожия – монотеизма.

Аменхотеп IV, изменивший свое имя на Эхнатон («угодный Атону»), покинул старую столицу Фивы и основал новую – Ахетатон («горизонт Атона») в местности, ныне называемой Амарна. Яркий, но недолгий период царствования фараона-реформатора принято обозначать как амарнский период.

После смерти Эхнатона его противники постарались стереть Ахетатон с лица земли, а с ним и память о фараоне-отступнике. Старая религиозная

система была восстановлена и просуществовала с некоторыми изменениями до конца древнеегипетской цивилизации.

Архитектура и искусство. Наивысший подъем Египта в период Нового царства нашел отражение и в монументальном искусстве. В Дейр-эль-Бахри в так называемой Долине царей обнаружены 58 усыпальниц фараонов Нового царства. Величайшими сооружениями этой эпохи были храмы, в частности, знаменитые храмы в Луксоре и Карнаке, посвященные богу Амону-Ра. Они занимали огромную площадь и отличались подчеркнутой монументальностью. Великолепны двory Луксорского храма, окруженные могучими золотистыми колоннами в виде папируса. Главной достопримечательностью является колонный (гипостильный) зал, в котором более 130 колонн образуют 16 рядов.

Своего совершенства в период Нового царства достигли живопись и рельеф. Изобразительное искусство этой эпохи отличает стремление к изысканности. Удлиненные легкие тела поражают гибкостью, очертания плеч – мягкой округлостью, точеные профили – тонкой красотой. Миндалевидные глаза полуприкрыты веками, что придает взгляду таинственность. Рельефы, росписи на стенах гробниц проникнуты динамизмом, они удивляют разнообразием сюжетов.

Значительные изменения в искусстве Нового царства связаны с деятельностью Эхнатона. Для возникшего при нем амарнского стиля характерны естественность и реалистичность. Они отличают и скульптурные изображения самого Эхнатона, его супруги Нефертити, и живописные портреты их дочерей.

Периодом наивысшего политического могущества Египта стало правление фараонов XIX династии (конец XIV–XII в. до н. э.). Эти честолюбивые правители пытались превзойти своих предшественников, затмить достижения Древнего царства. При них возобновилось монументальное

строительство, были возведены колоссальных размеров храмы с обилием колонн и статуй, необычайным богатством и пышностью убранства.

Впечатляющим памятником архитектуры этого времени является скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Его фасад украшали 4 двадцатиметровые статуи фараона, сидящего на троне в традиционной застывшей позе с руками на коленях. Все архитектурно-пластическое построение ансамбля подчинено идее утверждения власти и силы.

Литература. Большинство папирусов, найденных в гробницах Нового царства, содержат фрагменты «Книги мертвых» – крупнейшего памятника религиозной литературы Древнего Египта. Египтяне помещали рядом с телом усопшего избранные тексты из этой книги или молитвы, веря, что помогают умершему скорее очутиться в загробном мире.

Литература Нового царства, продолжая традиции предыдущего периода, одновременно становилась более разнообразной и многожанровой (сказки и повести, басни, религиозная поэзия, наставления, любовная лирика). До нас дошли такие произведения этого времени, как «Правда и Кривда», «Сказка об обреченном царевиче», «Сказка о двух братьях», «Поучение Аменемопе», «Взятие Яффы» и др.

Ярким явлением той поры стала любовная лирика – «песни услаждения сердца». Светская лирика – уникальное явление для Древнего Востока, любовная поэзия которого обычно подчинялась культовым (религиозным) целям. Египетская любовная лирика, как и реалистический скульптурный портрет амарнского периода, значительно отличалась от традиционного искусства Древнего Востока, напоминая скорее светское искусство Западной Европы.

Позднее царство

В эпоху Позднего царства Египет находился в глубоком кризисе: центральная власть ослабела, страна распадалась на отдельные области и терпела поражения в войнах с внешними врагами, с ассирийцами и персами.

Культура этого периода, несмотря на отдельные достижения, свидетельствует о том, что творческие силы ее уже исчерпаны. Египтяне обращались к образцам Древнего царства в религии, литературе, изобразительном искусстве. Эта намеренная архаизация, попытки возродить древнейшие черты египетской культуры были вызваны и стремлением отстоять свою самобытность перед угрозой военного и культурного порабощения.

4.2. Культура Месопотамии

Цивилизация Древней Месопотамии (Междуречья или Двуречья) возникла приблизительно в то же время, что и египетская. Она сложилась в долинах рек Тигр и Евфрат и существовала со второй половины IV тысячелетия до н. э. до 539 г. до н. э., когда Вавилон был завоеван персами. В отличие от египетской, цивилизация Месопотамии не была этнически однородной, она формировалась в процессе смешения многих народов. Главную Роль в истории и культуре Междуречья сыграли шумеры, аккадцы, вавилоняне и ассирийцы.

Шумеро-аккадская культура

Фундамент всей последующей цивилизации региона был заложен шумерами, которые в IV тысячелетии до н. э. заселили южную часть Междуречья.

О происхождении и прародине этого народа до сих пор идут споры. Загадочным, не имеющим аналогов остается и язык шумеров. Они создали высокую земледельческую культуру и развитую систему мелиорации, служившую для осушения болот и сохранения воды на период засухи. Шумеры

раньше, чем другие народы, стали использовать колесо, гончарный круг, плуг-сеялку, парусную лодку, литье из меди и бронзы.

К началу III тысячелетия до н. э. на юге Месопотамии сформировалось несколько городов-государств, наиболее крупные – Ур, Ниппур, Киш, Урук, Лагаш, Сиппар, Эреду. Приблизительно в середине III тысячелетия до н. э. территория, простиравшаяся от северных границ Шумера до восточных границ Египта, была занята семитскими племенами. Аккадцы, семитский народ, заселили земли к северу от Шумера, усвоили шумерскую культуру, религию и письменность. В XXIV в. до н. э. аккадский царь Саргон Древний подчинил города-государства Шумера. Значение этих событий столь велико, что позволяет говорить о достаточно целостной шумеро-аккадской культуре.

Религия. Религиозно-мифологические представления шумеров отличались большим разнообразием, однако они укладывались в достаточно стройное учение о мире с объяснением практически всех природных и общественных явлений. Религиозные воззрения шумеров были частично унаследованы вавилонской культовой системой, а их космогоническая концепция продолжала оказывать влияние на жизнь народов Месопотамии после крушения шумерского государства.

Отчасти своей силой религия шумеров была обязана огромному числу богов. Шумерский пантеон насчитывал не менее 3000 божеств. Фактически каждое природное явление и сторона человеческой жизни входили в сферу влияния отдельного бога или богини. По представлениям шумеров, отдельные боги «заведовали», например, такими важными предметами, как плуг, кирка или кирпич. Кроме того, свои божества были не только у крупных городов, но и у самых мелких поселений, у каждой общины.

Со временем сложилась иерархия божеств. Выше всех ставились те из них, кому подчинялись главные природные сферы: небо, воздух, земля и вода. Основную роль в пантеоне играла триада: Ан – бог неба, Энлиль – бог земли,

Энки – бог воды. Статус этих божеств не был постоянным. Сначала самым могущественным считался небесный бог Ан. Позже пальму первенства получил Энлиль.

Шумерских богов не отделяла от людей непреодолимая стена. Так же, как позднее греческим богам, им приписывались человеческие чувства и потребности. Во многих шумерских мифах подчеркивались низменность и грубость натуры богов, непривлекательность их внешнего облика и одновременно отчетливо выражалось подчиненное положение человека, созданного для служения богам. Свои желания и намерения боги доводили до людей устами жрецов, присвоивших себе функции посредников.

Важную роль играли жертвоприношения. Таким образом смертные старались умиловить богов, способных, как думали шумеры, наслать наводнение, засуху, эпидемию или набеги горных племен. Подобные беды и в самом деле часто обрушивались на земли Месопотамии, что способствовало укреплению веры и приносило немалую выгоду жрецам и храмам.

Письменность. Одним из важнейших достижений шумерской культуры было создание письменности. Острая необходимость в надежном способе хранения и передачи информации появилась вместе с развитием государственных структур, храмового хозяйства и торговых отношений.

Шумерская система письма прошла в своем развитии несколько стадий. На начальном этапе письмо носило изобразительный, пиктографический характер: понятия конкретных объектов, явлений и действий передавались условными рисунками-символами. Например, упрощенное изображение головы человека означало «голова», а две волнистые линии – «вода».

В дальнейшем эта достаточно примитивная система была усовершенствована. Теперь изображения могли передавать смысл абстрактных явлений и действий. Так, шумерский символ, означавший «рот», стал также употребляться для передачи смысла слова «говорить». Символы объединялись в

комбинации: например, два стоящих рядом знака «рот» и «пища» означали глагол «есть».

Перелом в развитии письменности наступил тогда, когда пиктографические символы в основном стали передавать звуки, преимущественно те, с которых начиналось слово, ранее соответствовавшее пиктограмме. К середине III тысячелетия до н. э. в шумерской письменности было отражено большинство звуков устной речи.

Вместе с изменением функции письменных символов менялся и их внешний вид. Пиктограммы, наносившиеся на глиняные таблички, преобразовались в стилизованные буквы. Кроме того, со временем письмо получило новое назначение. Большинство ранних шумерских табличек содержали тексты практического характера, например, списки каких-либо продуктов или товаров. С годами возникла потребность в фиксации указов царей, правовых кодексов, произведений литературы. Получила распространение частная переписка. И символы становились все более абстрактными, утрачивая связь с конкретным изображаемым объектом. Наряду со схематизацией знаков сокращалось их число (с 1500 в Шумере до 300 в Нововавилонском царстве). Наконец, возникли условные элементы клинописи.

Впрочем, наиболее существенные изменения произошли тогда, когда писцы поменяли заостренную тростниковую палочку на металлическую с клинообразным концом, которую впоследствии заимствовали римляне назвав ее *stilus*. Преобразованная письменность получила название клинописи, ибо письменные символы напоминали клинья.

Шумерскому письму была уготована долгая жизнь. Его переняли аккадцы, вавилоняне и многие другие народы Ближнего Востока, приспособив потребностям своих языков. Аккадский язык и клинопись долгое время являлись средством международного общения в данном регионе.

Усовершенствованная во II тысячелетии до н. э. финикийцами клинопись составила основу греческого, а через него – многих современных алфавитов.

Литература. Литература Месопотамии подпитывалась многочисленными шумерскими и аккадскими мифами. Один из них – о сотворении мира и человека. Если роль творца в шумерском варианте отводилась богу Энлилю, то в аккадском – богу Мардуку, который спас всех богов, когда богиня-чудовище Тиамат задумала их погубить. Мардук одолел Тиамат и разрубил на две части. Из одной он сделал небесный свод, а из другой – землю. Именно Мардук построил на небесах жилище для богов, разделил год на 12 месяцев, сотворил небесные светила, а землю населил животными и растениями. Убив чудовище Кингу, Мардук из его крови замесил глину и создал человека.

Этот и ряд других мифов, сохранившись, в преобразованном виде вошли в текст Библии. В отрывках дошло до нас шумерское сказание о братьях-полубогах Эмеше и Энтене, сотворенных богом Энлилем. В их истории угадывается позднейшее библейское сказание о Каине и Авеле. Как и в библейском варианте, братья вступают в конфликт, но в данном случае дело не доходит до братоубийства. Известны также несколько месопотамских повествований о всемирном потопе, рассказ о первом рае.

Наибольшее значение в литературе Междуречья имел эпос. Всемирную известность получила шумеро-аккадская эпическая поэма о Гильгамеше, герой которой – полупоэтический правитель города Урука. Поэма складывается из ряда самостоятельных сюжетов, имеющих собственные названия. Например, «Гильгамеш и гора бессмертных» – о поисках героем бессмертия и вечной славы; «Гильгамеш и небесный бык» – об убиении героем громадного быка; легенда «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» о переходе Энкиду в мрачный мир умерших; «Смерть Гильгамеша». Эпос о Гильгамеше можно отнести к истокам мировой литературы.

Архитектура. Архитектурных памятников шумерской эпохи сохранилось очень мало, так как в Месопотамии не было ни дерева, ни камня, пригодных для строительства; большинство зданий возводилось из менее долговечного материала – необожженного кирпича. Самыми значительными из дошедших до нас построек (в небольших фрагментах) являются храм и Красное здание в Уруке (3200–3000 гг. до н. э.). Шумерские храмы обычно строили на утрамбованной платформе, которая защищала здания от наводнений. Стены платформы, как и самого храма, красили и украшали мозаикой. Храм представлял собой низкое толстостенное прямоугольное здание с внутренним двором.

У шумеров впервые появились такие архитектурные и художественные элементы, как арка, свод, купол, фриз, мозаика, резьба по камню, гравировка и инкрустация. В дальнейшем арки и своды, широко применявшиеся в Месопотамии, распространились по всему миру.

После объединения Шумера под властью Аккада распространилась новая форма культового сооружения – зиккурат, представлявший собой ступенчатую трапециевидную пирамиду, на вершине которой помещалось небольшое святилище. Нижние ярусы зиккурата окрашивали в черный цвет, средние – в красный, верхние – в белый. Символика зиккурата – «лестницы в небо» – была проста и понятна во все времена. В конце 3 тысячелетия до н. э. в Уре был сооружен трехъярусный зиккурат высотой 60 м. До наших дней сохранилась только нижняя терраса внушительных размеров (длина сторон основания – 65 и 43 м).

Искусство. В искусстве аккадского времени в наибольшей степени отразилась идея могущественного, обожествляемого правителя. Характерным примером скульптуры этого периода является отлитая из меди голова царя Саргона Древнего. Облик царя исполнен спокойствия и внутренней силы.

Скульптура свидетельствует о прекрасном владении аккадскими мастерами техникой работы по металлу.

Вавилонская культура

В конце III тысячелетия до н. э. территория Шумера и Аккада была захвачена кочевниками амореями. Они захватили ряд месопотамских городов, основав собственные династии, но очень скоро приняли аккадский язык местные обычаи. Правитель Хаммурапи в первой половине XVIII в. до н. э. превратил город Вавилон в столицу огромного старовавилонского царства. Но это государство оказалось недолговечным, уже в конце XVII–начале XVI вв. до н. э. его завоевывают касситы и хетты, а позднее – Ассирия.

Религия. Во II тысячелетии до н. э. с расцветом Вавилона получил неожиданное возвышение бог Мардук. Малоизвестный до того времени, он потеснил старые божества и был почти повсеместно признан главным богом. В XIII–XII вв. до н. э. в Вавилоне сложился специальный культовый эпос «Энума элиш» («Когда наверху...»), в котором обосновывались притязания Мардука на первенство. Боги как бы сами уступили верховенство Мардуку в награду за свое избавление от страшного чудовища – богини Тиамат, с которой никто из них не отважился вступить в борьбу.

Из других богов большое значение по-прежнему имела древняя шумерская триада, которая вавилонянами была названа по-своему – Ану, Эйя и Энлиль. Образ последнего стал постепенно сливаться с Мардуком. Пантеон пополнили новоявленные боги – покровители небесных светил, которые часто представлялись в образах Солнца, Луны и других планет. Шамаш и Син, божества Солнца и Луны, почитались больше других. Планету Венеру олицетворяла богиня Иштар.

Искусство и архитектура. Среди памятников искусства Старовавилонского периода (XX–XVII вв. до н. э.) можно назвать базальтовую стелу царя Хаммурапи, на которой высечены тексты его знаменитых законов

(кодекс царя Хаммурапи – один из самых древних сводов правовых актов Древнего Востока). Стелу венчает рельеф, запечатлевший вавилонского правителя стоящим в почтительной позе перед богом солнца и справедливости Шамашем. Бог вручает ему атрибуты царской власти – жезл и магическое кольцо.

Время расцвета последней державы Междуречья – Нововавилонского царства пришлось на правление Навуходоносора II (605–562 гг. до н. э.). К сожалению, от этого блистательного, но не долгого периода сохранилось очень мало памятников. И все же литературные источники донесли до нас сведения о крупных архитектурных сооружениях Вавилона. В первую очередь, это огромный дворец Навуходоносора II с висячими садами Семирамиды, которые причисляются к семи чудесам света. Не менее знаменитым сооружением был семярусный зиккурат Этеменанки («связь земли и неба»), посвященный верховному богу Вавилона Мардуку. Его высота составляла 90 м, и именно его считают Вавилонской башней, описанной в Библии.

Единственное архитектурное сооружение Вавилона, дошедшее до наших дней, – это ворота богини Иштар. Всего их было восемь, по числу главных божеств. На них Навуходоносор II написал: «Я строил Вавилон, прекраснейший из городов... У порога его ворот поставил я огромных быков и змеев с ногами, чего не придумал до меня еще ни один царь».

Наука. Высокого уровня развития в Вавилоне достигла наука, и особенно такие ее отрасли, как астрономия и математика. В результате наблюдений за движением небесных светил и изменениями в природе были составлены астрономические справочники, лунный календарь и карта звездного неба. В Вавилонском календаре месяц соответствовал промежутку времени между двумя фазами луны, новолуниями. Этот промежуток примерно совпадает со временем обращения Луны вокруг Земли. Месяц вавилоняне делили на недели и

привели в соответствие с количеством дней в году. Они успешно предсказывали затмения Луны и Солнца.

До нашего времени сохранились вавилонские сборники математических задач с использованием дробных чисел. Вавилонянам были известны возведение в степень, извлечение корня, они решали уравнения с одним и двумя неизвестными. По сей день в наших минутах, секундах и градусах жива вавилонская шестидесятиричная система счисления. Ученых-математиков называли в Вавилоне «мудрыми писцами цифр».

О развитии вавилонской медицины свидетельствует сочинение из пяти частей, написанное на 40 табличках. Наиболее интересной и полезной является та часть, в которой перечислены признаки различных заболеваний. Известны пособия для врачей, специализировавшихся на лечении болезней ушей, глаз, дыхательных путей, печени и желудка.

В Междуречье уже в III тысячелетии до н. э. появилось символическое изображение бога здоровья в виде двух змей, обвивающих жезл. Оно очень похоже на современный символ медицины. Вавилонских врачей за их умения охотно приглашали в другие страны.

Образование. Главными центрами грамотности были школы при дворцах и храмах. Школу называли «домом табличек», директора – «отцом дома табличек», а учеников – «сыновьями дома табличек». Кроме простых учителей в школах были преподаватели рисования и «воспитатель с розгами», следивший за посещаемостью и дисциплиной.

При школах и училищах имелись библиотеки «глиняных книг». Тексты-таблички хранились здесь в глиняных сосудах, ящиках, корзинах из лозы, которые размещались в строгом порядке и были снабжены этикетками. До нас дошли библиотечные каталоги с названиями букварей и других учебников, а также словарей шумерского, аккадского и иностранных языков.

Ассирийская культура

В начале I тысячелетия до н. э. главенствующую роль в Месопотамии играла Ассирия – государство, центр которого находился на севере региона. Ассирию характеризуют как самую милитаризованную и жестокую империю древности. В период наивысшего расцвета она включала в свой состав Вавилонию, Сирию, Палестину, Египет, отдельные районы Закавказья. Просуществовала Ассирия до конца VII в. до н. э. В 612 г. до н. э. она была уничтожена вавилонянами и мидянами.

Пожалуй, в древности не было народа, который поклонялся бы силе и власти так, как ассирийцы. Эта черта отражена в их культуре.

Религия. Боги представлялись ассирийцам сильными, грозными, завистливыми существами. Человек по сравнению с ними казался существом ничтожным. Наиболее могущественным – «царем богов» – был объявлен Ашшур, покровитель одноименного древнего города.

Архитектура и искусство. Искусство Ассирии – своеобразный сплав элементов художественного творчества разных народов, покоренных ассирийскими завоевателями. Постоянные войны определили особенности ассирийского зодчества, оборонительный, крепостной характер архитектуры, а также дворцового строительства. В царских дворцах имелись кухни, ванные комнаты с керамическими ваннами, туалетами, колодцы необычной конструкции и т. п. Для регулярного снабжения водой к городам подводили водопроводы и акведуки. Так, царь Синаххериб провел в Ниневию водопровод длиной в 50 км, по которому вода подавалась с соседних возвышенностей.

Ярким примером ассирийской архитектуры служит город Дур-Шаррукин, резиденция царя Саргона II (конец VIII в. до н. э.). Построенный по единому плану, он был окружен мощной крепостной стеной, высота и толщина которой равнялись 23 м. Грандиозный царский дворец включал 210 залов и 30 внутренних дворов. У входа во дворец стояли шеду – высеченные из

монолитных каменных глыб фигуры фантастических крылатых быков с человеческими головами. Они достигали 5 м в высоту и имели пятую ногу, создававшую иллюзию шага животного. Ассирийцы верили, что эти изваяния защищают священную особу царя от враждебных сил.

Тематика ассирийского искусства представлена военными, культовыми и охотничьими сценами, восхваляющими могущество ассирийского государства, царя и армии. Для изображений, дошедших до нас, характерен трафаретный тип лица, условный разворот тела и т.п. Канон в скульптуре Ассирии жестко регламентировал изображение правителей – идеальный образ могучего повелителя, физически совершенного, в подчеркнуто пышном убранстве. Отсюда монументальная статичность фигур и внимание к мелким деталям. Таковы статуи Ашшурнасирапала II, Салманасара III и других царей.

Украшая покои царских дворцов, ассирийцы отдавали предпочтение рельефу, и в этом виде искусства они создали собственный стиль. Непревзойденным образцом ассирийской пластики считаются рельефы из дворца царя Ашшурбанапала. «Штурм города», «Осада города», «Охота на льва», «Раненая львица» – композиции, представляющие основные темы ассирийских мастеров. С величайшим мастерством и выразительностью выполнены рельефы со сценами охоты, украшающие стены так называемой Царской комнаты. Они динамичны и натуралистичны, особенно это относится к изображениям животных: их облик анатомически правилен, позы точны, а агония умирающих львов передана с редким правдоподобием.

Просвещение. Среди достижений Ассирии необходимо отметить и крупнейшую для своего времени библиотеку, созданную в столице государства Ниневии в VII в. до н. э. царем Аш-шурбанапалом. Она содержала более 25 тыс. глиняных клинописных табличек. Но не только в этом состояла уникальность собрания: впервые в истории книги подбирались и расставлялись по тематике, с учетом содержания. Посланцы царя разъезжали по стране, разыскивали в

храмах древние таблички и переписывали их для царской библиотеки. Таким образом были собраны весьма разнообразные тексты, а также памятники литературы, в том числе эпос о Гильгамеше.

Говоря о значении Древней Месопотамии, необходимо подчеркнуть, что под сильным культурным и цивилизационным влиянием стран этого региона находилась вся Передняя Азия. Огромную роль сыграли шумерская письменность и вавилонская наука. Религиозные верования Древней Месопотамии оказали большое воздействие на такие религии, как иудаизм, христианство, ислам.

4.3. Культура Древней Индии

Культура Мохенджо-Даро и Хараппы

Около 2500 г. до н.э. в долине реки Инд народ неизвестного происхождения создал развитую городскую цивилизацию. Здесь зарождались ремесла, процветала торговля, возникла письменность. На пике своего развития Индская цивилизация охватывала территорию почти в 1,3 млн. кв. км – от подножия Гималайских гор до берегов Аравийского моря и от бассейна реки Ганг до Камбейского залива, на северном побережье которого находится современный Бомбей.

Архитектура. Крупнейшими городами Индской цивилизации были Мохенджо-Даро (в переводе «холм мертвых») в низовье Инда и Хараппа на берегу реки Рави, крупнейшего притока Инда в Пенджабе. В Хараппе, имевшем площадь 25 кв. км, проживало до 100 тыс. человек.

Оба города мало отличались друг от друга как по размеру, так и по внутренней планировке, что позволяет сделать вывод о едином архитектурном замысле. В отличие от большинства населенных пунктов древнего мира, развивавшихся спонтанно, Хараппа и Мохенджо-Даро строились по плану: обращенную фасадом на запад цитадель окружали кварталы жилых домов, на

юге и севере имелись городские ворота. Улицы городов были абсолютно прямыми, пересекаясь под прямым углом.

Постройки Индской цивилизации отличались достаточно высоким для своего времени уровнем комфорта. В городах преобладали двух- и трехэтажные дома. Многие жители могли пользоваться системой водоснабжения и канализации (большая редкость в странах древнего мира). В Мохенджо-Даро в благоустроенных домах имелись ваннные комнаты с мощеным полом и каменным водоотводом. Вода в них подавалась из облицованных камнем колодцев, которые в основном находились прямо в здании.

Главным источником благосостояния Индской цивилизации было ирригационное земледелие. Выращивались в основном ячмень и пшеница. Природные условия позволяли собирать 2 урожая в год. В Хараппе и Мохенджо-Даро имелись огромные зернохранилища, площадь которых достигала 1000 кв. м.

Письменность. О религии и литературе жителей долины Инда мы знаем мало, поскольку их письменность не удалось до конца расшифровать. Предполагается, что язык индцев относился к дравийской языковой семье.

Индское письмо было иероглифическим, в нем насчитывалось около 400 символов. Материалом для письма служили глина, медь, стеатит, из которых изготавливались резные печати. В долине Инда найдено более 2 тыс. таких печатей. Кроме иероглифов на печатях изображались животные, чаще всего священные – бык, буйвол, коза, слон.

К концу XIX в. до н. э. города пришли в упадок, точную причину которого назвать трудно. Предположительно, изменились климатические условия, что привело к оскудению земли. Установлено, что население долины Инда страдало от эпидемий, в частности, малярии. Так или иначе, около 1800 г. до н. э. жители покинули города в долине Инда. Древнейшая культура и цивилизация исчезла, почти не оказав воздействия на пришедшую ей на смену в

середине II тысячелетия ведическую культуру ариев, заложивших практически заново основы древнеиндийской культуры.

Культура ведического периода (середина II–середина I тысячелетия до н. э.)

Во второй половине II тысячелетия до н. э. в долинах Инда и Ганга начали расселяться индоевропейские племена ариев, пришедшие в Индию с северо-запада. В процессе становления древнеиндийской цивилизации приняли участие разные племена и народы, но этнос, язык и религия ариев играли при этом доминирующую роль.

О культуре древних индоариев известно гораздо больше. Главным источником наших знаний являются древнейшие индийские письменные памятники – Веды (от глагола «ведать», «знать»). Язык, на котором написаны Веды, – индоевропейский, весьма близок к санскриту и разговорным языкам Индии, которые принято называть пракритами. Сами Веды – это четыре сборника священных текстов, которые составляли основу мировоззрения ариев еще до их прихода в Индию.

Первой и наиболее авторитетной из Вед является Ригведа (Веда гимнов). Действительно, Ригведа состоит из гимнов, или обращений к богам. Гимны содержат просьбы людей о даровании урожая, мира, благополучия, о наказании врагов, об установлении благоприятной погоды. Второй Ведой является Самаведа (Веда мелодий). Ее тексты пелись во время богослужений. Считалось, что это благоприятно воздействует на богов. Третьей по значению считается Яджурведа (Веда жертвоприношений). Именно в Яджурведе описаны порядок и правила совершения жертвенных обрядов и ритуалов. Четвертой из Вед является Атхарваведа (название произошло от имени жрецов-атхарванов). Она включает в себя заговоры и магические заклинания, цель которых – отпугивание злых духов, излечение от болезней, обращение к богам и мелким божествам.

Влияние и авторитет Вед в Древней Индии были настолько велики, что почти все более поздние достижения индийской духовной культуры так или иначе оказались связаны с ними. Священные знания заложили основы последующей религии, философии, науки Древней Индии. Именно поэтому древнеиндийскую культуру часто именуют ведийской или ведической.

Религия индоариев, или ведическая религия, представляла собой многобожие с очень развитым ритуалом, в основе которого лежали жертвоприношения. Боги воспринимались в антропоморфном (человекоподобном) виде. Индоарии поклонялись богу грома Индре, богу огня Агни, грозному богу Варуне, которого считали хранителем мирового порядка, богу опьяняющего напитка Соме, солнечному богу Сурье, богине зари Ушас и многим более мелким божествам.

Дальнейшим продолжением ведийской религии стал брахманизм (I тысячелетие до н. э.), возникший благодаря контактам с местными (неарийскими) племенами. В нем на первый план был выдвинут Брахман – абсолютное безличное духовное начало, лежащее в основе всего существующего. Брахманизм установил свою иерархию богов, среди которых начали выделяться Брахма (создатель Вселенной), Вишну (охранитель мира) и Шива (разрушитель мира). Эта триада (впоследствии названная «тримурти») окончательно оформилась в индуизме.

Брахманизм дал религиозное обоснование делению общества на четыре варны (брахманы – жрецы, кшатрии – правители и воины, вайшьи – ремесленники и крестьяне, шудры – слуги), которое позднее было дополнено дроблением на касты главным образом по профессиональному признаку.

Основу брахманизма составляет учение о вечном переселении душ, которое называется сансарой. Положение человека в сансаре обусловлено кармой – совокупностью поступков верующего и его предков, определяющих судьбу индивида в последующих перевоплощениях. Смысл жизни индивида

состоит в улучшении кармы, что повышает шансы на новое лучшее рождение, а конечная цель бытия заключается в слиянии его души с мировым духом – Брахманом, ибо все живые существа есть лишь его частицы. Нарушение требований религии, несправедная жизнь приводят к несчастливым перерождениям.

Среди достижений первой половины I тысячелетия до н. э. следует назвать признанные священными комментарии к Ведам: брахманы – обширные толкования ритуала (наиболее известна «Брахмана ста путей»), араньяки – наставления по отшельничеству и упанишады – философские комментарии и наставления, из которых берут начало многие индийские философские учения.

Культура Индии во второй половине I тысячелетия до н. э.

В 321 г. до н. э. в Индии возникло первое объединенное государство – империя Маурьев. Она охватывала обширную территорию, соразмерную землям современной Индии (кроме крайнего юга), Пакистана, части Афганистана. Расцвет империи пришелся на время правления царя Ашоки (ок. 273–232 гг. до н. э.), при котором в качестве государственной религии утвердился буддизм.

Религия. Создателем буддизма – первой мировой религии – считается Сиддхартха Гаутама, который родился в 565 г. до н. э. в Лумбини (современный Непал) в семье кшатриев. В 40-летнем возрасте он достиг состояния просветления и стал называться Буддой, то есть, «просветленным». Закончил свой земной путь около 486 г. до н. э.

Согласно учению буддизма, жизнь есть мучение и жить – значит страдать. Именно поэтому не стоит стремиться к возрождению в другом существе, поскольку это влечет за собой новые страдания. Чтобы вырваться из круговорота жизни, несущей страдания живому существу, необходимо отказаться от жадности жизни, от стремления к жизненным наслаждениям, к власти, богатству, понять преходящий характер всего земного. Путь к спасению

от страданий мученической жизни состоит в переходе из сансары (цепи перерождений) в нирвану. Нирвана представляет собой особое состояние, для которого характерно отсутствие всех желаний, отрешенность от внешнего мира, внутреннее (духовное) просветление. Будда наметил путь к освобождению, на этом пути необходимо следовать основным заповедям, прежде всего четырем благородным истинам и восьмеричному пути.

Религия буддизма не признает сословной иерархии, проповедует равенство всех варн, обещает спасение всем верующим вне зависимости от социальной или национальной принадлежности, проповедует умеренность, святость живого и гуманность.

В одно время с Буддой жил Махавира (540 – 468 гг. до н. э.) – основатель джайнизма, еще одной весьма влиятельной древнеиндийской религии ненасилия (с уклоном в аскетизм), хотя и не получившей в дальнейшем такого распространения, как буддизм.

Литература. Вторая половина I тысячелетия до н. э. явилась временем подъема древнеиндийской культуры. Оформился и был объявлен священным язык санскрит («обработанный»). На нем написаны великие эпические поэмы Древней Индии «Махабхарата» (в составе которой находится «Бхагавадгита» – священная книга индуизма) и «Рамаяна», многие пураны (памятники индуистской литературы), знаменитые «Законы Ману», политический трактат «Артхашастра», свод индийской медицины «Аюрведа».

Многие культурные достижения древних индийцев вобрали в себя богатейшую мифологию и народную мудрость. Наиболее полно это величайшее наследие дошло до нас в поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна».

«Махабхарата» известна своими литературными достоинствами и религиозным руководством. Автором ее считается мудрец Вьяса. Поэма состоит из почти 100 тыс. двустиший, она содержит изложение дхармы, образцовых

норм поведения царя, воина, любого человека, живущего в период бедствий, а также наставления для того, кто стремится освободиться от цепи перерождений.

Название «Рамаяна» переводится как «Путь Рамы». Поэма написана на санскрите в III в. до н. э. поэтом Вальмики. В дошедшем до нас виде «Рамаяна» насчитывает около 24 тыс. стихов. Поэма до сих пор пользуется широкой популярностью не только в Индии. Ее сюжеты распространились в Юго-Восточной Азии, а герои, вместе с героями «Махабхараты», стали традиционными персонажами народного театра.

Архитектура. Необычайным своеобразием отличается древнеиндийское искусство. Ведущая роль в нем принадлежит архитектуре, памятники которой дошли до нашего времени. Буддистские храмы появились в III в. до н. э. В отличие от Древнего Египта и Месопотамии, где в строительстве широко использовались камень и глина, в Индии основным материалом древнего строительства было дерево.

Камень начал применяться в Индии с III в. до н. э. для сооружения храмов, и это связано с принятием буддизма в качестве официальной религии. Власти стремились увековечить основы буддизма в монументальном искусстве. Гражданские здания (даже дворцы) строить из камня не разрешалось, поэтому они не сохранились до наших дней; увековеченная древняя и средневековая архитектура Индии представлена в основном храмами и другими сооружениями культового назначения.

К таким сооружениям относятся мемориальные колонны, соединяющие в себе элементы зодчества и скульптуры. Колонна, или стамбха, представляет собой хорошо отполированный каменный столб, нередко превышающий 10 м и завершающийся капителью со скульптурными изображениями священных животных. Самая знаменитая из стамбх – Львиная капитель из Сарнатха (середина III в. до н. э.). По преданию, она была поставлена на том месте, где

Будда произнес свою первую проповедь. Ныне ее изображение является государственным символом Индии.

Одним из главных типов буддийских сооружений в Индии является ступа – постройка в виде большого сферического купола. По легенде, на вопрос о том, каким должно быть его погребальное сооружение, Будда перевернул круглую чашу для сбора подаяний. Так ступа приобрела полусферическую форму и являет собой символ Неба, нирваны и самого Будды. Наиболее знаменита ступа из Санчи (середина III в. до н. э.), которая сложена из сырца и облицована обожженным кирпичом. У нее имеется ограда с четырьмя воротами – торанами, ориентированными по сторонам света и украшенными рельефами.

Начиная с III в. до н. э. храмы в Индии сооружали, выдалбливая помещения в цельной скале – чайтхи. Пещерный храм включал в себя зал с культовым символом – ступой или статуей Будды. Это сложное сооружение с колоннами и множеством крупных и мелких деталей целиком высекалось из скалы.

Поверхности каменных столбов, балок и других элементов в храмах покрывали рельефом. За образец бралась резьба по дереву. Обильный, сочный, пластичный рельеф – одна из характерных черт индийской архитектуры. Стены построек покрывались резьбой, находили свое продолжение в скульптурных композициях. Сами сооружения приобретали вид огромных фантастических скульптур.

Достижения древнеиндийской культуры I тысячелетия до н. э. заложили основу для ее дальнейшего развития в последующий период – эпоху Кушанской и Гуптской империй.

***Индийская культура в эпоху Кушанской и Гуптской империй
(I в. до н. э. – 6 в. н. э.)***

С образованием новых мощных империй возросло значение интегрального верования – индуизма, который постепенно вытеснял буддизм.

Религия. Многоликий индуизм – религия, распространенная в Индии вплоть до настоящего времени. Это итог взаимодействия буддизма и брахманизма, синтез и конечный вариант всех индийских религиозных поисков. Его важными чертами являются: поклонение священным животным (коровам, быкам, обезьянам), культ предков, отсутствие единой церковной организации, множество сект, признание кастовой иерархии, вера в вечность души, строгая регламентация прав и обязанностей человека от его рождения до смерти, вера в перевоплощение душ и троицу главных богов – Брахму, Вишну и Шиву. Два последних божества почитаются больше, что нашло отражение в двух основных течениях индуизма – шиваизме и вишнуизме. В пантеон индуизма включен и Будда как девятое воплощение Вишну, а также Кришна – как его восьмое воплощение.

Искусство. Кушано-гуптский период считается классическим в индийской художественной культуре. В это время в искусстве Индии параллельно с индуистскими инновациями развивались традиции, заложенные в империи Маурьев. Широкое распространение получают буддистские пещерные храмы. Примером может служить храм в Карли (I в. до н. э.). Перед пещерой возведены две колонны, увенчанные капителями с изображениями животных. Центральный коридор храма отделен от боковых рядами колонн со скульптурными капителями. В центре пещеры находится ступа.

В I–IV вв. н. э. в художественной культуре Индии произошли значительные изменения. В изобразительном искусстве появились антропоморфные изображения Будды, пришедшие на смену символам (священному дереву Бо, Колесу Закона и т.п.). Черты эллинистического искусства заметны в статуе сидящего Будды из Тахт-и-Бахи (около 300 г.). Облик Будды ясен и спокоен, полон сосредоточенности и умиротворения. Его поза со скрещенными и поджатыми ногами (поза «лотоса») с того времени стала

основной для буддийской скульптуры. По положению рук, ладоней и пальцев статуи можно судить об этапах священного пути Будды.

В эпоху Гуптов продолжалось развиваться пещерное зодчество. Образцом великолепного единства архитектуры, скульптуры и живописи является пещерный комплекс в Аджанте (IV–VII вв.), состоящий из 29 пещер. Ансамбль Аджанты известен в первую очередь благодаря своей живописи, так как это едва ли не единственный сохранившийся образец данного вида искусства Гуптской эпохи. Росписи пещер различны по содержанию, главное в них не композиция, а линия и цвет. Богатое сочетание красок производит огромное эмоциональное впечатление.

В Гуптский период последний расцвет переживало в Индии буддийское искусство, постепенно уступая место индуистским храмам и изображениям.

Наука. Значительными достижениями отмечена наука Древней Индии. Начиная со второй половины I тысячелетия до н. э., математика и астрономия оказывали значительное влияние на развитие соответствующих областей арабской и персидской науки. Почетное место в истории математики занимает Арьяпхата, живший в V – начале VI в. н. э. Этот ученый предложил оригинальное решение линейного уравнения с использованием числа «пи». Кроме того, именно в Древней Индии система счисления впервые стала десятичной за счет добавления к ней нуля. Сегодня она называется арабской и составляет основу современной арифметики. Наибольшее развитие получила алгебра. Понятия «цифра», «синус», «корень» впервые появились именно в Древней Индии.

Дошедшие до нас трактаты по астрономии свидетельствуют о высоком уровне развития этой науки в Древней Индии. Независимо от античных ученых Арьяпхата высказал идею о вращении Земли вокруг своей оси. Введение десятичной системы способствовало точным астрономическим расчетам, хотя обсерваторий и телескопа у древних индийцев не было.

Почетное место в индийской науке занимает медицина. Древнеиндийские врачи изучали свойства трав, влияние климата и наследственности на здоровье человека, большое внимание уделяли личной гигиене и диете. На высоком уровне находилась и хирургия: медицинский трактат «Сушрута Самхита» содержит описание 300 операций, которые делали древнеиндийские врачи, применявшие более 120 хирургических инструментов.

До сих пор в Индии большим почетом пользуется «Аюрведа», включавшая учение о долголетию. Популярная тибетская медицина основана именно на «Аюрведе».

Литература и театр. Высокого уровня развития достигла в Древней Индии теория литературного творчества, особенно поэзии. Ученые составляли подробные правила стихосложения, писали трактаты по теории, метрике и поэтике. Несколько школ «поэтической науки» состязались между собой, вели споры о жанрах, о цели литературы и особенностях художественного языка.

Концепция божественного характера речи заметно повлияла на развитие науки о языке. Согласно ей, другие науки и искусства имеют в своей основе речь. В грамматике Панини (V–IV вв. до н. э.) анализ языкового материала проведен столь глубоко и основательно, что современные ученые находят сходство между теорией древних индийцев и современной лингвистикой.

Большую роль в индийской культуре играл театр, заслуга его создания приписывалась богу Брахме. Первые театральные действия были связаны с ведийским культом Индры. Спектакль включал диалоги, музыку, песни, пантомиму, действия факиров, но главную роль играл танец. Любопытно, что в спектакле использовались разные языки – до 10 диалектов и наречий. Например, герой всегда говорил на санскрите, а героиня – на каком-либо диалекте. Со временем выделялись отдельные жанры – драма, клоунада, танцевальное представление. Крупнейшим древнеиндийским поэтом и драматургом считается Калидаса (прибл. V в. н. э.), которого называют

«индийским Шекспиром». Мировую известность Калидасе принесли драма «Шакунтала», а также поэмы «Рождение Кумары» и «Облако-вестник».

Философия. Величайшее значение для духовной культуры Древней Индии имела философия. По традиции все древнеиндийские философские школы делились на ортодоксальные, признававшие авторитет Вед, и неортодоксальные, отвергавшие их непогрешимость. К первым относятся веданта, санкхья, ньяя, вайшешика, миманса и йога. Ко вторым – буддийские и материалистические, атеистические школы, наибольшее распространение среди которых получила чарвака (локаята).

Отличительной особенностью культуры Древней Индии является ее синтетический характер, нерасчлененность религиозных, моральных, эстетических начал. Индийское искусство неразрывно связано с религиозным и социальным ритуалами. Другими важными чертами культуры Древней Индии являются преклонение перед любовью, чувственностью, жизнью, природой. Для нее также характерна исключительная живучесть традиций. Многие достижения древнеиндийской культуры вошли составной частью в информационный фонд современной Индии, а наиболее ценные из них обогатили общее культурное наследие человечества.

4.4. Культура Древнего Китая

Древнекитайская цивилизация прошла особый путь развития с начала II тысячелетия до н. э. до III в. н. э. Ее характер во многом обусловили географическое положение Китая, изолированность от других очагов цивилизации – в том числе Месопотамии и Индии, с которыми Китай разделяли труднопроходимые горы, пустыни и джунгли.

В истории Древнего Китая выделяется несколько больших исторических этапов: эпоха Шан (Инь) – 1550–1030 гг. до н. э.; эпоха Чжоу – 1027–256 гг. до н. э., в рамках которой особое значение имеет период Чжаньго («Борющихся

царств»), датируемый V–III вв. до н. э.; эпоха династий Цинь и Хань – III в. до н. э. – III в. н. э.

Древнейший период китайской культуры

Зарождение цивилизации в Китае относится к рубежу III–II тысячелетий до н. э. Первые ее очаги появились в нижнем и среднем течении реки Хуанхэ. Важным достижением материальной культуры этого времени было освоение бронзы. Переход китайцев к ирригационному земледелию, характерному для многих древних цивилизаций, был завершен достаточно поздно – только в середине I тысячелетия до н. э. Тогда произошли важные изменения в сфере материальной культуры. Развитие обработки железа создало условия для подъема земледелия и ремесел. В бассейнах Хуанхэ и Янцзы строились гидротехнические сооружения – этого требовало широкое распространение ирригационного земледелия.

Мировоззрение. Во II тысячелетии до н. э. в основном сформировались религиозно-мифологические представления древних китайцев, поклонявшихся стихийным и природным объектам (известен их культ высоких священных гор), а также духам предков. В это же время зарождается цикл мифов о преобразовании мира в результате деятельности различных божеств и героев. Его сохранила для потомков народная традиция.

Как и в ряде других мифологий, сотворение мира понималось древними китайцами как постепенное преобразование единой бесформенной субстанции, состоящей из мельчайших частичек «ци», путем принятия ею неких очертаний в результате процесса размежевания «ци». Более легкие и светлые частицы ян, поднявшись вверх, создали небо. Тяжелые и темные инь опустились и образовали землю. В результате взаимодействия ян и инь появились сначала пять основных элементов-стихий (вода, огонь, дерево, металл, земля), а затем все вещи в пространстве между небом и землей, в том числе и человек.

Ян и инь представляют собой важнейшие диалектические понятия, позволяющие уловить моменты согласования взаимного уравнивания противоположностей. Так, ян олицетворяет небо, мужчину, свет, добро, теплоту; инь – землю, женщину, темноту, холод, зло и т.д. Ян и инь не столько ведут между собой борьбу, сколько сдерживают и предупреждают формы переразвития друг друга и при взаимодействии достигают гомеостаза. Любой предмет или состояние содержат в себе одновременно ян и инь, поэтому, с точки зрения китайцев, неправильно видеть в мире только противоположности, например, добро или зло, надо стремиться понять их взаимодействие и соотношение.

Мифологические представления о мире служили основой названий Китая на протяжении нескольких тысяч лет. Так, именование страны «Поднебесным государством» отражало представление об особом покровительстве ей со стороны верховного божества – Неба. Название «Срединное государство» должно было подчеркнуть, что Китай расположен в «центре Вселенной». Обитавшим вокруг племенам и народам китайцы дали пренебрежительное имя «варвары четырех сторон света».

Религия. К середине II тысячелетия до н. э. в Китае возникли крупные города, послужившие центрами первого раннегосударственного образования Шан (Инь). С появлением государства начали формироваться культы, которые связывались в первую очередь с фигурой правителя – вана. Он соединял военно-административные функции с функциями верховного жреца. Иньцы уже поклонялись единому верховному богу Шанди, который символизировал Небо.

Культура Китая эпохи Чжоу

Важные изменения произошли в начале I тысячелетия до н. э. в царстве Чжоу, которое подчинило себе государство Шан (Инь). Культ Неба был приспособлен для обоснования божественности власти чжоуских ванов. Правитель царства Чжоу провозглашался сыном Неба (Тянь-цзы), получившим

от самого Неба мандат на царствование (Тянь мин). Считалось, что он обладает магической силой дэ, которая делает его посредником между земным и небесным мирами.

С появлением в Китае в середине I тысячелетия до н. э. новых религиозно-философских учений (конфуцианство, даосизм и легизм) древние мифологические представления выстроились в стройную систему, объяснявшую происхождение мира из хаоса. Фундаментальным произведением, объясняющим циклические мировые процессы, считается «И-цзин» («Книга перемен»). Данная система оставалась практически неизменной на протяжении тысячелетий.

Письменность. Китайцами еще в древности было изобретено иероглифическое письмо, которым они с некоторыми изменениями пользуются до настоящего времени. Первые известные нам образцы китайской иероглифической письменности относятся к началу правления династии Шан (Инь). Самые ранние надписи из обнаруженных в «Великом городе Шан» были сделаны на костях животных, а также на бронзовых ритуальных сосудах. В настоящее время идентифицировано около 3 тыс. иньских иероглифов. В царстве Чжоу письмо и образование были доступны не только верхушке общества. До нас дошло большое количество текстов эпохи Чжоу, которые активно использовались последующими китайскими авторами. В одном из исторических сочинений рассказывается о приказе вана отлить бронзовые доски с нанесенными на них законами, чтобы любой человек мог с ними ознакомиться. Данное сообщение свидетельствует о значительном уровне грамотности китайцев в период Чжоу.

Широкое распространение письма привело к необходимости его унификации. На рубеже IX – VIII вв. до н. э. китайские иероглифы были впервые приведены в единую систему придворным историографом Ши Чжоу. Начиная с периода Шан (Инь), для нанесения иероглифов использовали

длинные деревянные и бамбуковые планки. В эпоху Чжоу такой способ письма получил всеобщее распространение. Писали вертикально, сверху вниз. Ширина планки была рассчитана только на один иероглиф. Когда планки связывали вместе, получалась своеобразная книга, которую можно было свернуть.

С древнейших времен иероглифы наносили кисточкой из шерсти животных (особенно ценились заячьи кисточки), которую обмакивали в тушь. При необходимости нанести новый текст написанное ранее соскабливали ножом. Отсюда происходит китайское образное название чиновника – «кисть и нож».

Наиболее древними из дошедших до нас памятников поэзии Древнего Китая являются фольклорные поэтические произведения из книги «Шицзин» («Книга песен») – древнейшего в Поднебесной собрания песен и гимнов, созданных с XII по V в. до н. э.

В эпоху Чжаньго появились первые авторские литературные произведения, основанные на фольклорно-мифологической традиции. Показательно в этом плане творчество выдающегося поэта Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.). Его лирика отличалась изысканностью формы и глубиной содержания. Созданная им ода «Скорбь изгнанника» заложила основу жанра фу, который получил в дальнейшем значительное распространение в китайской поэзии. Другим крупным поэтом эпохи был Сун Юй (290–223 гг. до н. э.). Его лирика пронизана оптимизмом, ощущением радости жизни. Он считается первым в Китае певцом любви и женской красоты.

Философия. В середине I тысячелетия до н. э. на территории нынешнего Китая существовало несколько десятков небольших государств, которые вели между собой упорную борьбу за лидерство. На это время, получившее условное название эпохи «Борющихся царств» (Чжаньго), приходится творчески продуктивный период в истории духовной культуры Китая. Тогда, в «осевое

время» (термин К. Ясперса), сформировался новый тип мышления, связанный с морально – этическими принципами.

Видимо, не случайно основные древнекитайские философские школы сформировались в бурную эпоху, ознаменовавшуюся кризисом, потрясшим основы жизни китайского общества. Взгляды их представителей расходились в рецептах выхода из кризиса.

В последующие периоды религиозно-философские идеи эпохи Чжаньго развивались и дополнялись, но авторитет первых мудрецов оставался непререкаемым для последующих поколений китайских философов.

Кун-цзы – «учитель Кун» (551–479 гг. до н. э.), известный миру как Конфуций, выработал основные принципы учения об устройстве общества и государства. Он стал основоположником религиозно-философской концепции, которую мы знаем как конфуцианство. После его смерти ученики записали высказывания Кун-цзы и объединили их в книгу «Луньюй» («Беседы и суждения»). Философа интересовали проблемы места и роли человека в обществе, нормы поведения, способные стабилизировать отношения в обществе. Его крайне волновали беды, которые постигли страну. Размышляя над их причинами, он разрабатывал программу исправления общественной морали.

Конфуций утверждал, что в прошлом во главе Китая стояли «благородные мужи», твердой рукой управлявшие государством. Они установили справедливые законы, которые отвечали законам мироздания, и народ неукоснительно выполнял их. Это и было причиной процветания страны. Согласно его точке зрения, в современном обществе правители и подданные отошли от древних традиций и общее падение морали не замедлило сказаться: китайское государство приходило в упадок, закончилось экономическое процветание, начались междоусобные войны и набеги варваров.

Конфуций требовал вернуться к традициям древности, чтобы возродить незыблемую мораль в обществе. Одна из основных ячеек общества – семья; она должна строиться на мудром руководстве главы, на сыновней почтительности и уважении старших. Продолжением этой почтительности являлось, по его мнению, поклонение умершим предкам.

Государство он предлагал строить по образцу семьи: народ должен почитать императора как отца и во всем выполнять его распоряжения, а император обязан всячески заботиться о народе. Одновременно император, испытывающий сыновнюю почтительность к воле Верховного отца – Неба, будет советоваться с ним и правильно совершать все обряды поклонения великому божеству. Таким образом, общество будет строиться по иерархическому принципу и каждый человек займет свою социальную нишу.

Приблизительно в одно время с Конфуцием жил Лао-цзы, основоположник религиозно-философского учения о связи человека с природой – даосизма.

Для китайцев Лао-цзы является, безусловно, исторической личностью, с чем не соглашаются некоторые зарубежные китаеведы. Дело в том, что о жизни этого мудреца мы знаем только из нескольких дошедших до нас преданий, которые содержат много мифологических сведений. Перу Лао-цзы приписывают философское произведение «Дао дэ цзин» («Книга о Дао и Дэ»). Уже в названии книги заложены две основные категории данного вероучения. Дао («путь», «метод») – это основа мироздания, его первоначало. Все в этом мире возникло в соответствии с Дао, и он же придает этому миру естественную гармонию, которая распространяется и на человеческое общество. Дао не поддается четкому определению, его осознание возможно только на полуинтуитивном уровне. Дэ («благодать», «благодатная сила») является тем выражением Дао, которое придает энергию всему миру, преобразует его. Дао и Дэ – одновременно регуляторы морали и порядка в обществе, а потому их

постижение является важнейшей задачей и любого мудреца, и каждого человека. Вмешательство в миропорядок тщетно, более того, мудрец должен понимать опасность такого вмешательства. Главным для сторонника даосизма является следование естественному ходу вещей. Дао –местилище всех сущих и возможных вещей, событий, состояний мира.

Эпоха династий Цинь и Хань

В итоге долгой и тяжелой борьбы между царствами победу одержало царство Цинь, объединившее под своей властью всю страну. «Циньцами» стали называть всех древних китайцев. Существуют сходные названия Китая (латинское Синэ, английское Чайна, французское Шин). Основатель нового государства Цинь Шихуанди (221–207 гг. до н. э.), что означает «первый император династии Цинь», объявил Китай империей. Вскоре после его смерти власть перешла к династии Хань, которая правила с 206 г. до н. э. до 220 г. н. э. Последний год условно считается окончанием китайской древности и началом средневековья.

Еще в период Чжаньго в Китае появились города с полумиллионным населением. В ханьской империи проживало около 60 млн человек, что составляло более 20 % населения тогдашнего мира. Ханьская эпоха считается временем наивысшего расцвета древнекитайской культуры – искусства, архитектуры, литературы, науки. Современные китайцы называют себя ханьцами.

В ханьский период в некоторой степени была преодолена изоляция Китая. Связи с Ираном, Индией, странами Средней Азии и Средиземноморья удалось установить благодаря Великому шелковому пути, протянувшемуся на запад на 7 тыс. км. По этой дороге торговые караваны тянулись друг за другом – «один не упускал из виду другой» (выражение историка Сыма Цяня). Шелк был основным монопольным предметом экспорта Китая в древнем мире.

Письменность. При Цинь Шихуанди произошла масштабная унификация китайской письменности. Проведение реформы сопровождалось уничтожением при императоре, противнике конфуцианства, всех книг, написанных с использованием старых систем письма. К концу периода Хань окончательно сложилась графическая система китайского письма, которая, претерпев изменения, существует и по сей день.

С середины I тысячелетия до н. э. в качестве материала для письма начали использовать шелк, но дорогая цена последнего не позволяла сделать его общедоступным. Во многом благодаря этому во II в. до н. э. появилась бумага – одно из самых значительных достижений китайской цивилизации. Однако далеко не сразу дешевая и удобная бумага вытеснила другие материалы. Представители высших классов еще в период династии Хань предпочитали использовать бамбук и шелк.

Наука. Древний Китай достиг больших успехов во многих областях зарождавшейся науки. Китайцами были сделаны и предвосхощены многие крупные научные открытия.

В древности скрываются корни своеобразной китайской медицины. Во всеобъемлющем труде «Хуан-ди нэйцзин» (середина I тысячелетия до н. э.) подробно описана анатомия и физиология человека, раскрыты методы лечения многих заболеваний. Чжан Чжунцзин (150–219 гг. н. э.) разработал метод диагностики по пульсу, применяемый и сейчас китайской медициной. Начало развиваться иглоукалывание. Древние китайские медики использовали в лечебных целях травы, в том числе чай, который первоначально считался хорошим тонизирующим средством.

Научные знания особенно продуктивно развивались в тех областях, которые имели прикладное значение. Так, большое внимание уделялось изучению природных явлений, тесно связанных с календарными циклами, например, разливами рек. Необходимо было точно определять сроки

сельскохозяйственных работ. Китайские астрономы создали первый в мире звездный каталог (V в. до н. э.). Они вычисляли сроки солнечных и лунных затмений, фиксировали появление комет, обнаружили существование пятен на Солнце. Китайский ученый Чжан Хэн (78–139 гг. н. э.) сконструировал небесный глобус, описал 2500 звезд из 320 созвездий, выдвинул теорию безграничности Вселенной. Он же считается создателем уникального сейсмографа.

Древние корни имеют математика и геометрия. Китайские математики использовали число «пи», отрицательные числа, знали десятичные дроби. В Китае был изобретен компас, представлявший собой квадратную железную пластину со свободно вращавшейся на ее поверхности магнитной «ложкой», ручка которой постоянно указывала на юг.

Литература. Особой популярностью пользовалась историческая литература, основоположником которой был Сыма Цянь (145 или 135 г. – ок. 86 г. до н. э.). Его 130-томная книга «Ши цзи» («Исторические записки») стала вершиной исторической науки древнего Китая. Сыма Цянь излагал свои исторические наблюдения ясным, доходчивым языком, использовал научно-критический метод, отделив установленные факты от мифологических преданий, и пытался проследить причинные связи между событиями. В дальнейшем китайская историография опиралась на традиции, заложенные Сыма Цянем.

Архитектура. В Цинь-Ханьскую эпоху сложились основные черты традиционной китайской архитектуры. Общественное устройство, формы мышления и религиозные представления наложили отпечаток на архитектуру Китая. Для нее характерен консерватизм, следование канону, раз и навсегда установленным принципам, от которых архитектор не должен был отступать. Даже незначительные детали конструкций и цвета раскраски архитектурных элементов были канонизированы наподобие религиозных догматов.

Древнейшим сооружением, дошедшим до нашего времени, является Великая Китайская стена. Император Цинь Шихуанди возводил ее для защиты северных границ государства от набегов кочевников. В основном стена была построена в III в. до н. э. Работы по ее достройке, обновлению и реставрации продолжались с перерывами на протяжении последующих веков.

Первоначально стена сооружалась из щебня и земли, позднее – из камня и кирпича. Высота – 8–10 м, ширина – 5–8 м. Стена возводилась с таким расчетом, чтобы по ней могла пройти шеренга из восьми солдат или проехать четыре всадника (при необходимости по стене проезжали и повозки). Таким образом, такое оборонительное сооружение должно было служить и дорогой. Через каждые 100–150 м устанавливались массивные башни – всего 25 тыс. Невозможно точно установить длину стены: ее начальную и конечную точки по прямой разделяют 2450 км, но стена постоянно петляет; кроме того, есть ответвления. С учетом этого длина составляет примерно 6000 км.

Большое влияние на развитие китайской архитектуры оказало принятие буддизма. В отличие от Индии, где символом этой религии служит ступа, в Китае буддийскими мемориальными сооружениями являются многоярусные башни – пагоды. Многоярусная пагода восходит к архитектуре традиционного китайского жилища. Дальнейшее развитие и широкое распространение пагоды приходится на эпоху средневековья.

Новый подъем китайской культуры относится к средним векам. Однако именно в Древнем Китае были выработаны основные принципы и ценностные ориентиры, на которых традиционная культура и цивилизация базируются до сих пор. Выдающиеся достижения древних китайцев значительно обогатили общее культурное наследие всего человечества.

5. КУЛЬТУРА ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКИ

5.1. Особенности индейских культур

Американский континент назван по имени флорентийца Америго Веспуччи, предложившего еще одно название «Новый свет». Открытие Америки и её колонизация стали возможны благодаря экспедиции Кристобалья Колона (Христофора Колумба) 1492 года.

В наши дни неопровержимые факты подтверждают посещение берегов Америки задолго до XV века викингами, китайцами, иными народами. На протяжении столетий происходил процесс взаимообмена культур, что имело огромное значение для Европы.

До начала конкисты Американский континент населяли более 400 племён и народов, уровень культурного развития которых был крайне неоднороден. Наибольших успехов высших достижений во многих сферах добились народы, которых называют майя, ацтеки, инки.

Современные исследователи выделяют две основные области, связанные с расцветом индейских цивилизаций. Одна из них, где проживали майя, ацтеки, – Зона высоких цивилизаций или Месоамерика (современные территории Мексики, Гватемалы, Гондураса и др.). Вторым центром стал район Анд (современные Чили, Перу и др.), где основали свою империю инки.

Эти культуры сформировались на основе своеобразного синтеза многих достижений их предшественников и современников, с которыми майя, ацтеки, инки вели войны, заключали различные союзы. Среди таких загадочных, необычных народов можно назвать ольмеков, тольтеков, наска, чавин, паракас и других.

До сих пор имеются парадоксы и загадки древних индейцев. Они были людьми каменного века, не знали вьючных животных, колеса, гончарного круга,

но при этом многие их достижения в искусстве, науке, ремёслах поражают и современных специалистов.

Исследователи отмечают сходство индейских культур с древними цивилизациями Востока и Азии, что породило множество гипотез.

К общим особенностям индейских культур относят: культовые сооружения, политеизм, мифологию, календарные циклы и человеческие жертвоприношения, ирригационные системы и своеобразную агротехнику и т.п.

Изучение индейских культур, начатое по инициативе католических миссий, объяснялось необходимостью знания народов, их языка, обрядов для деятельности церкви, управления колониями.

До сих пор спорной и противоречивой остается оценка характера конкисты, колонизации и окатоличивания местного населения.

Древние цивилизации Центральной и Южной Америки были вновь открыты в XIX в. Дж. Стивенсом, обнаружившим в районе Гватемалы древние города майя.

5.2. Культура племен майя

На территории современных Мексики, Белиза, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса уже во II тысячелетии до н.э. проживали различные племена индейцев, в том числе майя. В истории индейских культур майя получили название «греки нового света», учитывая высокий уровень их достижений в культуре и влияние на другие народы. Памятники культуры майя свидетельствуют об их сходстве с более древними обитателями этих земель – ольмеками и тольтеками.

Общая территория проживания майя на полуострове Юкатан и других землях составляла около 400 тыс. кв.км. Их города – государства заключали различного рода союзы. Особо важное политическое объединение создали правители городов – Чичен-Ица, Ушмаль, Майяпан. В настоящее время

известно более 200 древних поселений майя. Классический период расцвета их культуры приходится на 325-925 гг. н. э. В X веке самые крупные центры располагались в районе Петена. Учёный Э. Шук в результате археологических исследований, проведенных в середине XX века, сделал вывод, что самым крупным городом майя был Тикаль. В конце IX в. происходит постепенный упадок культуры майя и многие города к XV в. зарастают джунглями. До сих пор ученые спорят о причинах, приведших к гибели эту цивилизацию.

Знакомство жителей Старого Света с индейцами майя произошло впервые в 1502 г., затем в 1511 г. испанцы высадились на Юкатане. Только через 195 лет майя были полностью покорены белыми завоевателями. Сведения испанцев об этом народе, а также памятники искусства майя сохранили информацию, позволяющую ученым сделать вывод о высоком уровне развития их цивилизации. На ступенях монументальных лестниц, зданиях, предметах прикладного искусства и тысячах стел майя оставили письменные послания в городах Паленке, Копане и др. По подсчетам ученых, существует около 5 тыс. таких иероглифических надписей.

До наших дней сохранились лишь 4 рукописи майя, поскольку тысячи книг были сожжены, как языческие, на кострах епископом Юкатана Диего де Ланда и его подручными. Но эти книги содержат богатую информацию о многих событиях и мифах майя. Самая известная рукопись «Пополь-Вух» впервые была переведена на испанский язык Ф. Хименесом. Она состоит из трех глав: космогония (потоп, подземное царство и сотворение человека), образование племен, боги майя. Особая литература майя – книги Чилам – Балам («Пророка Ягуара»), в которых собраны самые различные сведения и рисунки. Они составлены на Юкатане после испанского завоевания.

Свои книги майя писали на бумаге, созданной из луба фикуса, поверхность которого с двух сторон покрывали клейким составом и известью, а рисунок наносили специальными кисточками. Подобные рукописи жрецы

переписывали и тиражировали, складывали веером и хранили в особых футлярах. Различные записи майя сопровождали рисунками. Они использовали два основных вида изображений: контурные и заполненные краской.

Почетная информация, сохранившаяся до нашего времени, стало возможным после расшифровки письменных знаков. Этому успеха добился советский ученый Ю. Кнорозов в 60-х гг. XX в. В мае 1945 г. в составе советских войск он оказался в Берлине. Из груды горящих у стен библиотеки книг Кнорозов вытащил одну – на память о Победе. Это был древний манускрипт XV в., ставший началом серьезного увлечения культурой индейцев. Метод предложенной им дешифровки назван «позиционной статистикой». Было установлено 300 основных иероглифических знаков: идеографические, детерминатические, фонетические, которые соответствовали словам, понятиям, звукам. Письменность майя признана одной из пяти самых оригинальных из систем, письма, созданных в истории человечества.

В древних рукописях упоминаются сотни майяских богов. В их пантеоне главное место занимают 13 богов, правящих на земле и 9 богов подземного мира. Творцом Вселенной был Хунаб Ку, а его сына Ицамну звали «властелин неба». Стороны света воплощали Чаки (боги дождя). Всегда молодым был бог кукурузы Йюм Кааш, бог смерти Ах Пуч представлялся майя в облике скелета. Известны также боги луны, плодородия, маиса, какао, домашнего очага и многие другие. Особо почитались богиня кокаинового куста – Коки. Каждая цифра от 0 до 13 освящалась божеством, также как и дни календаря. Богам подносили цветы и ветви, плоды и ткани, золото и перья птиц. Многочисленные изображения ягуара отражали облик тотемного предка майя.

Согласно легендам, своим происхождением майя обязаны крови богов, давшей людям жизнь и вечную душу. Поэтому они не только совершали человеческие жертвоприношения, но и по особому ритуалу во время религиозных праздников верховный правитель майя, его жена и подданные

даровали самую ценную жертву – частичку своей крови богам. Жертвоприношения были жестокими и именно это, в первую очередь, поразило испанских конкистадоров.

Несомненно, у майя, подобно египтянам, существовали культы царских предков и царя, который был живым богом и единолично правил своим городом – государством. Умерший правитель после путешествия в царство мертвых воскресал и превращался в божество.

В каждом городе главным был первосвященник «Князь змей». О будущем майя узнавали от своих пророков – чиланов. Жрецы ведали знаниями, согласно которым земля имела центр – мировое дерево, где жил бог дождя. В четырех углах земной поверхности росли 4 дерева: красное, белое, черное, желтое – символы четырех сторон света. Вселенную поддерживали на своих плечах брата – бакабы. Вертикально располагались 13 сфер, покровителями которых были Ошлахунтику. Девять сфер подземного мира освящались Болонтику, а внизу существовало царство мертвых – Митналь. Майские культы сопровождались сложными ритуалами, во время которых исполнялись танцы и пения, воскуривались ароматические вещества и соблюдались посты. Во время подобных ритуалов майя употребляли табак, алкоголь, наркотики. За совершением религиозного культа наблюдали особые жрецы.

Свои обряды и ритуалы майя совершали у подножья или на вершинах культовых построек, находившихся в центре их городов, где были особые «дороги процессий». Между городами индейцы проложили сеть грунтовых и каменных дорог, главная из которых, протяженностью 100 км, связала Йашхун и Кобу. Их поселения, обнаруженные в XIX веке и ставшие в настоящее время туристическими центрами, позволяют судить о своеобразии архитектуры. Подробно Египту, самыми известными видами построек в государстве майя стали пирамиды. Существуют противоречия, сенсационная информация о необычайных свойствах и символике, заключенной в математических

пропорциях пирамид. Каждая из них получила своё условное название в науке: храм Надписей, дом Волшебника и т.п.

Назначение пирамид – вознести к небу небольшой храм, их создавали в виде искусственных платформ (стилобатов), четырёхгранных, с лестницей по одну или четыре стороны. Различные по высоте и количеству уступов, пирамиды строили по периметру площади. Источником света в храмах майя служили дверные проёмы.

К культовым сооружениям относятся одноэтажные здания с несколькими помещениями (возможно, монастыри). В круглых по форме зданиях находились обсерватории, для культовой игры в мяч возводили стадионы с акустической системой. Каждый город знаменит особыми сооружениями: Чичен–Ица – храмом Солнца, к которому ведут 365 ступенек; Майяпан известен двойной оборонительной системой, длина которой 9 км. В г. Ушмале построено 6 архитектурных комплексов с Домом Волшебника (высота 30 м), пирамидой Чудотворца. Многие постройки создавали на естественных и искусственных возвышенностях.

Подобно другим народам, майя украшали свои здания фресковыми росписями. Необычную «энциклопедию в картинках» (VIII век н. э.) обнаружил кинорежиссер Дж. Хилли в 1946 году в штате Чипас (Мексика). Не располагая информацией о собственном названии древнего города, ученые дали ему имя Бонампак - «Стены с живописью».

Для воплощения облика богов и правителей индейцы использовали скульптуру. Её изготавливали из пород дерева, которые определялись названием скульптур. Своим богам майя воздвигали изображения из священного кедра, уничтоженные в XVI в. испанцами. Изображения богов майя хранились, передавались индейцами по наследству, их украшали золотыми пластинами, драгоценными камнями. Скульптурными памятниками этой эпохи служат стелы, имевшие форму четырёхгранных столбов, на одной стороне

которых был изображен правитель, вождь или жрец в нарядных головных уборах и одеждах. Подобно скульптурам, стелы вначале окрашивались только в красный цвет, затем использовали полихромное изображение. Художники применяли краски, состав которых до сих пор не определён специалистами. Во время раскопок древних городов были обнаружены небольшие по размеру статуэтки. Иногда их делали составными, с веревочками на деталях, подобно марионеткам. Изучение скульптуры позволило ученым зафиксировать особенности периодов её развития и деятельности школ.

Во многих музеях и частных коллекциях были собраны изделия из «божественного» камня – нефрита: маски, украшения, статуэтки. Их делали из цельного нефрита и в технике мозаики. На специальных нефритовых табличках вырезали особые знаки власти и даты. Уникальные нефритовые предметы были обнаружены мексиканским археологом А. Русом в гробнице г. Паленке в 1957 году. Богаты росписью и керамические изделия майя. Используя особый метод съёмки на камеру подобных вещей, вращающихся на гончарном круге, фотограф Дж. Керр установил, что многие рисунки – иллюстрации эпоса и мифов майя. Достижения индейцев в искусстве стали возможными на основе успехов в различных областях знаний. В доколумбовой Америке не было народа, способного сравняться в научных достижениях с майя. Многие из них определили современную индейцам европейскую науку. Знания принадлежали жрецам, проводившим свои исследования неба в десятках обсерваторий. Главным астрономическим центром был г. Вашактун, здесь определялись точки солнцестояния и равноденствия. Ансамбль храмов, пирамид и стел был возведен таким образом, чтобы здания служили ориентиром относительно планет и звезд. Жрецы умели рассчитывать солнечные затмения, периоды обращения Луны, Венеры, Марса и других планет. Особый интерес привлекли созвездия Близнецов и «Великая» Полярная звезда.

Существовали два основных календаря: цолькин – «год Луны» – 260 дней и хааб – «год Солнца» – 365 дней. Ученый Л. Шульце – Йена высказал предположение, что продолжительность цолькина определялась периодом беременности и рождения человека. Третьим элементом системы календаря был «календарный круг», состоящий из 18980 дней, а четвертым – длинный счет «катунам» по 20 лет от исходной даты 3113 г. до н. э. Окончание каждого цикла отмечалось грандиозными праздниками. Месяцы в календаре состояли из 20 дней, в году было 18 месяцев и 5 дней без названия. Начало года приходилось на 23 декабря, а каждый четвертый год считался несчастливым или високосным, поскольку в нем был «лишний» месяц.

Священными цифрами в календаре и науке майя были 13, 20 и др. Существовала двадцатеричная система вычислений с использованием понятия нуля. При записи цифры обозначались точками и черточками. Для вычислений применялись счетные доски. Особые знаки фиксировали цифры в десятки и сотни миллионов. Зачем им понадобились столь сложные расчеты – еще одна загадка культуры. Известно более 400 видов лекарств, применяемых майя, многие из которых используют в современной медицине. Изучение анатомии позволило широко применять хирургические операции, лечить опухоли. Борьба с язычеством индейцев, которая способствовала уничтожению их книг, привела к забвению многих достижений науки. Они возрождаются и переосмысливаются уже в наше время.

5.3. Культура ацтеков

Ацтеки (или теночки) на территорию современной Мексики пришли вместе с другими воинствующими племенами. От кочевого образа жизни они перешли к оседлому, обосновавшись в долине Мехико в XIII в., и стали властителями, создав в 1427 г. союз городов – государств «Тройственную лигу». Это была рабовладельческая империя, а название «ацтеки» распространилось на

всех носителей культуры их государства. Однако развитие их цивилизации было прервано в период конкисты. В 1519 г. испанец Э. Кортес возглавил военную экспедицию в район проживания ацтеков и был принят подобно богу. Эта миссия закончилась разорением их империи. В 1521г. испанцы казнили последнего правителя страны, разграбили столицу и другие города. Из снятых с индейских построек каменных блоков был возведен новый европейского типа город Мехико.

Пораженные новым миром, представшим перед ними, испанцы сохранили сведения о нем в исторических работах, этнографических описаниях, таких как «Подлинная история завоевания Новой Испании» (12 книг) монаха Б. де Саахуна. Это были сведения повседневной жизни индейцев, культов и обрядов, описавшие их с точки зрения христианина европейской цивилизации.

Языческая мифология ацтеков представляла весь мир как борьбу двух противоположных начал: свет – мрак, жара – холод и т.п. Из двух частей бога – чудовища Тлальтекутли появилась Вселенная, где правили многочисленные божества. Пантеон ацтеков состоял из различных групп богов: стихий и дождя; солнца, ночного неба и творца мира; астральных богов, а также божества священного напитка октли; смерти и преисподней, а завершает эту систему пятая группа богов – творцов.

Главным в пантеоне был бог Солнца Уицилопочтли. Самих ацтеков называли «детьми Солнца», которому приносили на алтарь человеческие сердца. Божество огня Уэуэтеотль требовало сожжения жертв, богу плодородия Тлалоку даровали жизни детей, а богине Земли жертвовали женщин. Миллионы людей были принесены на алтарь ацтекских богов. Индейцы постоянно воевали во благо своих богов, которым нужна была кровь людей – «божественная влага». Эта пища поддерживала божественную жизнь.

Мифология, как и вся культура ацтеков, формировалась под влиянием тольтеков. Таким стал их общий бог Кетцалькоатль или «Пернатый Змей». Он

был героем, владыкой, жрецом и богом. Необычный, согласно легендам, образ этого светлокожего бога и стал причиной особого отношения ацтеков к испанцу Эрнану Кортесу.

Центральной частью ацтекских городов были комплексы пирамид. Их храмы, более низкие, чем у майя, стоят на массивных пирамидах. На земле ацтеков когда-то возвышался храм в г. Чолуле, пирамида которого была больше знаменитой египетской пирамиды Хеопса. Священные военные ритуалы проходили в уникальном храме Малиналько, вырубленном в скале в течение 14 лет. Известно, что ацтеки достраивали свои храмы в соответствии с 52-летними циклами, носившими мистическое значение.

Самые значительные храмовые постройки были в столице ацтеков – г. Теночтитлане. Главный храм города имел высоту 46 м, а на его вершине возвышались два святилища – бога Солнца и Дождя. Существуют легенды о возникновении главного города ацтеков. Они повествуют о странствиях этого народа и пророчествах верховного жреца, о знаке, ставшим символом основания столицы. Это был орел, сидящий на кактусе и держащий в когтях змею. Этот знак привел ацтеков в долину с сетью озер, площадь которой была 6500 кв. км. На острове озера Тескоко и был в 1325 г. построен удивительный город с четырьмя кварталами, искусственными островками и дамбами. Впоследствии ему дали название «американская Венеция». Одноэтажный и возведенный из дерева дворец правителей империи насчитывал 300 комнат и отличался комфортом и роскошью. В одном из таких тайных помещений солдаты Э. Кортеса обнаружили сокровищницу империи.

В 1972–1982 гг. проводились археологические раскопки в столице Мексики, что позволило обнаружить и изучить более 7000 предметов материальной культуры ацтеков. Подобные исследования проводили к сенсационным находкам, таким, как «Камень Солнца» диаметром 3,5 м. и весом

24 т., обнаруженный в 1790 г. На этом, некогда цветном диске, фиксировались астрономические и астрологические представления ацтеков.

Культовый календарь индейцев во многом повторяет календарь майя. Его основу составлял 52-летний цикл, завершавшийся праздником «Нового огня». Число дней в году делилось на четыре периода в соответствии со сторонами света. Особое понимание в календарных циклах времени и пространства оказало влияние на мировоззрение ацтеков. Четыре царства было в мире живых и в обители мертвых. Воины, купцы, жертвы богам отправлялись в восточный мир, умершие при родах – в западное царство. Северная земля называлась Миктлан – здесь души умерших четыре года странствовали по девяти «кругам ада».

С поклонением богам связаны у ацтеков особые фестивали, «цветочные войны», похожие на современные военные учения, а также культовая игра в мяч. Войну ацтеки считали одним из видов служения богам, а пленные, приведенные с полей сражений, были обречены стать жертвой ацтекским богам.

На периоды или эры разделили ацтеки и историю человечества: первая – царство ягуаров, которые истребили гигантов; вторая – эра ветра, завершилась ураганами, период огня закончился всемирным пожаром. Эру воды уничтожил потоп, а последняя, современная нам эра, исчезнет в результате гигантского землетрясения.

Подобные представления индейцев были неразрывно связаны с их религией, служившей в обществе основой образования и воспитания. В школах при храмах существовало совместное обучение девочек и мальчиков. Детям аристократии жрецы преподавали историю, военное дело, астрономию, основы государства и управления, грамматику и различные системы письма.

Пиктографическое письмо ацтеков основано на фонетических, иероглифических символах и значках для передачи звучания слов. Большое значение имел цвет рисунка, который нес смысловую нагрузку. При записи

знаки фиксировали вертикально или горизонтально. Исследователи спорят о принадлежности языка ацтеков науатль к различным языковым ветвям.

Письменная информация и литература ацтеков были фактически уничтожены испанцами, поэтому сложным для исследования стал вопрос о ее оригинальности и специфике жанров. Из богатейшего литературного наследия сохранились две рукописи: Бурбонский кодекс и Реестр податей. На культуру целого региона особое влияние оказал эпос о Кетцалькоатле. Многие сведения современные ученые заимствуют в источниках колониального периода. На основании этих данных можно выделить самые популярные жанры: исторические записи, мифы и легенды. Искусство ацтеков, как и их культура в целом, не менее уникальны, чем культура еще одного государства – «Золотой империи инков».

5.4. Культура инков

В долине Куско (территория Анд) в XII в. н.э появились племена, правители которых называли себя «инками». Со временем это название распространилось на население созданной ими в XIV в. на территории Перу, Боливии, Эквадора, Чили и Аргентины империи. Они стали наследниками более древних культур индейских народов наска, чавин, мочика. До сих пор спорной остается принадлежность многих элементов религии, науки, искусства собственно культуре инков. Деление страны на четыре провинции стало источником её названия Тауантинсуйю – «Земля четырех частей». На территории располагались горные цепи, плато, равнины, пустыни, долины рек и озер. Главным городом империи был Куско, расположенный в долине с тем же названием.

О её несметных сокровищах и золотой стране «Эльдорадо» в странах Европы XVI в. ходили необычайные легенды. На поиски золота устремились испанцы, первый отряд которых в количестве 200 человек во главе с

Ф. Писсаро, высадившись в 1527 г. на побережье Перу. Его знакомство с Америкой произошло в 1502 г. Через 25 лет он захватил город Тумбес, а в 1572 г. их империя пала. Испанцы, разорившие государство, обнаружили в главном храме Солнца ценности и священные книги. Они погибли вместе с другими сокровищами, предназначенными в дар испанскому королю, по пути 1572 г. в Мадрид во время кораблекрушения. Индейцы лишились своих святынь, несмотря на тот факт, что в империи существовала обязательная воинская повинность, лучшая в Южной Америке профессиональная армия, дороги, склады с оружием и продовольствием.

Известно, что испанцы в своей политике экспансии умело использовали религиозные предрассудки индейцев. Власть и церковь в империи инков были средством контроля за всеми регионами страны. Одновременно существовали официальная религия и народные верования, включающие более древние представления. Пантеон инкских богов постоянно расширялся за счет культов покоренных народов. Территория страны делилась на 10 административных единиц, где служили жрецы из числа знати, назначаемые Верховным жрецом. Это духовное лицо было, как правило, ближайшим родственником императора. Жрецы разрабатывали официальные доктрины церкви, контролировали соблюдение религиозных культов. Один из них был Манко Капак, он прибыл в долину Куско, якобы выполняя волю богов, для создания совершенного государства.

Создателем Вселенной считали инка «Верховного господина огня, земли и воды», получившего имя Виракоча. В нем соединились человеческая и божественная природа. Когда-то Виракоча уничтожил огненным дождем первых греховных людей и создал новый род человеческий, подарив ему многие знания. Совершив великие деяния, Виракоча исчез в западных водах Тихого океана. Его золотые статуи устанавливались во всех городах империи.

Вторым божеством пантеона инка называли солнечного бога Инти. Его сестрой и женой была богиня Луны Мама Килья. Встречаются упоминания о боге грозы Ильяпе, богине Земли Пача Маме и т. д.

Мир был поделен на три уровня: верхний – Ханаан пача (богов и птиц), Средний – Кайе пача (людей, растений и животных), нижний – Уку пача (мир ещё не родившихся детей и умерших). Эти миры сообщались между собой через пещеры, водоёмы, а связь с первым уровнем осуществлялась через сыновей Солнца – правителей инков.

Представление о божественной природе камня стало основой поклонения элементам природы, называемым «уаки». Их было более 350 – это горы, водоемы растения и т.п. Они были с религиозными ритуалами, а массовое участие в них народа служило средством идеологического единения общества. В общей сложности в году было 120 выходных и праздничных дней. Это были постоянные праздники и особые, назначаемые властью, которая для их проведения из специального фонда выделяла еду и питьё. В ритуале Хуча, проводимом раз в четыре года, использовали человеческие жертвоприношения. Это были дети без физических недостатков, выбор которых детально определялся соответствующими документами.

В году выделялось четыре праздника: Капак райми – посвящение юношей, Инти райми – Солнца, Ума райми – воды и Койа райми – Луны. В такие дни из храмов выносили изображения богов, сопровождая их процессии, совершали причастие и исповедовались.

Языком религии государства, согласно законам, был утвержден кечуа. Инка использовали и особый язык кипу (узелковое письмо). Существуют различные точки зрения на его назначение и принцип шифровки. На центральный шнур привязывали множество цветных лент с узелками, в которых закреплялись зерна, камешки и т. п. Специально обученные кипу – камайоки зашифровывали и толковали подобную информацию. Эти люди ценились в

государстве и освобождались от налогов. Однако, за нарушение правил сохранения тайны кипу выносился смертельный приговор.

Подобному умению, как и другим знаниям, обучали в специальных школах. Девочек, отобранных по всей империи, отправляли в монастыри «невест Солнца», где обучали многим ремеслам. Главным из них было ткачество, поскольку не золото, а именно ткань служила ценным материалом при расчетах. Из самых дорогих тканей шили множество одежд для правителя, поскольку Великий инка носил данную одежду лишь один день, после чего она уничтожалась либо хранилась в особом гардеробе. Для знати были открыты особые университеты Йачай Уаси. В начале обучения и по его завершению мальчики подвергались суровым физическим испытаниям. В империи инков существовала система музыкального образования. Особыми жанрами были гимны – хайльи, баллады, арави (любовная лирика), кашуа (танец с пением). Для подобной музыки создавалось множество необычных инструментов, обнаруженных археологами во время раскопок.

Крупными центрами образования и науки были главные города империи. Особое внимание архитекторы древности уделяли застройке столицы империи г. Куско. Её центром была площадь Радости, где находился «Священный камень небес» (возможно, осколок метеорита), украшенный золотыми пластинами и изумрудами. Главным храмовым комплексом Куско инка считали Кориканчи, состоящий из шести святилищ, обнесенных тройной стеной протяженностью 380 м. Первое из них – Инти – Уаси, посвящалось богу Солнца. Пространство перед входом, стены храма, элементы уникального «Золотого сада» – все было украшено золотом, серебром, драгоценными камнями. При этом великолепии крыши покрывали соломой, в которую вплетали золотые нити.

Драгоценные металлы использовали для создания «божественной» красоты. Для инков золото было священным «потом» Солнца, а серебро – «слезами» Луны. Известные в настоящее время месторождения золота в Перу

были открыты еще в древности. Мастера – ювелиры находились на особом положении в государстве. Об уникальности их работы говорят сохранившиеся ювелирные изделия. Золотые бабочки, находящиеся в музее г. Лима, весят не более грамма и могут парить над землей. Растения и живые существа, воплощенные в золоте, хранились в святилищах инков.

Многие крепости – легенды называемые «пукара» были когда-то стражами этих несметных богатств. Строили подобные сооружения из каменных глыб неправильной формы весом до 30 тонн, без скрепляющего раствора, с ювелирной точностью подгоняя, их друг к другу. Одна из таких крепостей охраняла столицу Куско. Она получила название Саксайуаман и была длиной 460 м. Строители создали наземный и подземный ярусы, обеспечив крепость системой потайного водоснабжения. Горы и искусственные постройки соединились в единый комплекс крепости Мачу–Пикчу, обнаруженной в 1911 г. и расположенной на 3 тыс. м. выше уровня моря. Исследователь Р. Мюллер изучал астрономические сведения инков с учетом расположения построек в этой крепости. Его заинтересовали астрономические символы на особых камнях и зданиях, рассчитанные на определение положения планет и звезд, а также необычная обсерватория Мачу–Пикчу. Это был искусственный холм, возведенный из стоящих одна на одной плит. Вверху возвышался гранитный блок с четырехугольной призмой. Вся эта конструкция была названа Интиуатана – «Солнечный причал».

В империи построена система пешеходных дорог, протяженность которых на всей территории страны достигала 24 тыс.км. Одна из них проходила вдоль побережья на протяжении 4 тыс. км., через Анды самой большой была дорога в 5 тыс. км. Обязательными были указатели расстояний. Во время строительства дорог возводили акведуки, висячие мосты, «фуникулёры», постоялые дворы. Висячие мосты инки строили из трех канатов, конструкцию которых закрепляли на опорах, вырезанных в скалах.

Уникальные технологии строительства сохранили многие памятники архитектуры и древние города. Все индейские культуры Южной Америки имеют сходные черты, которые проявляются в календаре, пантеоне богов, человеческом жертвоприношении, каннибализме, использовании наркотических и психотропных средств, мифологии, агротехнике и т. п.

Их особенности – это сходство с древними культурами Месопотамии, Египта, Китая и др. Существуют загадки и парадоксы индейских культур: изображения на плато Наска, базальтовые головы, созданные ольмеками, уникальные свойства пирамид и многое другое.

Со времен конкисты сохранились свидетельства, дневники, хроники, научные труды европейцев, пораженных увиденным. Однако все древние цивилизации Центральной и Южной Америки были уничтожены завоевателями, а их города преданы забвению.

Второе рождение индейских культур произошло в 19 веке, после открытия в 1838–1839 годах в джунглях Гватемалы древних городов майя.. В наши дни сохраняется противоречивая оценка конкисты и деятельности католической церкви в испанских колониях Америки. В настоящее время имеется множество научных центров, собирающих опыт древности и раскрывающих загадки индейских народов.

6. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА

6.1. Своеобразие культур стран Латинской Америки

Название «Латинская Америка» закрепилось за Южной Америкой и частью континента, расположенного к югу от реки Рио-Гранд. Это один из крупных регионов мира, где расположены 25 государств, в 20 из которых испанский язык стал официальным.

Латинская Америка явилась первым опытом колониального захвата и установления своей власти Испанией и Португалией. Это сопровождалось порабощением и истреблением местного населения. Власть в колониях принадлежала генерал – губернаторам и вице – королям, подотчетным лишь Королевской короне и Совету по делам Индий.

В результате смешения индийского, европейского и негритянского населения сложилась своеобразная латиноамериканская «раса». Этот синтез привел к возникновению оригинальной культуры, оказавшей свое влияние на современные процессы в сферах искусства, образования и т.п.

Духовная жизнь латиноамериканских стран складывалась под значительным влиянием католицизма, который приспособлял к вопросам религии местные верования, культы, ритуалы и обряды.

В начале XIX века под влиянием идей Просвещения в результате многих европейских революций, свержения монархических порядков, в испанских колониях началась война за независимость, которая длилась не одно десятилетие. В результате этой борьбы возникли новые государства: Аргентина – 1816 г., Чили – 1818 г., Боливия – 1828 г., Бразилия – 1822 г., Колумбия – 1819 г. и т.п. Эти события коренным образом сказались на формировании оригинальных культур стран Латинской Америки.

6.2. Культура ведущих стран: Мексики, Перу, Бразилии и других

Мексика – колыбель древних цивилизаций. Начиная с XVI века, её земли вошли в состав Новой Испании, а все последние века страна вела борьбу за независимость против Испании, Англии, Франции, США, которые стремились захватить её земли. Революция 1910–1917 гг. позволила установить республиканское правление. Исторические события, происходившие в Мексике, привлекли многих европейцев. Здесь побывали В. Маяковский, С. Эйзенштейн, Г. Александров, английские педагоги Дж. Ланкастер, М. Кодорнин.

В Мексике долгое время вопросами образования занимались иезуиты, которые в 1524 г. открыли школу искусств и ремесел в г. Мехико, а в 1551 г. – папский, королевский университет, получивший множество привилегий. Европейские педагоги в этой стране создали систему латиноамериканских школ. Оригинальным достижением в образовании стали Дома индийских учащихся. В XX в. мексиканские власти создали сеть университетов в каждом штате, из них 11 наиболее крупных, а 9 университетов – частные. При каждом из вузов существуют свои подготовительные школы, центры научных исследований.

Благодаря работе деятелей изобразительного искусства составлена своеобразная летопись истории Мексики в лицах, что сделало искусство портрета особенно популярным. Художники Х. Эстрада, М. Кабрера,

Х. Кородеро приняли участие в деятельности Академии художеств Мексики, которая пропагандировала различные европейские стили. Участие многих художников в революционных событиях способствовало появлению в стране всемирно известной школы графики, лидерами которой стали Д. Ривера, Д. Сикейрос и Х. Ороско. Появились «Мастерская народной графики», Синдикат искусств и другие объединения, работы которых украсили стены зданий и улицы городов. В период контрреволюции часть графических работ были уничтожены реакционно настроенными отрядами, по таким же

«идейным» соображениям ещё в XVI веке разрушались индейские святилища, на месте которых испанцы возводили католические храмы.

Архитекторы, строившие монастыри, крепости, города, сохранили многое из наследия предков. В мексиканской архитектуре особым явлением становятся стили ультрабарокко, эстините (особая ордерная система). В конце XVIII века в архитектуре господствовал классицизм, на смену которому в начале XX века пришла эклектика. (Дворец изящных искусств в г. Мехико, Х.О'Горман) и неокOLONиальный стиль. Мексика знаменита первой в Латинской Америке школой функционализма, сторонники которой создали облик современных городов страны. В духе времени архитекторы стремились строить здания университетов, школ, промышленных предприятий. Были организованы конкурсы на лучший проект рабочего жилья (Х. Легаррета). Знаменитый мексиканский архитектор М. Пони известен проектами аэропортов и университетских городков. Символом современной мексиканской архитектуры стала башня «Латиноамерикана» (24 этажа, высота 127 м.).

Среди многих научных организаций есть и центр по изучению индийской музыки. В каждом регионе страны сохранились традиции креольской музыки: карридо (баллады), чьяпанекас, льороно, бамба и др. Национальным танцем и символом страны считают харобе тапатио. Во всем мире известны музыкально – инструментальные народные ансамбли мексиканцев.

Музыкальные традиции оказали влияние на профессиональную культуру многих композиторов: М. Понсе («Мексиканские песни»), К. Чавес («Индийская симфония»), С. Ревуэльтас. С их помощью были созданы консерватория, симфонический оркестр. Влияние стилей европейской музыки представлено в творчестве М. Моралеса, Г. Кампа, Х. Коррильо.

История музыкальной культуры связана с развитием мексиканского театра. Даже в условиях колонизации драматурги создавали национальные по духу пьесы, такие как «Рабиналь Ачи». Испанцы принесли в Мексику свои

религиозные и светские модели театра. «Гуманистический театр» иезуитов существовал во всех университетах. Еще в XVII веке в креольских театрах работали классики мексиканской литературы – Руис де Аларкон и С.Х. Инес де ла Крус, а в XIX веке на сцене ставили комедии Э. де Горостиса, средневековые драмы Ф. Кальдерона. Самые знаменитые в Мексике народные, классические, передвижные театры, «театро де Улисес», «Маски». Многие представления проходили в специальных театральных зданиях, созданных творчеством мексиканских архитекторов и художников.

Бразилия занимает пятое место по площади в мире и пережила события «сахарной», «золотой» и «кофейной» лихорадок. Первого января 1502 года португальцы высадились на берег этой страны в поисках сокровищ. Они принесли на земли индейцев свой язык, обычаи и духовные ценности. Духовная жизнь Бразилии долгое время определялась идеологией иезуитов и других католических орденов. Свой первый колледж монахи – иезуиты открыли в 1615 году, а его библиотека насчитывала 15 тыс. редких книг. До сих пор большую ценность представляет исследование «История порабощения Бразилии», написанное в 1627 г. монахом В. Ду Сальвадором. В этот период сформировался особый язык региона «лингва жерал», представляющий синтез местных диалектов и португальского языка.

Национальное бразильское искусство сформировалось в XVII веке, а его главными центрами становятся район Минос-Жерас и Рио-де-Жанейро. В системе образования преобладают частные учебные заведения. В XX веке общее количество вузов страны достигает 140, среди них особое место занимает Бразильская ассоциация высших католических школ, объединяющая 11 университетов. Научными исследованиями бразильские учёные занимаются в национальном ботаническом саду, Академии медицины, Институте истории и географии и Академии наук.

В колониальный период интересы общества представляли работы писателей: Г. Ди Матус и Б. Ди Оливейра (XVII в.), Т. Гонза (XVIII в.), творчество которых стало основой национальной бразильской литературы. В XIX веке А. Тейшера-и-Созой написал первый бразильский роман «Сын рыбака». Литература XX в. представлена творчеством знаменитых писателей – романистов Э. де Куньи и Ж. Амаду и группой «северо-восточной школы».

Своеобразие изобразительного искусства определяется следующими историческими факторами: 1) большую роль в его становлении сыграли монашеские ордена; 2) в XVII веке тон в изобразительном искусстве задавали голландские мастера светской живописи; 3) провозглашение независимости страны в 1822 г. стало стимулом для развития многих жанров (исторический – В. Ди Лима, пейзаж – Г. Гримм, карикатуры – А. Агостини). Самым знаменательным явлением XX века для живописи Бразилии становится социальная графика, в которой складывается два направления: абстрактное и предметное. В 1950 г. во многих бразильских городах художники объединяются в организацию «Клуб друзей гравюры».

Бразильская архитектура знаменита своими фазендами и крепостями, использованием арабских традиций, особыми стилями: колониальный, бразильское барокко и «архитектурный карнавал» (начало XX в.). Эталоном культовых сооружений служит храмовый комплекс в г. Конгоньясе (архитектор А. Лисбоа). Лидером новаторства в зодчестве с 1931г. был признан Л. Коста. В 40-ые гг. XX века многие архитекторы объединяются в школу современной бразильской архитектуры, что позволило этой стране занять лидирующее положение в Латинской Америке. Символом архитектуры Бразилии стало имя О. Нимейера, а самым известным его творением – столица г. Бразилиа.

В искусстве театра XIX века особый интерес представляет негритянская тематика (М. Ди Маседу). В новом столетии изменения в театральной культуре происходят за счёт создания новых театров. Это Бразильский театр комедии и

Театр сцены и г. Сан-Паулу, Негритянский театр и Театр арены в Рио-де-Жанейро. Символом перемен в этом жанре искусства стала пьеса А. Гомиса «Исполняющий обет». В стране, известной своими музыкальными традициями, популярны самбо, лумбу, а посмотреть на фантастический карнавал Бразилии съезжаются туристы со всего мира.

За десятилетия истории страны была создана своеобразная культура, соединившая индейские диалекты и португальский язык, африканскую кухню и музыку, европейское образование, индейскую медицину и многое другое.

Перу. Это государство стало наследником многих индейских культур, а его столица Лима – учебным центром всей Южной Америки. В этом городе находятся десятки музеев, учебных заведений, научных обществ и библиотек. В музее Рафаэль Эррера – 37 тыс. древних керамических изделий, 50 тыс. раритетов из золота, серебра и меди. В Национальном музее археологии и антропологии хранятся 8 тыс. экспонатов. Ещё в 1551 г. в Лиме был открыт старейший университет Перу – Сан Маркос. Новые потребности в экономике в XIX веке способствовали развитию технического образования. Открытая в 1854 г. Национальная академия медицины изучала опыт индейского знахарства. В XX веке возрастает влияние США на образование и науку. Это проявилось в работе американских экспертов, ассигнованиях, деятельности фондов. Главным учреждением науки стал Национальный совет по исследованиям.

Различные художественные стили литературы представлены в творчестве Р. Пальмы, Г. Прадо. Первый национальный роман «Отец Оран» Н. Ариастеги увидел свет в 1848 году. Под влиянием романтизма, связанного с национальным революционным движением, создаются поэмы А. Салаверри, Л. Сиснероса. Перуанским модернистам называют писателя Х. Чокано.

Поскольку Перу территориально делилось на Косту (побережье) и Сьерру (горный район), это своеобразно сказалось на изобразительном искусстве. Художники Косты подражали европейским влияниям, а те, кто работал в районе

Сьерры, предпочитали местные традиции. Знакомству с живописью Европы способствовали многие колонисты. В г. Лима работали испанец П. Коэльо, итальянцы Б. Битти и А. Медоро, расписавшие многие католические соборы. Французское влияние в XVII – XVIII вв. привело к увлечению портретным и историческим жанрами. Художник Х. Кастро в начале XIX века создал галерею знаменитых людей Латинской Америки. В это время основным жанром становится классицизм, пришедший из Франции.

В период колонизации деятельность миссионеров способствовала контактам европейской и индейской музыки, сохранению фольклора кечуа и аймару. Появившаяся в XVI веке креольская музыка сохраняется и в наши дни. Самым известным светским композитором Перу был Х. Альседо, создавший в 1821 году Национальный гимн страны.

Ещё во время инков особое внимание уделялось театру и до XVIII века постановки осуществлялись на языке кечуа. Самые грандиозные представления после колонизации проходили на Королевской сцене и в католических соборах, а в 1680 г. было построено специальное театральное здание в г. Лима. Долгое время постановки осуществляли иностранные режиссеры, однако в XX веке были открыты национальные театральные школы, студенческие театры, дома культуры и авангардистские театры.

Чили. Эта страна обрела независимость в 1818 г.. Ее длительная колонизация и политика властей привели к тому, что первый университет в г. Сантьяго был открыт лишь в 1843 г., а самый престижный частный вуз – в 1920 г. в г. Консепсьон.

Национальная литература сложилась также только в XIX веке. В поисках ответа на социальные вопросы писатели Чили отдавали дань многочисленным литературным жанрам: реализму (А. Ганы); креольскому романтизму (М. Латорре); имажинизму (А. Альмара). Первой женщиной – поэтессой страны называют Г. Мистраль, удостоенную Нобелевской премии. Мировое признание

получило и творчество П. Неруды («Сто сонетов о любви», «Оды простым вещам» и многие другие произведения).

В середине XIX века в Чили приезжают эмигранты из различных стран, они участвуют в создании Школы искусств и ремесел, Академии художеств. В 1812 г. созданы первые гравюры, а через 20 лет открыта Школа графического искусства, которой руководил Л. Бонта. национальными художниками – графиками называют в Чили К. Альвареса и Х. Вентурелли.

Чилийская архитектура активно развивалась с конца XVIII века. В первую очередь её прогресс связан с творчеством Х. Тоэски. В XIX веке наибольшее влияние на архитектуру оказывают США, а самым популярным стилем был неоклассицизм. Архитектор Франции Б. Дебэ по поручению правительства Чили руководил основными проектами, создал архитектурную школу, проводил эксперименты по цветовому оформлению архитектуры. Свой новый облик столица Чили приобрела благодаря творчеству В. Маккены, а «первым гражданским архитектором республики» был назван Ф. Вивасета.

До XVIII века индейская, креольская и европейская музыка развиваются изолированно, но постепенно музыкальная культура становится обязательным элементом общественной жизни, что способствует изучению её традиций. В 1895 г. была поставлена первая национальная опера «Цветочница из Лугано» (Э. Ди Сарате) в муниципальном столичном театре, ставшим центром музыкальной жизни.

Боливия. Свое название страна получила в 1862 г. До наших дней она сохранила индейские языки кечуа и аймара. Город Ла-Пас, столица страны, знаменит Национальной академией истории, Академией наук и археологическим музеем. Католический орден иезуитов основал здесь первый университет. После провозглашения в 1852 г. независимости Боливии, её лидер Симон Боливар разработал программу просвещения и образования, основанную на идеях демократии и освободительного движения.

Условия колониальной эпохи привели к кризису светской литературы. Первый боливийский роман «Тайна города Сукре» С. Делансе был издан только в 1861 г. в подражание европейским романам. Поэтому особым общественным событием стало написание Н. Агирре в 1885 г. национального романа «Хуан де ла Роса». Многие писатели связали своё творчество с борьбой за свободу страны и улучшение жизни рабочих, что объясняет большое количество «пролетарских» романов, рассказавших о тяжком труде народа.

История религиозной живописи страны связана с именем монахов

Б. Битти и Д. де Оканьи. В XVIII веке главное влияние на культуру оказали три художественные центры страны: Потоси, Чукиско, Кольяо. Национальную живопись Боливии представляет творчество художников А. Ногалиса, А. Борды и С. Гусмана. Они работали над созданием театральных декораций.

Боливия в регионе Латинской Америки известна своими серебряными рудниками. Рядом с ними был построен на высоте 4 тыс. м. выше уровня моря самый крупный колониальный город страны Потоси. В нём сохранилось множество церквей в стиле барокко с уникальным храмом Сан-Лоренсо, в архитектуре которого соединились европейские и индийские традиции. В 1759 – 1773 гг. архитектор С. Вильей построил самое крупное здание страны – Королевский монетный двор. Эталоном стиля классицизма считается кафедральный собор в г. Потоси с художественной росписью интерьера. В начале XX века архитекторы увлеклись эклектикой и экспериментами в области модернизма.

Революционерами в театральном искусстве XIX и XX вв. проведены реформы в области режиссуры и драматургии. Это способствовало подъёму национального театра, созданию «Культурной бригады Ла-Паса», организации театральных фестивалей, молодёжных объединений.

Аргентина. В переводе с испанского название страны означает «серебряная». Она занимает 2-е место по территории, 3 – по населению.

В период колонизации на территории Аргентины главными культурными центрами стали города Кордова и Ла-Плата. Здесь активно работали иезуитские миссии. Монахи и иезуиты стремились создать особое государство, что привело к конфликту с Ватиканом.

Борьба за независимость представлена в литературе гаучо. Символом свободы называют роман «Письма портеньо» Х. Гутьерреса. В области архитектуры Аргентина знаменита своей школой зодчества. Начиная с 1935 г., в стране строят небоскрёбы. В Буэнос-Айресе и других городах организованы многочисленные музыкальные цеха, школы, семинарии, салоны, театры. В XX веке в Аргентине гастролировали многие итальянские, немецкие, французские театры. День 11 декабря – Национальный праздник танго.

Венесуэла. Её земли европейцы впервые увидели с кораблей Христофора Колумба. В 1528 году Карл V, король Испании, заложил под залог территорию страны немецким банкирам. Долгое время эти земли не привлекали интереса европейцев, что негативно сказалось на уровне её культурного развития. Однако перемены в самой Испании способствовали расширению культуры, что позволило организовать военную инженерную школу и академию математики. Интерес к прошлому позволил историкам XVIII века написать «Зрелище Каракаса и Венесуэлы» и «Историю завоевания и заселения провинции Венесуэла», которые до сих пор остаются источниками информации о прошлом страны.

Достижениями литературы XIX века признаны: творчество А. Бельо (ода «Молитва за всех»), поэтов Ф. Марти («Креольская сельва»), С. Акосты (Белый домик). Событием в литературной жизни стала публикация романа – исследования М. Сильвы («Когда хочется плакать, не плачу» (1870 г.).

По заказу католической церкви художники XVIII века Лерма-и-Вельгас и Х. Лопес создали многочисленные картины на религиозную тематику. В начале XIX века в Венесуэле работал художник Х. Ловера, прославившийся далеко за пределами страны. В 1873 г. художник М. Товар-и-Товар, работавший в Париже, написал серию портретов героев Венесуэлы. Идеи модернизма в изобразительном искусстве стали в центре внимания лишь в середине XX века, а его идейным центром были объединения «Свободная школа искусств» и «Инакомыслящие». Имена художников А. Отеро, работавшего в жанре кинетического искусства, и Г. Брачо, увлекавшегося «ангажированным» реализмом, стали символом живописи Венесуэлы XX века.

Экономическое развитие страны сказалось на росте числа городов и необходимости их реконструкции. В г. Каракас были реализованы грандиозные проекты центра С. Боливара и университетского городка. Эти и многие другие изменения стали возможны благодаря деятельности ведущего архитектора XX века К. Вильянуэвы. В 80-ых годах XX века в городах были построены многочисленные микрорайоны, высотные здания, улучшена экологическая ситуация, благодаря детально продуманным реконструкциям городских центров.

Первые серьёзные произведения драматургии появляются лишь в начале XX века, однако и в это время многие прогрессивные организации, такие, как Венесуэльская театральная ассоциация, были запрещены властями. После революционных событий складываются основы для осуществления коммерческих и независимых, любительских и университетских театров.

Эквадор. До 1822 г. эта страна осталась одной из отсталых колоний Испании. Культурная жизнь была сосредоточена в двух городах – Кито и Гуаякиль, где сохранились древние памятники истории XVI века. В 1769 г. в столице по инициативе властей открывают Центральный университет Эквадора

и другие учебные заведения. «Сокровищем страны» называют Национальную библиотеку, в которой собрано 7 тыс. древних рукописей.

Одна из существенных проблем в области образования – это неграмотность взрослого населения и слабая начальная подготовка школьников. Для её решения был создан Дом эквадорской культуры, центры ликвидации неграмотности, разработаны специальные программы ЮНЕСКО. Католическими орденами были созданы учебные центры богословия и ремесленные училища, первое из них на всей территории Южной Америки открыто в г. Кито в 1534 г. В 1966 г. в Эквадоре образован Национальный Совет высшего образования, объединивший 13 университетов и 3 высшие политические школы.

Об уровне развития литературы в колониальный период можно судить по вышедшей в XVII веке антологии. К первому поколению эквадорского романтизма принадлежат писатели Х. Мера и Г. де Арсе. Для второго поколения этого стиля характерна любовная лирическая поэзия. Писатель

Г. Сальдумбидзе стал лидером модернистских экспериментов в литературе.

Ещё в XVII веке в Кито колонисты организовали Коллегию Сан Андрес – первую школу изобразительного искусства, знаменитую своей миниатюрой Религиозные художники М. де Сантьяго и его ученик Н. Горибар работали уникальной темперной технике живописи. Почётным занятием для живописцев была работа в научных экспедициях. В библиотеке Ботанического сада Мадрида хранится 7 тыс. рисунков, созданных эквадорскими художниками – братьями А. и Н. Кортес. Живописцы, работавшие в светской тематике, объединились в демократическую школу искусств, на средства которой наиболее талантливые мастера проходили стажировку в странах Европы (Р. Сальса и Л. Кадена). Главными художественными стилями живописи XX века становятся

экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, пришедшие из европейской культуры.

Города Эквадора застраивались в XVII – XVIII вв. в основном двухэтажными зданиями в эклектичном стиле. Главным центральным зданием столицы была королевская резиденция, рядом с которой возвышались храмы, построенные с учётом арабской символики (церковь Ла Компания, XVIII в.). На фундаменте разрушенного дворца правителей инков колонисты построили самый знаменитый монастырь Сан-Франциско. Город Кито по решению Юнеско в 1979 г. объявлен самым красивым городом Латинской Америки.

Символом театральной культуры страны различных эпох исследователи называют три национальные драмы: «Дьон-Дьон», «Любовный яд» и «Трагедия Атабалиты». Мировую известность приобретает творчество эквадорского драматурга Х.Икаса.

В колониальную эпоху главными центрами культурной жизни Латинской Америки были Мексика и Перу. После завоевания возрастает роль в культурных процессах Чили, Аргентины и других стран.

Основой развития национальных культур Латинской Америки стало образование. Первые университеты в регионе появились уже в XVI в. Особые трудности связаны с работой начальных и средних школ. В XIX – XX вв. Были проведены реформы всей системы образования.

Поиск национального самовыражения в культуре способствовал к обращению к темам патриотизма, героизма, крестьянского быта и привёл к возникновению самобытных художественных стилей.

Многие представители искусств региона знакомились с достижениями европейцев, приезжая для этой цели в Рим, Париж и другие города Европы на стажировку. В свою очередь, европейские мастера, посещая американские страны, открывали школы искусств, обучали местных мастеров и создавали свои шедевры.

Существенное влияние на многие элементы культуры Латинской Америки в XX веке на основе экономического и политического воздействия начинают оказывать США. Происходит эмиграция в США многих деятелей науки и искусства. В целом культурные контакты Северной и Южной Америки носят противоречивый характер.

Индийская культура не была окончательно уничтожена. Обретение независимости латиноамериканских государств способствовало повышению интереса к национальной экзотике, что проявилось во всех сферах культуры. На месте древних городов созданы туристические центры, открыты местные археологические школы и музеи.

7. КУЛЬТУРА США

7.1. Формирование культуры США

Соединённые Штаты Америки – государство площадью 9,4 млн. кв. км, расположенное на континенте Северная Америка. В административном отношении территория США делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия.

История США начинается с 1607 г., когда первое постоянное английское поселение появилось на территории Вирджинии. Освоение Северной Америки, в основном англичанами и французами, шло главным образом за счёт вытеснения коренного населения – индейцев.

Во время войны за независимость, которую вели английские колонии в Северной Америке с 1775 по 1783 гг. (1-я буржуазная революция), образовалось государство Соединенные Штаты Америки. Произошло это 4 июля 1776 г., когда второй Континентальный конгресс провозгласил независимость объединившихся колоний от Англии и принял «Декларацию независимости» США. Конституция 1787 г. провозгласила США союзным государством во главе с президентом (первый президент Дж. Вашингтон).

Одновременное развитие двух социальных систем – капитализма на Севере и рабства на Юге – привело со временем страну ко 2-ой буржуазной революции, которая проходила в два этапа: 1-ый – Гражданская война 1861 – 1865 гг., в ходе которой было ликвидировано рабство; 2-ой – Реконструкция Юга 1865 – 1877 гг., когда шли буржуазно-демократические преобразования Юга.

Революция социального уклада Юга демократически решила аграрный вопрос на Западе страны. На большей части территории США окончательно победил фермерский путь развития в сельском хозяйстве. За более чем 200 лет молодое государство расширило свою территорию, быстро превратилось в

крупнейшую индустриальную державу мощных финансовых и промышленных монополий и стало в XX веке одной из самых сильных и наиболее влиятельных держав мира.

Начало формирования культуры США восходит ко времени Войны за независимость 1775–1783 гг. Освобождение от господства Англии, сопровождавшееся ростом национального самосознания способствовало развитию общественной и научной мысли, национального искусства – поэзии, музыки живописи, формированию национального стиля архитектуры, созданию американского театра.

Национальная культура США складывалась главным образом из трёх источников: европейской культуры, прежде всего английской, принесённой в Америку европейскими переселенцами; самобытной культуры индейских племён, культуры негритянского народа. Это не могло не сказаться на облике американской религии, которую отличают большое разнообразие и пестрота.

7.2. Религия

Главенствующей формой религии в колониальной Америке стал протестантизм. Американскую религиозную культуру породили радикальные протестантские, в основном английские пуританские (англ.puritas – чистота) или тесно с ними связанные секты (методистов, квакеров, баптистов), заявившие о себе на рубеже XVI–XVII вв.

Эти секты состояли из английских протестантов – последователей кальвинизма, недовольных половинчатой Реформацией, проведённой в Англии в форме англиканства. Бежавшие от репрессий в Северную Америку, они создали пуританские колонии Новой Англии, которые превратились в очаг новых буржуазных форм общественной жизни.

Одним из наиболее влиятельных богословов этого времени был Дж. Эдвардс (1703–1738 гг.). Он активно отстаивал кальвинистскую теорию

предопределения, которая к середине XVIII века сделалась официальной философией американского пуританизма.

Пуритане требовали демократизма церковного устройства. Их мирская этика поощряла расчётливость, честность, поклонение богатству и презрение бедности. Пуританизм отличало упорство в достижении целей, желание найти пути к быстрому обогащению.

Всё это позволило американским первопроходцам на землях Нового света максимально раскрыть свой потенциал и построить общество, основанное на протестантской морали и пуританском духе, что, в свою очередь, отвечало идеалу формировавшейся американской капиталистической организации хозяйства и стимулировало её развитие.

В XX веке религия утрачивает свою былую власть над формированием характера американцев и не регламентирует, как прежде, их жизнь. И тем не менее в современных Соединенных штатах существует более 250 религиозных верований. Основным религиозным направлением продолжает оставаться протестантизм (57 % населения страны и 82 % черного населения).

Самым крупным направлением протестантизма является баптизм (20% населения). Католицизм проповедует 28 % населения США. В основном это потомки приехавших из католических стран Европы, а так же испано–язычные иммигранты. В современной религии США интерес представляет чисто американская церковь Иисуса Христа и Святых Последнего Дня (мормоны).

Будучи сравнимо малоизвестной (если не считать, что её знают, как церковь, приемлющую полигамию), церковь мормонов влиятельна и богата. Мормоны обладают сильным духом миссионерства, они хорошо организованы. Главным источником веры является «Книга Мормона» включающая в себе положения иудаизма, христианства и другие. В США их насчитывается более 2 млн. чел., большинство из которых проживают в штате Юта.

К концу XX века православие в США играет довольно значимую роль. В стране имеется 26 отдельных независимых православных церквей, разделяющихся по этническому признаку.

Иудаизм в стране исповедуют около 3 % населения страны. Из крупных религиозных общин иудаистская является самой богатой и образованной.

В последнее время в Соединенных Штатах заметно проникновение различных восточных религий, особенно мусульманства. Оно приносится иммигрантами и распространяется среди части чёрного населения страны.

Есть также иммигрантские общины различных направлений буддизма, индуизма и т.д. Эти течения получили значительное распространение в среде американской интеллигенции. Американская религия оказала большое влияние на формирование своеобразной культуры и образования в стране.

7.3. Образование

Появление первых школ в стране относится к раннему периоду возникновения колоний (XVI-XVII вв.). Школы открывались на местные средства и строились по образцу школ тех стран, выходцами из которых были колонисты.

В 1647 г. в штате Массачусетс был принят первый закон, положивший начало системе общественных школ. Каждый населённый пункт, насчитывающий 50 домов, должен был иметь школу для обучения детей чтению и письму, а более крупные населённые пункты – грамматические школы. В 1636 г. открылось первое высшее учебное заведение – Гарвардский колледж. Национальная система образования начала складываться после Войны за независимость 1775 – 1783 гг. Большую роль в этом сыграли американские просветители Б.Франклин (1743 – 1826 гг.), благодаря которому в стране были открыты средние учебные заведения – «академии», Т. Джефферсон (1743 –

1826 гг.), выдвинувший требования всеобщего бесплатного и обязательного обучения.

В период после Гражданской войны 1861 – 1865 гг. потребность развивающейся промышленности в квалифицированной рабочей силе стимулировала развитие образования. США первыми из капиталистических стран вышли на путь массового среднего образования. Подверглось в это время перестройке и содержание среднего. Теоретико-педагогическую основу школьной реформы составили работы Э. Трондайка (1874 – 1949), и Дж. Дьюн (1859 – 1952 гг.). Школьные реформаторы установили низкий минимум обязательных знаний и расширили программы необязательных предметов. С их помощью осуществляется дифференциация обучения между «академически способными» и «практически мыслящими». В программу были включены курсы, готовящие к профессии, обучающие ведению домашнего хозяйства. Задачи овладения основами наук, развития умственных способностей у школьников были отодвинуты на второй план. Школа в это время была двухступенчатой и в ней учились 12 лет. Однако единой сети школ создано не было. Каждый штат разрабатывал своё школьное законодательство, содержание образовательных программ и т. д.

В настоящее время система школьного образования в стране выглядит следующим образом: начальная школа с 6-летним сроком обучения и средняя школа, подразделяющаяся на младшую среднюю школу (3 года обучения, 7–9 классы) и старшую среднюю школу (3 года обучения, 10–12 классы). Уже в 9 классе существуют несколько программ обучения, совпадающих с профилями старшей средней школы. Первый профиль – академический, направленный на подготовку к колледжу, 2-ой профессиональный – получение практических знаний для устройства на работу, и 3-й – общий, не дающий специализированной подготовки. Общая продолжительность обучения в такой школе составляла 12–12,5 лет.

Наряду с государственными школами в всегда существовали частные школы, которые давали образование за высокую плату.

Основой высшего образования в государстве являлись университеты. В первой половине XIX века высшее образование в США достигает мирового уровня и начинает функционировать по индустриальным законам развития. Университетское образование делается более разнообразным по содержанию и включает в себя факультеты, готовящие специалистов в области различных видов искусства, политических и социальных наук.

В настоящее время обучение в высшей школе делится на 3 этапа. На первом этапе 2 года студенты изучают общеобразовательные предметы, в последующие годы – комплекс дисциплин по специальности. Этот этап завершается написанием дипломной работы с присвоением учёной степени бакалавра. Второй этап продолжается 2 года и должен завершиться написанием диссертации и присвоением учёной степени магистра. Бакалавры и магистры проходят третий этап высшего образования в фирме или НИИ, где в течение 2 лет получают специальные знания.

Высшее вечернее и заочное образование в США не получило широкого развития.

Высшее образование в США явилось основой для развития научной мысли. На рубеже XIX–XX вв. прикладная наука стала объединяться с американской деловитостью. Это нашло своё выражение в изобретениях и технологиях, которые стали основой ведущих отраслей национальной промышленности. В качестве примера можно привести деятельность Т. Эдисона (1847 – 1931 гг.), который усовершенствовал пишущую машинку, телефон, создал фонограф; братьев У. и О. Райт, которые построили и усовершенствовали свой аэроплан, а в 1909 г. организовали в США компанию по производству самолётов, Г.Форда (1863 – 1947 гг.) – создателя первого американского автомобиля, основателя автомобильной промышленности в США и т. д.

В начале XX века для ускорения научных исследований в 1902 г. был основан Фонд Э. Карнеги, а в 1913 г. – Рокфеллеровский фонд, бюджеты которых не облагались налогом и направлялись на осуществление научных знаний. В 1926 г. существовало уже 180 благотворительных фондов (Форда, Келлога и др.), целью которых было финансирование фундаментальной и прикладной науки.

В это время существенно продвинулись физико-математические, биологические и медицинские науки.

Успехов здесь достигли: физики Р. Милликен (Нобелевская премия 1923 г.), А.Комптон (Нобелевская премия. 1922 г.), математики Г. Льюис, Дж. Биркхоф, генетики Х.Дж. Мюллер, Т. Х. Морган (Нобелевская премия 1933 г.), А.Каррель (Нобелевская премия 1912 г.), астрофизики Э.П. Хаббл, Д.Э. Хейл и др.

Вначале 40-х был изобретён иконоскоп – передающая телевизионная трубка с накоплением электронных зарядов. В 1945 – 1946 гг. создана новая электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ), достигнуты успехи в получении новых веществ и материалов – хлоропренового каучука, высокоактивного горючего, нейлона и т.д.

В период второй Мировой войны видные учёные США Л. Альварес, А. Комптон и другие и учёные иммигранты Л.Силард и Э. Ферми приняли участие в проекте «Манхеттен» – разработке атомных реакторов и атомной бомбы. После войны в стране значительно изменился характер развития науки. Важной особенностью был переход к «большой» науке: стали проводиться комплексные исследования по многоотраслевым программам (космические исследования). В 1962 г. американский астронавт Дж. Гленн совершил орбитальный полёт, а в 1969 г. Н. Амстронг и Э.Олдрин первыми совершили посадку и выход на Луну. Одним из источников привлечения талантов в науку США на протяжении всего XX века был «импорт умов». Высокий уровень

жизни и заработной платы, установленной для работников науки, способствовал иммиграции высококвалифицированных специалистов со всего мира. Только в 1946–1976 гг. в страну прибыло 255 тыс. учёных, врачей, инженеров и т. д.

К концу XX века возросла связь науки с производством, в связи с чем усилилась заинтересованность предпринимателей и правительства США в проведении научных изысканий. Руководство научными разработками стало одним из приоритетов государственной политики. Общество стало осознавать большую ценность науки, как важнейшего ресурса для развития новой техники и технологии. Поэтому не случайным является тот факт, что США находится на первом месте в мире по числу Нобелевских лауреатов.

7.4. Литература

Американская литература генетически связана с европейской, преимущественно с английской художественной традицией, и в ранний период эта связь была особенно тесна.

Первые литературные произведения создавались в английских колониях Северной Америки с начала XVII века. Черты национального своеобразия складывающейся американской литературы появились в творчестве просветителей эпохи Войны за независимость 1775 – 1783 гг. (Б. Франклин, Т. Пейн).

В начале XIX века художественная литература США уже в достаточной мере выделилась из богословия и публицистики. Первая половина века была временем господства романтизма в Европе, и в Америке. Лучшими представителями американского романтизма можно считать В. Ирвинга и Ф. Купера. В. Ирвинг (1783–1859 гг.), черпавший многие сюжеты из колониального прошлого Америки, положил начало американской новелле (короткий рассказ), который стал, особенно в XIX веке, национальным литературным жанром США. («Рин Ван Винкль», «Книга эскизов» 1819 г.).

Купер (1789–1851 гг.) своими романами о Войне за независимость положил начало американскому историческому роману, ввёл в мировую литературу американских индейцев («Шпион», «Последний из Могикан» и др.). Современником этих писателей был относимый так же к романтическому направлению Э. По (1809 – 1849 гг.), крупнейший американский поэт и мастер новеллы. Сюжеты писателя полны тайны и ужаса, а детективные рассказы логически закончены. («Убийство на улице Морг» и др.). Э. По считается родоначальником детективного жанра в мировой литературе. В середине XIX века творил великий американский художник слова, самобытный поэт У. Уитмен (1819 – 1992 гг.). В своём важнейшем произведении – поэтическом сборнике «Листья травы» (1855–1891 гг.) он выразил веру в будущее своей страны и всего человечества.

Из обильной антирабовладельческой литературы Гражданской войны наибольший успех завоевала книга Г. Бичер-Стоу (1811 – 1896 гг.) «Хижина дяди Тома» (1852 г.). Произведение имело широкий общественный интерес и сыграло большую роль в борьбе против рабства, явившись более социальным, чем литературным событием.

В конце XIX века американская литература вышла на новый качественный уровень. Если до этого она в основном заимствовала европейский художественный опыт, то теперь стала ощутимо оказывать обратное влияние на Европу. Вершиной реалистического стиля американской литературы этого времени стало творчество М. Твена (настоящая фамилия С. Клеменс) (1835 – 1910 гг.). Писатель был мастером юмористического рассказа, выходящего корнями из устного народного творчества («Старые времена на Миссисипи» «Приключения Тома Сойера» и др.).

На грани XIX и XX вв. в американской литературе утверждается направление критического реализма. В начале 1900-х годов началось творчество целой группы писателей, стремившихся к объективному отражению

происходящих в американской действительности процессов. Возникло течение «макрейкеров» (анг. разгребатели грязи), к которым относились Р.С. Бейкер, Т. Драйзер, Дж. Лондон, Э. Синклер, Ч.Э. Рассел и др. Близость к натуралистической школе позволила им с документальной точностью подавать материал о противоречиях американского общества, провести критическое исследование его сущности. Достаточно вспомнить Т. Драйзера (1871 – 1945 гг.) и его романы «Сестра Керри» (1900 г.), «Финансист» (1912 г.), «Титан» (1914 г.), Дж. Лондона (1876 – 1916 гг.) и его произведения «Мартин Иден» (1909 г.) и «Железная пята» (1907 г.), в последнем он раскрыл трагедию художника, сломанного системой предпринимательства в искусстве.

Художественное развитие начала XX века подготовило мощный подъём американской литературы в период между двумя мировыми войнами. В это время происходит формирование писателей т. н. «потерянного поколения». В своих творениях они выразили боль поколения, проведшего юность в боях и окопах, потерявшего веру в лучшее будущее. Произведения писателей Э. Хемингуэя (1899 – 1961 гг.) «Прощай оружие!» (1929 г.), «По ком звонит колокол» (1940 г.) и др., У.Фолкнера (1897 – 1962 гг.) «Шум и ярость» (1929 г.), Ю. О’Нила (1888 – 1953 гг.) «За горизонтом» (1920 г.) (Пуллитцеровская премия), С. Льюиса (1885 – 1951 гг.) «Главная улица» (1920 г.) и др. созданы в духе «социальной» разновидности реализма и стали значительным событием мировой литературной жизни.

Вторая мировая война и развернувшаяся после неё научно-техническая революция положили начало новому периоду в жизни американского общества и соответственно в американской литературе. Традиции социальной критики, которые были свойственны лучшей части этой литературы в предшествующий период, развивались и получили новое выражение. Зачастую это было полное отрицание всего американского общества, бунт одиночки против установившегося порядка вещей и т. д.

Современная американская литература богата и разнообразна, назвать всех даже крупных её представителей не представляется возможным. Поэтому остановимся на выделении некоторых характерных фигур.

Очень популярны в США Дж. Сэлинджэр (1919 – 2010 гг.) – мастер современного рассказа, автор повести «Над пропастью во ржи», где отражены борения, поиски и отчуждение молодых людей, а также Дж. Апдайк (1932 – 2009 гг.) который в трилогии «Беги кролик, беги» показал трагизм бездуховности и поиски нравственной опоры в современном мире.

Сочетание художественной прозы с публицистикой характерно для Дж. Болдуина, крупного писателя – негра, главное содержание произведений которого – жизнь афроамериканцев и расовая проблема в США.

В драмах А. Миллера (1915 – 2005 гг.) «Вид с моста», «Цена», отражено время «холодной войны», выдвинута идея ответственности человека перед обществом и собой. Остротой постановки социальных проблем отличаются произведения писателя и драматурга Т. Уайлдера (1897 – 1975 гг.) «Мосты короля Людовика Святого», «Мартовские иды» и др.

Крупнейшим американским драматургом-классиком является Т. Уильямс (настоящая фамилия Т. Ланир) (1912 – 1973 гг.). Большая часть его пьес строится вокруг конфликта слабой личности и прагматического общества «Орфей спускается в ад», «Кошка на раскалённой крыше» и др.

В жанре научной фантастики, который достиг в США большого развития работами известный писатель Р. Брэдбери (р. в 1920 г.). Его проза синтезирует научную фантастику, притчу, социально-психологическое исследование «Марсианские хроники» (1950 г.), «Смерть – одинокое занятие» (1985 г.), сборник «Вино из одуванчиков» и др.

Новейшая поэзия США проникнута протестом против механизации чувств человека, противоборством гуманности и бездуховности (Р. Уилбер, Т. Рётке, Р. Лоуэлл, А. Гинзберг и др.).

7.5. Изобразительное искусство

Искусство США сравнительно молодое. Оно сформировалось вместе с американским государством, наследуя культуру бывших колоний европейских стран.

Тем не менее на территории США искусство развивалось с древнейших времён. Богатое искусство индейцев включало росписи святилищ, каменную, деревянную пластику, рисунки на керамических сосудах. В период колонизации индейцы сохранили ряд художественных ремёсел – роспись палаток «типии» из бизоньих шкур на мифологические темы, рисунки из цветного песка, изготовление головных уборов из перьев и т.д. Индейские цивилизации были уничтожены, но их традиции вошли в искусство США вместе с ремёслами колонистов, а позже с ремёслами рабов – негров.

В XVII – XVIII вв. в Новой Англии расцвело искусство реалистического портрета, а потом живописной композиции, посвящённой местным памятным событиям (Б. Уэст (1738 – 1820 гг.) «Договор У. Пенна с индейцами» (1772 г.), Дж.С. Копли (1738 – 1815 гг.) «Мальчик с летучей белкой» (1765 г.) и др.).

Трагические события войны за независимость 1775 – 1783 гг. выдвинули портретную живопись на одно из ведущих мест в американском искусстве.

У современников была необходимость запечатлеть образы героев-республиканцев, передовых людей страны.

В это время творил крупнейший портретист рубежа XVIII – XIX вв., признанный мастер американской живописной школы Г. Стюарт (1755–1828 гг.). Долгое время художник жил в Англии, испытал значительное влияние Т. Гейнсборо, а с 1793 г. работал в Бостоне. Работы художника отличаются изысканным колоритом, редким по красоте восприятием природы. Ему принадлежит заслуга создания изобразительного образа «отца отечества», так как он выполнял портреты первого президента США. Большую известность получила его картина «Дж. Вашингтон на Дорчестерских высотах» (1806 г.)

В пейзажной живописи первой половины XIX века большое место занимал романтический пейзаж. Это направление получило большую популярность в последней трети века, а затем трансформировалось в маньеристскую салонную живопись по типу французского позднего импрессионизма.

Пейзаж занимал ведущее место в творчестве художников «школы реки Гудзон» (Т. Коул, А. Дьюранд, Дж. К. Кенсетт). Основателем школы был Т. Коул (1801 – 1848 гг.), который первым начал писать пейзажи на этой реке и открыл красоту американской природы («Утро на реке Гудзон»).

Конец XIX века, социальные противоречия эпохи индустриального развития оказали большое влияние на искусство, произошёл его заметный количественный рост. Вкусы промышленно – финансовых магнатов, богачей диктовали художественный ширпотреб салонно-академических стандартов. Именно в эти годы были созданы солидные художественные коллекции, возникла сеть специальных музеев, которые очень быстро превратились в богатейшие собрания шедевров мирового искусства. Появление новых художественных учебных заведений окончательно поставило американское изобразительное искусство на рельсы профессионализма. Именно в это время происходит расцвет национальной живописи. Несмотря на влияние художественных школ Европы, где подолгу жили многие американские художники, их творчество свидетельствовало о самостоятельности и национальной специфичности, об укреплении реализма. Передовыми мастерами этого времени были У. Хамер (1836 – 1910 гг.), Т. Икинс (1844 – 1916 гг.), Д.М. Уистлер (1834 – 1903).

Творчество Т. Икинса явилось вершиной американского реализма XIX века. В своих психологически глубоких портретах он изобразил лучших представителей американской интеллигенции («Доктор Гросс в клинике» (1875г.) и др.) Писал он также жанровые картины, неразрывно связанные с

жизнью народа. Искусство Икинса оказало большое воздействие на развитие критического реализма XX века.

Рядом с большими мастерами американской реалистической живописи XIX века работали многие одаренные художники, в творчестве которых отразились лучшие стороны художественной культуры той поры. И всё же на творчестве такого блестящего художника, каким был Д.С. Сарджент (1856 – 1925 гг.), нельзя не остановиться. Ещё при жизни он получил репутацию «единственного ныне живущего Старого мастера». В юности он учился в Париже, и к 80 – 90-м годам стал едва ли не самым знаменитым художником мира. Он писал эффектные народные великосветские портреты психологической глубины.

XX век стал свидетелем разнообразия творческих поисков у американских художников и ознаменовался усилением реалистических тенденций в искусстве. Но переход к XX столетию в художественной культуре США был довольно спокойным, в нём не ощущалось резких перемен.

В 1908 г. В Нью-Йорке прошла первая выставка картин художников, представлявших радикальное направление в реалистической живописи: Р.Хенри, Д. Слоуна, Э.Шинна, А.Дейвса и др. Художников объединяло критическое отношение к современному им городу, за это они получили название «школа мусорного бака» (Ашанская школа).

Желая приобщить публику к новым художественным течениям, Р. Хенри (1865 – 1929 гг.) и его окружение (группа «Восьмёрка») приняли участие в организации «Арсенальной выставки» в 1913 г., которая стала началом развития американского модернистского искусства. Противостоянию реализма и модернизма во многом способствовали европейские художники, которые в годы первой Мировой войны оказались в США. Американская почва была благоприятной для разных проявлений модернизма: фовизма, кубизма, дадаизма, футуризма и абстракционизма. Модернизм в США был свободен от

бунтарских проявлений, неприятия действительности. Художники – модернисты А. Доув (абстракционизм), Дж. Стелл (футуризм), М. Вебер (кубизм и фовизм), М. Рей (дадаизм) и другие искали новые формы, цветовые и пространственные решения.

В годы Второй мировой войны происходит перелом в художественной культуре США. Одно за другим возникают всё новые модернистские течения. В 40-х годах группа живописцев Тихоокеанского побережья (Дж. Поллок, А. Горки, М. Тоби и др.) выдвинула принцип «абстрактного экспрессионизма». Приверженцы нового направления превратили процесс создания картины в живописную регистрацию индивидуальных психических импульсов, поступающих из глубины подсознания. Часто в своей работе эти художники прибегали к нанесению краски на холст в технике дриппинга (от англ. drip – нанесение краски без кисти), образуя замысловатый узор или подобие знака.

Во второй половине 50-х годов XX века возникло новоавангардистское направление поп-арт, содержащее в себе элементы дадаизма и сюрреализма. Его лидеры Б. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол и др. провозгласили своей целью «возвращение к реальности»; сделали объектом искусства обыденные предметы, выполненные в технике коллажа (рекламные афиши, упаковка товаров, комиксы и т. д.). Представители поп-арта свою задачу видели в раскрытии эстетических ценностей образцов массовой культуры.

Американское изобразительное искусство конца XX века характеризуется большой пёстротой, огромным количеством направлений и течений.

Одним из достаточно молодых направлений в изобразительном искусстве США является гиперреализм (фотореализм). Его представители Ч. Клоуз, Р. Эстес и др. считают, что традиционное изображение не даёт правдивого отражения действительности. Они используют фотографию, муляж для изображения реальности, что делает гиперреализм вариантом натурализма.

Крупным течением современного периода стал трансавангард (постмодерн). Это крайне разношёрстное течение провозгласило возвращение к традиционной изобразительности, стремясь вернуть современникам иллюзии связи поколений, исторические корни культуры.

Граффити, как художественное направление, роднит с авангардом создание изображений без претензий на художественность, но обладающих большой силой воздействия. Такое название получили в начале 80-х годов картины на стенах проблемных кварталов и метрополитена Нью-Йорка. В дальнейшем граффити получили официальное признание и утратили свою агрессивность.

7.6. Скульптура

Американская национальная скульптура формировалась медленно, не порывая с европейской культурой, приобретала национальную окраску. Война бывших английских колоний за независимость привлекала в США многих европейских мастеров культуры, в том числе и французского скульптора Гудзона, выполнившего мраморную статую Д. Вашингтона (1785 – 1782 гг.). Во второй половине столетия подражательство лучшим европейским образцам классицизма сменяется новаторскими поисками средств пластической выразительности.

Одним из талантливых скульпторов века был Джон К. А. Уорд (1830 – 1910 гг.), для творческой манеры которого была характерна ясность пластических образов. Среди статуй мастера – «Дж. Вашингтон» (находится перед зданием Нью-Йоркского казначейства), «Симон Кентон» (1884 г., Нью-Йорк, Американская академия искусств и литературы). Образ героя войны за независимость трактован в спокойной и целостной композиционной манере.

Французское влияние сказалось на творчестве крупнейшего американского скульптора Огастеса Сент-Годенса (1848 – 1907 гг.). Одной из

самых известных работ мастера является памятник президенту Линкольну, выполненный им для одной из площадей Чикаго в 1887 г.

Дж. К.А. Уорд и О.Сент-Годенс явились создателями национальной школы ваяния. Скульптурные композиции ваятелей их школы украшают площади Вашингтона, Нью-Йорка и других городов Америки.

Вряд ли можно назвать другие имена скульпторов, оказавших столь глубокое творческое влияние не только на мастеров того времени, но и последующих поколений.

7.7. Архитектура

Архитектура США сравнительно молода, но очень своеобразна и имеет свою достаточно интересную историю.

Здания колониального периода строились, как правило, по различным европейским образцам. В разных районах наблюдались значительные местные особенности. Так в Луизиане, которая была когда-то колонизирована Францией, долгое время сохранялась французская архитектура. В юго-западных районах господствовало испанское зодчество.

Сельские поселения обычно возводились в традициях тех мест, откуда прибывали их жители. В городах элементы зодчества разных районов Америки и разных стран Старого Света, подобно другим элементам культуры, переплетались между собой гораздо интенсивнее.

Вообще, забегая вперед, надо отметить, что американская архитектура носила до последних десятилетий XIX века довольно подражательный характер. Творческий подъём деятелей культуры, и архитектуры в том числе, в после колониальный период был обусловлен возрастанием национального самосознания американцев. Передовые идеи молодой демократии привлекали немало выдающихся деятелей культуры, в том числе европейских. Интенсивное экономическое развитие страны стимулировало архитекторов: нужно было

строить большое количество зданий и в первую очередь столицу нового государства.

Созданием американского варианта архитектуры классицизма был выдающийся общественный деятель, автор проекта Декларации независимости, архитектор – любитель, позднее третий президент США Т.Джефферсон (1743 – 1826 гг.).

Гражданские идеи американского общества зодчий сочетал с античным классическим наследием. Гармония пропорций отличают его сооружения: Капитолий в Ричмонде (1789 г.), центральное здание университетской библиотеки в Шарлоттсвилле (1818 г.), собственное поместье Монтиселло (1770 – 1808 гг.) и другие. Зодчество Джефферсона, страстного пропагандиста античного классического наследия, получило широкое распространение в общественных зданиях и частновладельческих усадьбах, особенно в восточной части США. Этот период характеризовался переходом к пропорциям, приближающимся к пропорциям памятников Древнего Рима и Франции конца XVIII и начала XIX вв.

Большим событием в художественной жизни страны явилось проектирование и строительство её федеральной столицы – г. Вашингтона. Автором генерального плана города был французский архитектор П.Ш. Лафан (1754 – 1825 гг.) Разработанный им план застройки города отличался доминированием площадей и радиально исходящих из них широких авеню, которые связывали воедино все части города. Городской ансамбль выделялся как функциональностью, традиционной для США, так и представлением о столице как произведении градостроительного искусства.

Среди сооружений новой столицы два имели особое политическое значение: Дом президента (Белый дом) был построен в классических формах по типу дублинских особняков ирландским архитектором Дж. Хабаном (1762 –

1831 гг). После пожара здание было реконструировано в 1815 – 1817 гг. Б. Латробом, позже добавлены портики.

Строительство федерального парламента – здания Капитолия (архитектор Ч. Балфинч) и Государственного казначейства в Вашингтоне говорит о переходе в гражданской архитектуре к эффектам грандиозности и величавости. Эта эволюция в американском зодчестве особенно ощутима в архитектуре общественных зданий – банков, казначейств, бирж, почти все они построены в греческом стиле.

Так, один из известных архитекторов того времени Б.Латраб оставил на континенте образцы зодчества, напоминающие классический стиль Древней Эллады и итальянского Возрождения – Пенсильванский банк в Филадельфии, собор в Балтиморе и т. д.

Американская архитектура XIX века сложилась как особое явление по отношению к архитектуре Старого Света. В её основе лежали рациональные приёмы строительства, характерные ещё для периода активного освоения необжитых территорий. Деревянный каркас построек новых поселенцев был превращён Д. Тэйлором в практичную, лёгкую дощатую систему так называемого «воздушного каркаса», (1833 г.), стандартные элементы которой производила промышленность. Поэтому массовое градостроительство XIX века было сильно унифицировано в связи с широким внедрением образцовых проектов деревянных и математических конструкций, которые внедрялись по всей территории Америки. Возникающие новые города имели однообразную регулярную сетку улиц. Лишь некоторые из них отличались спецификой архитектурного облика – это Новый Орлеан, в котором улицы радиально расходятся от излучины р. Миссисипи, Детройт, где радиальные улицы сходятся к парку Гранд-серкус. Нью-Йорк и Чикаго имеют очень густую сеть улиц и плотную застройку, что создавало перенаселённость жилых кварталов, концентрацию в центре города трущоб. Наиболее состоятельные жители многих

американских городов предпочитали селиться в наиболее экологически здоровом пригороде, в коттеджах и особняках. В период с 1860 по 1880 гг. в США внедрялись идеи индустриализации строительства, наиболее ярко выраженные в архитектуре павильона Филадельфийской выставки 1876 г., представлявшей собой ранний пример так называемого фабричного стиля. Это способствовало тому, что в стране появилось большое количество построек стандартного типа.

Во второй половине XIX века в американскую архитектуру входят железобетон, чугунный и железный каркасы и такой ценный в силу своей лёгкости и прочности металл, как алюминий. Всё это, наряду с изобретением пассажирского лифта (Э.Г. Отис, 1857 г.), возрастанием цен на землю в центральных административных районах городов позволило американским архитекторам создать в 70-х годах XIX века новый, специфически американский тип сооружения – небоскрёб. Первые небоскребы были возведены на Среднем Западе – в Нью-Йорке (Эквитебл билдинг 1883 – 1885 гг.) и Чикаго (Хауминшуренс билдинг 1883 – 1885 гг.). Конструктивная и функциональная система высотного дома была рассчитана, прежде всего, на коммерческую эффективность располагаемых в них всевозможных контор.

Стремление художественно осмыслить новый тип здания, его каркасную структуру и вертикальность очертаний породило в начале 80-х г. XIX века первое оригинальное американское направление в архитектуре – так называемую «чикагскую школу» (Л.Г. Салливен, Д. Бернем, Д. Адлер и др.). Её основоположник Л.Г. Салливен (1856 – 1924 гг.) ввёл в архитектуру принцип «функция определяет форму»; иными словами форма здания должна определяться его назначением. К числу наиболее выдающихся сооружений, построенных по проекту Салливена, принадлежат универмаг «Карсон, Пири, Скотт» в Чикаго, здание «Бейард билдинг» в Нью-Йорке и др. Новая школа оказала большое влияние на развитие архитектуры в Европе.

Учеником Салливена был Ф.Л. Райт (1869 – 1959 гг.). Работая над типом богатого особняка, он в конце 90-х г. XIX века выработал концепцию «органичной архитектуры», конкретные формы которой определялись индивидуальностью обитателей и ландшафтом («Вилла над водопадом», «Коннелевил, Пенсильвания, 1936 г.).

В 30-х годах XX века в США стали работать крупные европейские зодчие, бежавшие от фашизма: германские лидеры функционализма В. Гропиус и Л. Мисс ванн дер Роэ, австриец Р. Нейтр и другие. Их опыт получил творческое применение в специфической архитектуре США. Развитие строительной техники в XX веке позволило американским архитекторам решать всё более смелые конструктивные задачи.

Для крупнейших корпораций вопросом престижа стало строительство небоскрёбов, образующих главные ориентиры городского центра; возникло стремление к их рекордной высоте. Небоскрёб Эмпайр стейт билдинг в Нью-Йорке достиг высоты 381 м. при 102 этажах (архитекторы Р.Х. Шрив, У.Э. Лэмб, А.Л. Хэрмон, 1913г.), две – башни близнецы Центра Всемирной торговли в Нью-Йорке были 412 м. (архитекторы М. Ямасаки, Э. Ром), разрушенные в результате террористической атаки 11 сентября 2001 г., а здание «Сирс, Робэк» в Чикаго (проектная фирма, «СОМ»), возвышалась уже на 442 м.

После Второй мировой войны в строительстве высотных зданий распространяется функционализм. Пять признаков этого направления – дом на столбах, сад на плоской крыше, Свободная планировка интерьера, горизонтально протяжные окна, свободная композиция фасада – были разработаны крупнейшим архитектором XX века Ла Корбюзье. Эти принципы в той или иной степени использовались в течение многих десятилетий и сегодня используются во многих странах.

Идея интеграции Запада под покровительством США вызвала к жизни создание «универсального стиля», содержащего вневременные ценности. Этот

стиль был более доступным для подражания и стал эталоном (Ливер-хауз в Нью-Йорке, арх. Г. Баншафт).

Самым значимым явлением в архитектуре США 60 – 70-х годов было творчество архитектора Л. Кана, стремившегося восстановить преемственную связь с ценностями культуры прошлого и вернуть соразмерность архитектуры человеку (корпус медицинских лабораторий Пенсильванского университета. 1961 г.; Центр английского искусства в Бостоне, 1976 г.)

В 80-е годы широкую известность получила архитектура постмодернизма, главными принципами, которые были провозглашены подчинение здания сложившейся среде, включение намёков на архитектуру прошлого, возвращение орнамента. Её идеолог Р.Вентури свои идеи осуществлял главным образом в особняках интеллектуальной элиты (лыжная хижина в Асйене, Колорадо 1975 г.). Один из самых модных представителей архитектурного истеблишмента Ф.Джонсон возведённому в 1985 г. небоскрёбу «Плейт глас» в Питтсбурге придал очертания псевдоготической башни, выполнив её из светоотражающего поляризованного стекла.

Нельзя не упомянуть о таком модном на современном этапе в США архитектурном направлении, как «хай-тек», для которого характерно зрелищное использование технических форм – ярко окрашенных открытых труб, воздуховодов, инженерного оборудования, складывающихся в декорации «века техники» («Рейнбоу сентр» в Ниагара-Фоллс, С. Пелли и В. Груэн, 1978 г.). Популярными стали «зеркальные» здания с ограждениями из поляризованного светоотражающего стекла, скрывающими конструкции. Модные крайности, однако, занимают количественно незначительное место в общем объёме строительства.

Постройки массовых типов создаются как механическая комбинация стандартных изделий индустриального производства, чаще всего без участия архитектора. Крупные престижные здания строятся в настоящее время обычно

по проектам больших архитектурных фирм, таких как «СОМ», «ХОК» и др. Эти фирмы настойчиво развивают принципы функционализма. В начале XXI века они стремятся связать их с «человеческим» масштабом, тактично вписывая постройки в сложившееся окружение.

Колебания экономической ситуации в стране, как правило, отражаются на объёмах строительства жилищ массовых типов. И почти не затрагивают строительство престижных зданий крупных групп с высокими доходами. В сторону элитарной сферы заметно сместился «центр тяжести» архитектурной деятельности в США за последние десятилетия, что в большой степени отразилось на развитии её творческих направлений.

7.8. Музыка

Важную роль в становлении музыкальной культуры США сыграло индейское, негритянское, английское музыкальное искусство. До XVIII века музыкальное творчество находило проявление в пении религиозных псалмов, песен-баллад и т. д.

С усилением иммиграции из Европы среди колонистов получили распространение европейские инструменты – скрипка, клавесин, флейта и т.д. В 1768 г. в г. Чарлстоне было создано первое в США музыкальное общество, которое организовывало концерты с участием профессиональных артистов – музыкантов. Появились первые американские композиторы, работавшие в основном в сфере вокальной музыки – Ф. Гопкинсон (1737 – 1791 гг.) (написал первую национальную оперу-ораторию «Храм Миневры»), Д. Лайон (1735 – 1794 гг.), У. Биллингс (1746 – 1800 гг.). Все они были музыкантами – любителями.

Таким же непрофессиональным композитором был С. Фостер (1826 – 1864 гг.), который сыграл исключительную роль в становлении песенного национального искусства. Он написал около 200 песен, лучшие из которых

(«Мой старый дом в Кентукки», «О, Сюзанна») до настоящего времени любимы американским народом.

К началу XIX века США появляются первые музыкальные учебные заведения. В 1832 г. музыкальный педагог Л. Мейсон (1792 – 1872 гг.) основал Бостонскую академию музыки, в 1854 г. Нью-Йоркский институт музыки. Во многих городах в это время выступали европейские оперные труппы.

В музыке того периода наиболее ощутимо было влияние немецкого романтизма, который проявился в творчестве Дж. Бристоу (автор первой американской симфонии), У.Г. Фрая (опера «Леонора»), Д.Г. Мейсона (кантаты, симфонии). Эти музыкальные деятели заложили основы профессиональной композиторской школы США.

Важный вклад в развитие музыкальной национальной культуры страны внёс композитор и пианист Л.М. Гонтшалл (1829 – 1869 гг.). В своём творчестве он часто обращался к музыкальному фольклору креолов и индейцев. Его музыку отличали выразительность и особый колорит.

В связи с заметной активизацией в конце XIX века музыкальной жизни в 1883 г., в Нью-Йорке был открыт постоянный оперный театр «Метраполитен-опера», на сцене которого выступали крупнейшие исполнители мира.

На рубеже XIX – XX веков в США возникло искусство джаза, который из Нового Орлеана распространилось по всей стране. Его ранние формы – регтайм (представители С. Джоупин, Ф. Желли Ролл Мортон) и диксиленд (Л. Армстронг) позднее трансформировались в стиль свинг, представленный оркестрами Дюка Элингтона, Б. Гудмена и др. Двадцатые годы XX века отличались настоящим подъёмом американского музыкального искусства. В это время в большинстве крупных городов возникли симфонические оркестры, которыми руководили известные дирижёры А. Тосканини, Л. Стоковский, П. Монте и др., открывается музыкальный институт Кёртис в Филадельфии (1924 г.), расширяют свою деятельность музыкальные издательства и т. д.

Интенсивно в этот период развиваются и различные виды популярной музыки, её своеобразным центром стал квартал Нью-Йорка – Тин Пен Элли, где находились музыкальные издательства и нотные магазины. Одним из национальных жанров такой музыки были мюзиклы. Они возникли из сложного синтеза традиций европейской оперетты, англо-американской комической оперы. В театрах на Бродвее ставились оперетты В. Херберта, З. Ромберга, позднее мюзиклы Дж. М. Коэна, Дж. Гершвина и др.

К середине XX века у американцев возникает интерес к изучению национального фольклора, издаются сборники народных песен и получает распространение стиль кантри мюзикл (сельская музыка), центром которого являлся г. Нешвилл. Исполнением песен – кантри прославились в разное время Дж. Отри, Х. Уильямс и другие исполнители.

Первым подлинно национальным композитором США был Ч. Айвс (1874 – 1954 гг.). В своих сочинениях он обобщил богатство накопленного национальной музыкой опыта (пуританский гимн, сельскую музыку и т.д.) и стал крупнейшим американским музыкальным деятелем. В XX веке американская музыка из эклектичной становится искусством с ярко выраженными национальными особенностями, проявившимися в сочинениях Р. Харриса, А. Копленда, К. Рагласа, Б. Роджерса и др. Несмотря на индивидуальные творческие особенности этих композиторов, они выражали американский национальный стиль, которому присущи более свободное, чем в европейской музыке обращение с музыкальными традиционными формами, повышенный динамизм и т. д.

Высокий профессиональный артистический уровень американских коллективов и солистов способствовал в 70-е годы распространению музыки США в других странах. Среди симфонических оркестров выделялись в этом плане Нью-Йоркский, Кливлендский, Чикагский, инструментальные ансамбли

«Promusica», Бостонский камерный и др. С ними выступали известные исполнители Т. Беннет, М.Торм, П. Ли, Б. Стрейзанд, В. Карр и другие.

С течением времени музыка США начинала представлять всё более усложняющуюся и противоречивую картину. Множественность форм и стилей становятся характерными чертами музыкального искусства и создают «неуправляемость» музыкальной культуры. Рынок и потребитель диктовали свои условия, что привело к снижению удельного веса жанров «серьёзной» музыки. Поиски новых средств выразительности привели к экспериментированию в музыкальном творчестве. Начинают создаваться электронные студии, где проводятся эксперименты по включению в ткань музыкальных произведений различных шумовых, звуковых, электроакустических эффектов, ведутся опыты по программированию звуковых моделей с помощью компьютеров (Э. Браун, В. Усачевский, композитор с математическим образованием М. Бэббит и др.).

Поиски новых путей в джазовой музыке 70-80-х годов связаны главным образом с негритянским движением в США, со стремлением к независимости современного негритянского искусства. (Ч. Мингес и др.)

Важным и весьма противоречивым явлением современности стала так называемая поп-музыка, которая отражает такие стороны американской культуры, как плюрализм, текучесть, коммерческий характер. Поп музыка 70-80-х годов и сейчас связана с молодёжным движением США, для которой она стала главным средством художественного выражения, где серьёзные чувства и идеи облеклись в легко доступные формы так называемой массовой субкультуры. Поп-музыка сложилась из последовательно возникших стилей: ритм-энд-блюза (вид негритянской городской музыки 40-х гг. (М. Уотерс, Р. Чарльз), рок-н-ролл (2-я половина 1950-х годов (Э. Прэсли, Б. Хейли), джаза и т. д.

Под влиянием английской вокально-инструментальной группы «Битлз» в США появилось несколько тысяч подобных групп («Америка», «Кровь, пот и слёзы и др.), которые выражали философию, вызванную движением хиппи. Ещё ранее, с 1969 г. одним из центров поп-музыки стали фестивали в Вудстоке (штат Нью-Йорк). В наше время поп-музыка превратилась в основное коммерческое искусство – это миллионные тиражи аудио и видеопродукции, пропаганда различными видами массовой коммуникации и т.д.

Важнейшее значение в культурной жизни США имеют музыкальные фестивали, традиции которые зародились ещё в XIX в. Старейшими из них считаются фестивали в Вустере (штат Массачусетс) и Бетлехеме (штат Пенсильвания) и другие. Большую роль в организации музыкальной жизни играют музыкальные центры (Линкольновский центр в Нью-Йорке и центр Дж. Кеннеди – в Вашингтоне и др.). Существует также множество музыкальных фондов (Форда, Рокфеллера и др.), занимающихся пропагандой современной американской музыки.

В целом, следует отметить, что среди важных тенденций, характеризующих музыкальную культуру США, в настоящее время является усиление признаков региональной самобытности.

При отсутствии у широкой американской публики интереса к музыкальным традициям других народов музыкальная культура США характеризуется сильными экспансионистскими тенденциями. Помимо широкой гастрольной деятельности Соединенные Штаты заполняют мировой рынок аудио и видео – записями, передавая в эфире значительное количество музыкальной информации. Подобное «наступление» зачастую ведёт к подавлению местных традиций во многих странах и американизации их музыкальных культур. Особенностью культуры США было многонациональное происхождение её мастеров, выходцев из множества европейских, африканских, азиатских или коренных американских народов.

Раздел III КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

8. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

8.1. Общая характеристика древнегреческой культуры

Эллада, Греция, первая европейская цивилизация – так называют в истории культуры территорию общей площадью 150 тысяч квадратных километров, которая располагалась на островах Эгейского, Ионического и Средиземного морей, землях малой Азии, юге Италии. Здесь, начиная с 3 тыс. до н. э. на протяжении последующих столетий, возникла и достигла своего расцвета греческая цивилизация, центрами которой стали города – государства (полисы) – Афины, Спарта, Дельфины, Коринф, Милет и десятки других.

Своеобразие культуры древней Греции определили разнообразные факторы экономического, политического характера. В греческой цивилизации соединились свобода и рабство, демократия и политическая самостоятельность полисов; широкие торговые контакты и обмен; выгодное географическое положение и своеобразный климат.

Все эти особенности создали мир культуры, выгодно отличавшийся от других культур Востока и Азии. Однако это не означает ее развитие в художественной изоляции. Греки учились у других народов, перенимали их достижения в различных сферах. Они использовали финикийский алфавит, художественные каноны и научные достижения Египта и многое другое.

Греческой культуре свойственны:

- 1) гармоническое развитие личности, сочетание в ней равных по ценности духовной и физической красоты;
- 2) воспитание в человеке патриота и защитника своего полиса, чувств долга, чести;

3) своеобразные формы досуга – спорт, философские пиры, диспуты, театральные представления, которые приобрели состязательный, зрелищный характер;

4) значительная свобода творчества, уважение к личности создателей культурных ценностей;

5) формирование системы науки, которой занимались не жрецы, а ученые – философы;

6) религия, в которой божества приобрели многие человеческие качества, а человек стремился уподобить себя богам;

7) особая роль государства и власти в решении, организации, управлении многими вопросами культуры.

Греки жили в мире, где человек был «мерой всех вещей», где познание истины и самого себя служило познанием богов и людей. Они создали тип мировоззрения, в котором соединились чувственное (дионистическое) и рациональное (аполлоническое) начала. Их особый склад ума способствовал формированию различных философских учений, логики как особой науки, теоретических основ знаний, эталонов меры, гармонии, красоты.

Первой европейской цивилизацией называют Критомикенскую. Мифология греков оставила память об острове Крит в преданиях о Зевсе и Европе, Минотавре и Тесее, Дедале и Икаре. Информацию об этой цивилизации сохранили не только греческая мифология, но и древнеегипетские свитки.

Критское царство в форме теократии было когда-то сильным государством с мощным флотом, ремеслом и торговлей, письменностью и своеобразным искусством.

Возрождение интереса к тайнам острова Крит связано с именем хранителя Оксфордского музея А. Эванса. С 1900 года он начинает серию исследований, благодаря которым создал труд «Минойская культура» в четырех томах, где выделил характерные ее черты. Эту культуру называют иначе Эгейская или

Культура первых дворцов. Такие постройки находились в разных городах, однако самый главный дворец был воздвигнут в столице – г. Кносс. Дворцы не укрепляли крепостными стенами, рвами. Кносский дворец состоял из множества комнат, коридоров, ходов, общая его площадь двадцать тысяч квадратных метров. В истории мировой культуры это архитектурное чудо известно как лабиринт. В архитектуре использовали световые колодцы, вентиляцию, двойные двери, каналы, водопроводы и колонны.

Многое в культуре Крита нашло свое отражение в живописи. Она представлена стенной росписью, которую отличают динамизм, чувственность, выразительность, своеобразная композиция. Самые известные фрески получили условные названия – «Акробаты с быками», «Парижанка», «Царь – жрец».

В искусстве острова Крит преобладала светская тематика. Изображением зверей, птиц, морской тематики украшали стены зданий, сосуды, ювелирные украшения, предметы, выполненные в технике чеканки.

Этот древний остров жил в мире своей религии. Ее характерные черты: культы быков, голубей, змей и богини-матери; дворцы как культовые центры и священные рощи; ритуальные действия с использованием магических качелей и хороводов. Священным символом служило изображение рогов быка.

Самым легендарным существом религии стал Минотавр: полубык – получеловек, заключенный в подземельях лабиринта. Более подробную информацию была способна дать письменность, которая представлена в истории Крита двумя видами. Один из них – линейное письмо типа А до сих пор остается загадкой. Цивилизация на Крите погибла в конце XV в. до н. э. Среди возможных причин – извержение вулкана, землетрясение, вражеское нашествие ахейских племен.

Вторым центром греческой цивилизации становится полуостров Пелопоннес, где возникли города Микены, Пилос, Тиринф. Об этом этапе греческой истории стало известно благодаря поискам археологов, в первую

очередь «самого знаменитого исследователя греческой цивилизации» Г. Шлимана. В 1876 г. на основании изучения работ древнегреческого рапсода Гомера, Шлиман начинает свои исследования города Микены, названного в легендах «золотым». Результатом его поисков становится крупнейший в истории греческой археологии клад – более 2 тысяч предметов, в захоронении царя Агамемнона, в одной из шахтных усыпальниц.

Известны так же более поздние формы таких сооружений – купольные (толосы). Строили ахейцы дворцы с центральной частью – мегароном. Это зал прямоугольной формы с очагом посередине и отверстием в кровле. Мощными выглядели оборонительные сооружения из каменных блоков весом до 12 тонн, техника возведения которых получила название «циклопической». Она отразила легенду об особых существах – циклопах, которые, согласно мифам, и построили эти сооружения.

Многие постройки украшали фрески со сценами охоты, войны. Эта тематика использовалась и для создания монументальной скульптуры («Львиные ворота»), для украшения керамики. Увидеть памятники микенской цивилизации можно, в первую очередь, в Национальном музее г.Афины. История этой цивилизации, как и первого периода эгейской истории, завершилась победой воинствующих дорических племен, а ее культура была заимствована другими народами.

8.2. Царский (гомеровский) период

Этот период исторически связан с событием, произошедшим в XII в. до н. э. на территории Балканского полуострова. Оно получила названия: «великое переселение народов», «греческая колонизация», и связано с расселением греческих племен на новые земли. За три столетия греки создали множество колоний в Сицилии, Италии, Южной Франции. Вторым направлением колонизации стало побережье Эгейского моря, а третьим – береговые

территории Северной Африка. Главными городами – культурными центрами становятся Коринф, Халкида, Милет. Основными занятиями оставались земледелие, садоводство, виноделие, скотоводство. Греки осваивают производство и использование железа. Это было время становления полисной демократии, ораторского искусства, организации спортивных состязаний в честь богов.

Первая информация о проведении Олимпийских игр относится к 776 году до н. э. От этой даты и идет отсчет этих соревнований, а первым победителем стал Корибос из Элиды. Участниками подобных состязаний могли быть только греки-мужчины свободные по рождению. В преддверии этого события прекращались распри и войны, нарушившего правила ожидало проклятие богов и отлучение от игр. Тренировки длились 10 месяцев. В программу входили многие игры, в том числе пентатлон (пятиборье), прыжки в длину, бокс, верховая езда, гонки на колесницах. Состязания длились один день, а впоследствии, пять. Его участники давали клятву, совершали жертвоприношение, а победив, становились кумирами и героями. Их называли «олимпионики». Самым легендарным был когда-то Леонидас, 20-ти кратный победитель в состязаниях по бегу. Олимпийские игры проводились 1169 лет! Однако не только Зевс удостаивался подобных состязаний. Они посвящались и иным богам: Посейдону – Истмейские, Пифийские – Апполону. Их центрами были различные города Греции.

Подобные состязания становились частью единой системы образования и воспитания, религиозных представлений. Это особенно становится понятным при изучении греческой мифологии. Литературным памятником, дающим возможность понять её специфику, служит «Теогония» Гесиода.

Мифы греков отразили весь мир и уклад их жизни, они, как и их герои, были популярны, воплощали эталон личности, основы морали, ценности жизни. Они представлены циклами, в которых история богов тесно связана с историей

людей, с их победой над силами природы, пониманием судьбы и борьбы с её привратностями.

Греки создали богов, воплотивших идеалы красоты, они обладали всеми человеческими качествами: добротой и завистью, любовью и ревностью.

Однако греческие боги не всегда были антропоморфны. Они, как и боги других народов, начали свой путь из тотемистических представлений о силах и духах природы: Апполон воплощал волк, Артемиду – лань, Асклепия, бога здоровья, воплощал змей, обвивающий посох. И в более поздний, олимпийский период, греческие боги и богини продолжали перевоплощаться в животный образ, особенно восходя на землю. Сам Зевс принимал образ могущественного быка, похищая царевну Европу.

Многие божества продолжали оставаться в облике, отражающем антропо- и зооморфные черты. Таким предстает пред нами бог леса Пан, а духами лесов и водоемов служили нимфы-дриады и наяды.

Греки жили в мире, где магия и пророчества играли важную роль в их взглядах на будущее. Это нашло отражение в магии зла (богиня Геката), магии лечебной (Гигея, Панацея, дочери бога здоровья) и других видах магии. За будущее несли ответственность особые жрецы-оракулы и пифии. На весь мир был известен Дельфийский храм. На его территории над расщелиной, из глубины которой поднимались ядовитые испарения, на золотом треножнике восседала пифия, несущая волю богов и полководцам, и простым смертным. Дельфы по мнению греков были в центре земли, у подножья горы Парнас, обители бога Апполона. Здесь хранится изображение, названное «пуп Земли»

На стенах этого храма были высечены изречения семи философов Греции: Солона, Фалеса и другие.

Жрецы, руководившие религиозными обрядами, в зависимости от культа, получали свои должности пожизненно и на основе выборов. Они не имели права вмешиваться в дела власти, однако пользовались почетом и уважением в

обществе. Многие граждане греческих городов принимали участие в религиозных массовых ритуалах. Это было связано со специальным обучением знанию религиозных обрядов.

Жрецы объединялись в специальные организации (коллегии), проводили свои собрания. Как и у других народов, храмы Греции выполняли разнообразные функции, они были особыми экономическими центрами общества, где существовали ссудные кассы, использовался труд рабов и т.п.

В греческой культуре в честь богов устраивали всевозможные праздники: Апполону весной посвящали Дельфинарии, Богине Афине – Панафинеи, Деметре уделяли дважды в год особые почести, символизировавшие отношения жизни и смерти. Четыре раза в год праздники посвящали богу виноделия Дионису – Малые и Большие Дионисии с эротическими ритуалами, излияниями вина, веселыми карнавалами.

Особый характер греческой культуры определил отношение греков к смерти, погребальным культам. Мир бога Аида, Тартар, отделен от живых реками Стикс и Лета – смерти и забвения. Через них переправлял души умерших Харон. В этом темном, мрачном, пустынном мире блуждали в тоске души. Вход в него охранял Цербер – трехглавое чудовище. Греческой мифологии характерно обращение к подобным образам – кентавр, медуза, ехидна, сирена. Они воплощали негативные силы природы, человеческие качества.

Сами греки были поклонниками силы, красоты, ловкости и бесстрашия, что нашло свое воплощение в особо почитаемом культе героев. В разных краях прославляли Одиссея и Ахиллеса, Геракла и Прометея, а так же других. Именно они стали воплощением важных для греков духовных и физических ценностей.

Вопросы образования и воспитания были для античных государств не менее важными, чем вопросы политики. Родители несли гражданскую

ответственность перед обществом за воспитание детей. Им давали не только интеллектуальное, но и музыкальное, физическое воспитание.

В древних Афинах у детей было три учителя: грамматист, который обучал чтению, письму, литературе; кифарист – специалист по музыке и педотриб, способный дать хорошую физическую подготовку. Что касается девочек, то они до семи лет были под опекой матери и няньки, свободные от каких-либо обязанностей. В семь лет в Афинах под руководством матери их учили прядению, ткачеству, иногда учили читать и писать. Но, как правило, образование девочек волновало государство в меньшей степени, чем воспитание юношей и чему обучат девочек в семье, полностью зависело от фантазии родителей.

В Афинской академии раз в четыре года проходили не менее знаменитые, чем Олимпийские игры, состязания интеллекта. С ритуалом организации состязаний связан бег с факелом, сохранившийся и в современном мире при проведении спортивных состязаний.

Греческий мир известен и спартанским воспитанием, особые средства, способы и приемы которого не утратили актуальность в наши дни.

Интеллектуальная подготовка в Спарте ограничивалась умением читать и писать, знанием нескольких религиозных и военных песен, а также знаниями о традициях спартанцев, ее истории, религиозных обрядах. Основной упор в Спарте делался на физическую подготовку детей. Их закаляли, воспитывая упорство и выносливость, умение переносить любые тяготы и лишения, голод, стужу, боль. Мальчиков секли розгами перед алтарем богини Артемиды. Выдержавшими испытания считались подростки, которые во время порки не произнесли ни звука. В самом конце обучения юношу ждали серьезные испытания; он отправлялся странствовать по стране один, практически без одежды. Целый год молодой человек блуждал по горам и долам, скрываясь так, чтобы никто не мог его найти, сам добывал себе пищу, спал мало и всякий час

был на чеку, чтобы никто не мог его выследить и застать врасплох. Выдержавших это испытание допускали к совместной трапезе взрослых мужчин.

В Спарте воспитанием девочек занимались серьезно – ведь их готовили стать матерями будущих граждан-воинов. Девочек, как и мальчиков, обучали с семи лет. Девочки занимались гимнастикой наравне с мальчиками, упражнялись в беге, метании диска, даже в борьбе. Их учили пению и танцам, так как они были обязаны участвовать в религиозных мистериях.

Период, названный гомеровским, отразил то влияние на античность, которое приобрели работы Гомера «Одиссея» и «Илиада» в искусстве, образовании, воспитании, исторической науке, языке. Эти поэмы были записаны лишь в VI в. до н. э., почти через триста лет после их создания. Семь городов Греции оспаривали право почитаться родиной Гомера. Однако и в наши дни существуют спорные мнения в науке о реальности и самого рапсода и авторстве поэм. «Илиада» посвящена событиям троянской войны, прекрасной Елене, ее мужу Менелая и похитителю царевны Парису, сыну троянского правителя. В ней автор отразил нравственные и эстетические ценности, сам дух греческой культуры.

От гомеровского периода сохранились своеобразные по стилю керамические изделия, особенно вазы. Их украшали геометрические фигуры и орнамент. Его символика отражала особые элементы окружающего мира и была использована греками в последующих периодах развития искусства.

Такая культура нуждалась не только в устном, но и письменном слове. В VIII веке до н. э. греки создали полноценное фонетическое письмо, заимствуя часть его символов в алфавите Финикии, добавив новые знаки для обозначения гласных. В начале буквы не имели единообразного начертания, а в IV в. до н. э. был принят так называемый нормативный алфавит, единый для всей Греции. Прописные буквы в нем только в IX веке до н. э. дополнили строчными.

Фиксация поэм Гомера, проведенная в Афинах, ознаменовала конец «эпического» периода. В новых условиях жизни эпос, как и вся предшествовавшая культура, уступил место иным формам, отразившим эпоху сложных социальных конфликтов и получившую название архаической.

8.3. Культура периода архаики

В культуре этого периода («архайос»-древний) соединились черты эгейской, восточной, других культур. Она проявилась в обособленном характере и самоутверждении греков в ограниченном пространстве полисов, соперничестве между ними. Целью искусства становится создание красоты, которая символизирует духовное и физическое совершенство, добро. Особое внимание уделяется нравственному и патриотическому воспитанию гражданина.

Архаическая культура развивалась, начиная с VIII в. и по VI в. до н. э. в условиях, изменивших греческий мир. Основу для дальнейшего развития культуры составили: классическое рабство, система денежного обращения, демократическая система управления.

Сформировались основные виды греческого искусства, а так же его жанры. Это было время становления греческой аристократии и ее художественных запросов, системы ценностей. Она нашла отражение в возведенных в этот период храмовых комплексах, служивших не только центрами греческих городов, но и особыми священными территориями.

Храмы для греческих полисов сохраняли тот тип построек, которые Греция унаследовала от эгейской культуры. Это было здание – мегарон. Но именно в этот период формируется знаменитая ордерная система, представленная дорическим и ионическим ордерами. Слово «ордер» латинское и означает использование при строительстве единой меры измерений. Соединивший несущие части зданий (стереобат) и верхнюю платформу

(стилобат) со стоящими на них опорами-колоннами. Каждый ордер – это особый вариант, своеобразное воплощение подобной идеи: ионический – легкость, изящество; дорический – приземистость, тяжеловесность. Часто в дорическом стиле использовали колонны с ложбинками (каннелюрами).

В ионическом стиле, который возник в городах Малой Азии, больше проявилось восточное влияние, использовался растительный декор. Архитектурные детали ярко раскрашивали. Греческая архитектура была полихромной (цветной). Раскрашивались элементы верхней части храма, например, поля фронтов и триглифы – в синий цвет, метопы – в красный. А отдельные детали покрывались позолотой. Колонны оставались нераскрашенными, но естественный цвет мрамора (от жёлтоватого до серовато-голубоватого) участвовал в создании общего колорита. Вместе с цветной скульптурой это придавало зданиям торжественный и праздничный вид.

Использование колонн было разнообразным. Они опоясывали всю постройку, оформляли городскую площадь, портики. До наших дней сохранились в г. Пестуме дорические постройки храмов. Это целые комплексы, построенные на освященных местах, где увидели люди знаки богов. Все святилища хранили дары городов и граждан (вотивы) – это были скульптуры, установленные вдоль дорог, ведущих в храмы. Здесь же устанавливали памятники тем спортсменам, которые одержали победы в спортивных состязаниях.

Понимание гармонии и соразмерности сохранили греки в умении использовать при строительстве ландшафт, делая природу не фоном, а гармонической частью ансамблей.

В VI веке было создано в г. Эфес «греческое чудо» – храм Артемиды. Он обладал собственной властью и его территория считалась неприкосновенной. Его строительство было поручено Харсифрону, прибывшему из г. Кносс. Это

святилище было длиной 110 м, а шириной – 55 м. Его окружали 127 колонн. И сама постройка, и ее крыша была сложена из мрамора.

Греки участвовали в конкурсе на право создания скульптуры богини Артемиды. Это были знаменитые мастера – Фидий, Поликлет, Кресилай. Несколько раз храм горел, но был восстановлен. Однако после утверждения христианства, судьба языческого храма была предрешена.

Развитие архитектуры усилило интерес к его декору с использованием скульптур. Первоначально скульптурные изображения раскрашивали. В этом проявлялось влияние традиций древнего Египта, впоследствии в них проявилась естественная красота камня-мрамора. Греческие мастера использовали мрамор того цвета, который имитировал цвет человеческой фигуры, по завершению работ скульптуру натирали для блеска воском. Художники ставили своей целью выявление видимой, земной красоты. Однако сохранили влияние искусства Месопотамии и Египта.

Основные темы в скульптуре – античные сюжеты, изображения курсов (обнаженных юношей) и кор (девушек в одеяниях) с полуулыбкой на лицах. Она даже получила особое название «архаическая улыбка». В 1886 г. во время раскопок в г. Афины были найдены сохранившиеся скульптуры кор, поражающие своей реалистичностью.

Для реализации замыслов мастера использовали круглую скульптуру, рельеф, барельеф и горельеф, делая изображения разными по объему на плоскости. Мастера Греции работали и в жанре живописи. Особую ценность представляет роспись ваз.

Сохранившиеся вазы позволяют сделать вывод о необычайно высоком уровне искусства вазописи. Форм, размеров, видов этих предметов очень много. Это пиксиды для хранения ювелирных изделий, килики и скифосы для вина и т. п. Знамениты школы этого вида искусства, мастера которых изобразили столь разнообразную жизнь жителей Греции, природу, морскую стихию и животных

мир, что по ним можно изучать греческую культуру. Необычной красотой отличаются чернофигурная и краснофигурная керамика. Она воплощала закон функциональности, согласно которому предмет должен быть полезен и красив.

Чернофигурную керамику украшали декоративные изображения с силуэтами фигур, напоминающих египетские.

С VI века начинает доминировать краснофигурная керамика, фон которой становится черным. Богатая коллекция таких произведений представлена в Эрмитаже. На предметах, выставленных в музеях, можно увидеть мир греческих героев и богов.

Приземленность религии, разнообразие культов, мифов создавали в Греции особую духовную атмосферу, располагавшую к свободному мышлению и появлению философских концепций устройства мира. К тому же встречи греков с различными культурными мирами, развитие ремесел, трубящих от мастеров здравого смысла и смекалки, привели к достаточно радикальной для того времени рационализации греческого мировосприятия. И в VI. До н. э. появляется одно из величайших завоеваний греческой культуры – философия, зарождается протонаука. К примеру, Анаксимандр одним из первых описал космос как циклический физический процесс. Фалес своей теоремой о равнобедренном треугольнике впервые ввел доказательство в математику. Пифагор заложил основы геометрии, выработал аксиоматический метод построения науки, создал прообраз научного сообщества. В VI в. до н. э. начала складываться греческая система начального образования с музыкально-гимнастическим уклоном (гимнастика, музыка, танцы, письмо и чтение).

Большое место в греческой культуре периода «архаика» играла поэзия. Самым ярким эпическим поэтом считался Гесиод. В поэме «Труды и дни» он утверждал, что счастье человеку приносит лишь богатство, которое добыто собственным трудом. Однако в целом эпос уже отходил на второй план, уступая пальму первенства лирической поэзии, прославлявшей пиры, игры, любовь,

воспевавшей не подвиги героев, а простые человеческие чувства, поднятые на божественную высоту. Выдающимися лириками VIII – VI вв. до н. э. были Алкей, Анакреонт и Сафо (Сапфо), Архилох.

В период архаики приобретают значимость те жанры литературы, которые отражают гражданскую позицию жителей полисов. Это звучало в поэзии Тиртея в жанре элегии.

Отражая происходившее в обществе события, греческое искусство послужило основой, продолжение которой и высшее развитие пришлось на период, получивший название классический.

8.4. Классический период

Переход от архаики к классике был в значительной степени обусловлен греко-персидскими войнами, возвышением Афин и расцветом рабовладельческой демократии. В первой трети V в. до н. э. греки вели войну против персов. Борьба за независимость заставила их сплотиться в военном союзе. Греки разбили персов при Марафоне, Соломине и под Платеями. После войны культурный центр Греции переместился в Афины. Последовавшие притязания афинян на господство над остальным греческим миром стали возбудителем спокойствия в эллинском мире. Зависимые города восставали против власти Афин, но всякий раз терпели поражение. Наконец между Афинами и Спартой разразилась Пелопоннесская война (431–404 гг. до н. э.). Ее итогом стало уже поражение Афин. Произошло крайнее ослабление всех эллинских полисов. Стоит ли удивляться тому, что в 338 г. до н. э. окрепшее Македонское царство фактически подчинило себе греков.

Для экономической жизни классической Греции характерно расширение ремесла и торговли одновременно с сокращением доли производства зерновых. С этими процессами связано падение политической роли деревни: свободное

население перебиралось в города. Усилилась социальная дифференциация, интенсивно росло рабовладение.

Политическая жизнь Греции V в. до н. э. испытывала сильное влияние Афин, где Перикл, избранный стратегом в 444 г. до н. э., завершил процесс построения демократического общества. В Афинах действовали основные принципы демократии: свобода слова, равные возможности в занятии должностей (сочетание системы жеребьевки и выборов), равенство перед законом, коллегиальность управления. Существенную роль играли народное собрание, суд. Однако многие жители (рабы, женщины, переселенцы из других полисов, рожденные в смешанных браках афинян с неафинянами) не могли участвовать в политической жизни.

Система наказаний в Афинах была весьма разнообразной. Она включалась в систему законов, отражавших права и обязанности свободных граждан греческих полисов. При наиболее серьезных преступлениях, какими считались убийства, государственная измена, безбожье, назначалась смертная казнь. Осужденному предлагалась самому привести приговор в исполнение путем принятия яда, использования меча или веревки.

Многие законы определяли возможности греков в получении образования. Идеал античного образования в IV в. до н. э. заключался в надстраивании над начальными знаниями интеллектуальной системы, которая включала в себя грамматику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию, теорию музыки и занятия спортом. Можно было углублять свои познания в школе риторики Исократы, заняться философией в Академии Платона или Ликее Аристотеля. Аристотелем была сформулирована и главная цель образования: формирование способности к логическому мышлению и освоение фундаментальных знаний, объединяющих различные области науки и искусства.

В Греции классического периода изменилась концепция градостроительства. От хаотических застроек и узких улочек, архитекторы перешли к теории и практике регулярной застройки городов (Гипподамов корпус). Частные дома граждан выглядели очень просто: стены из кирпича-сырца и внутренний дворик. Лишь пол щедро украшался мозаикой.

Третьим орденом возникшем в этот период становится коринфский. Коринфский ордер похож на ионический, но более богат декоративно-орнаментальным убранством. Капители его колонн украшены стилизованными изображениями растений. Греческие зодчие относительно редко работали в этом стиле. Он больше пришелся по вкусу архитекторам Рима. Первые из найденных археологами коринфских колонн находились в храме Аполлона в Бассах (IV в. до н. э.).

Классический период – время небывалого расцвета греческого искусства. Архитектура развивалась благодаря строительству акрополей, разнообразных общественных сооружений. Самый грандиозный из архитектурных комплексов этого периода – ансамбль Акрополя в Афинах, воздвигнутый в V в. до н. э. на месте разрушенных персами храмов.

Асимметрично расположенные постройки комплекса объединяла единая художественная идея, единый принцип равновесия составных частей в границах ансамбля. Главным архитектором Акрополя выступил Фидий. Он же как скульптор выполнил ряд фигур в центральном храме комплекса, главном святилище Афин – Парфеноне (447–438 гг. до н. э.). Храм был посвящен покровительнице города Афине-Парфенос (Афине-Деве) и символизировал победу греков над врагами. Зодчими этого величественного здания были Иктин и Калликрат. Кроме Парфенона в ансамбль Акрополя входили Эрехтейон (в нем совершались обряды в честь Афины и Посейдона), храм Ники Аптерос (Ники Бескрылой), Пропилеи (парадный вход в комплекс), бронзовая статуя Афины Промахос (Афины-Воительницы) работы Фидия. У подножия Акрополя

поставили одеон (крытый театр для музыкальных представлений) и театр Диониса.

В г. Олимпия архитектором Либом Элидским воздвигнут в V веке храм, ставший чудом света. Скульптуру Зевса для этого сооружения создавал знаменитый Фидий. Высота скульптуры – 12,5 м., а материал, из которого скульптор соорудил свой шедевр – золото, слоновая кость, черное дерево и кедр. Сам Фидий говорил, что создал Зевса по образам поэта Гомера.

В скульптуре классического периода утвердился общегреческий идеальный художественный образ человека, выражавший гармонию физического и духовно-нравственного начал. Греки были убеждены, что красота человеческого духа может быть выражена только в совершенном, сохраняющем величавое спокойствие даже в движении теле, а лицо должно передавать возвышенную одухотворенность. Такой идеал породил две особенности греческой классической скульптуры: стремление к максимально точному, пропорционально выверенному изображению тела и дистанцирование от индивидуально-портретных черт. Одной из центральных проблем в скульптуре этого периода становится выражение движения, характеризующегося ритмом, целостной завершенностью и гармонией.

В период классики сложились представления, что скульптуры должны воплощать идеальную красоту и физическое совершенство. Это нашло свое воплощение в работах Поликлета, посвященных выдающимся спортсменам. («Диадумен», «Дорифор»). Греческая эстетика предполагала исключить из искусства уродства и страдания, чтобы не исказить красоту. Поликлет поставил перед собой задачу точно определить пропорции человеческой фигуры, отражающие совершенную красоту. Эти параметры таковы: голова – 1/7 всего роста, ступня – 1/6, лицо и кисть – 1/10. Представления, подобные этим, он изложил в произведении «Канон», не сохранившемся до наших дней.

Поликлет впервые заменил «движение действия» движением, совершающимся без всякой видимой цели. Такого эффекта он добился, прибегнув к принципу контрапоста – равновесия «правой и левой стороны тела: опирающейся правой ногой соответствует свободно свисающая правая рука, а свободной левой ногой – напряженно согнутая левая рука» (Б.Р. Виппер). Впервые принцип контрапоста был применен Поликлетом в работе «Дорифор» (копьеносца), в которой он воплотил идеал атлетически совершенного спортсмена и гражданина. Реалистическая передача пластики тела, торжественная сдержанность движений подчеркивают монументально-героический характер произведения.

Фидий с учениками создал скульптурные группы и рельефы Парфенона, осуществив органичный синтез пластического искусства и архитектуры. Глубина пространства достигается наложением фигур друг на друга. Кажется, что скульптура рождается из архитектурных конструкций. Сюжеты композиций Парфенона отражали известные всем афинянам мифологические события. Восточный фронто́н храма был посвящен рождению Афины; западный – спору богини с Посейдоном за власть над Аттикой; на метопах помещались рельефы целого ряда легендарных сражений. Жизнь – вечная борьба, но человек может победить в ней, и боги проявят к нему благосклонность – таков гражданский пафос скульптуры Парфенона. Фидию принадлежали также огромные (несохранившиеся) статуи Афины-Девы из Парфенона и Зевса Олимпийского (одно из семи чудес света) из посвященного ему храма, выполненные в хрисозлефантинной технике (наложение на деревянный остов пластин из золота и слоновой кости).

В V веке до н. э. свои работы создавал Мирон. Красноречиво стремление отразить идеальный образ физически развитого юного тела воплощено в произведениях Мирона. «Дискобол» – одна из самых известных его работ. Атлет замер в состоянии наивысшего напряжения перед броском диска – в его

фигуре Мирон сумел передать единство статики скульптурного изображения и естественную жизненность движений, внутреннее напряжение, собранность спортсмена.

Во времена поздней классики свои произведения создают Скопас и Пракситель. Скопас работал во многих городах Греции, но более всего прославился своим фризом для Мавзолея в городе Галикарнас. После смерти правителя этого города его жена приказала двум архитекторам Пифею и Сатиру создать гробницу. Знаменитые скульпторы Греции работали над ее украшением. Были изображены сцены из мифологии об амазонках, кентаврах, лапифах.

Для скульптуры IV в. до н. э. характерен более сложный и в некотором смысле противоречивый взгляд на жизнь. Постепенно утрачивалась ориентация на идеал уравновешенно-гармонического существования человека. Появились первые попытки воспроизвести экстатические переживания через эротическую пластику тела (Скопас, «Менада»). Особая лиричность и самоуглубленная мечтательность свойственна персонажам Праксителя («Отдыхающий сатир», «Гермес с младенцем на руках»). И все же лица греческих статуй по-прежнему не несли отпечатка индивидуальности, они выражали лишь типы эмоциональных состояний. Исключением стали скульптуры Лисиппа, впервые наделенные индивидуально-портретными чертами («Апоксиомен»).

Сдвиг в сторону реалистичности сопровождался преодолением условности изображений и обращением к линейной перспективе в живописи. Мастеру настенных росписей Полигноту приписывают авторство изобретения приемов, передающих глубину пространства с помощью размещения фигур на разных уровнях. Аполлодор, писавший станковые картины на досках, считается первооткрывателем светотени.

Классический период – время наивысшего расцвета греческой литературы. Ее развитие определялось уже не лирикой, а творением трагедий и

комедий. На первый план выделяется театр – один из любимых всеми гражданами полиса видов зрелищ.

Предшественником трагедии был жанр дифирамба – хоровой песни, связанной с культом Диониса. Основатель античного театра Феспид еще в VI в. до н. э. добавил к хору актера-декламатора, таким образом, создав предпосылку для диалога. В V в. до н. э. актеров стало два, а затем и три. Они могли участвовать в драматическом действии независимо от хора. Но хор продолжал активно присутствовать в трагедии, комментируя происходящее и иногда вступая в диалог или даже в полемику с героями. Хор начинал и заканчивал трагедию, а также пел между отдельными сценами – эпизодами.

Главная тема греческих трагедий – встреча героя с судьбой, Роком. И хотя Рок непреодолим, герой все-таки борется с ним. Мужество сопротивляться обстоятельствам и стремиться к величию свободного человека – проявление героического идеала греческой культуры. Трагедия давала зрителю заряд энергии, помогавший лучше приспособиться к жизни с ее борьбой и страданиями и при этом сохранить достоинство. Выдающимися авторами трагедий V в. до н. э. были Эсхил, Софокл, Еврипид. История сохранила до нашего времени от богатого наследия Эсхила шесть его пьес, а также 18 драм, созданных Еврипидом.

В трагедии «Орестея», Эсхил решает проблему неотвратимости действия закона мировой справедливости. Судьба у поэта осмысливается как кара богов за зло, которое несут преступления людей. В трилогии «Прометей» Эсхил восстает против безусловного подчинения богам и традициям. Главный вопрос, который задает Эсхил во второй части трагедии «Прометей прикованный»: «Всегда ли справедливы боги?» Развязка этой коллизии наступает в третьей части трагедии «Прометей освобожденный»: Зевс примиряется с Прометеем, а Прометей признает право Зевса повелевать миром. Закон справедливости восстановлен. Так утверждает Эсхилом нравственный идеал греков.

Та же тема борьбы с Роком и осмысление тайны Рока содержатся в трагедии Софокла «Эдип-царь». Главный ее герой Эдип – воплощение греческого идеала нравственности: настоящий патриот, мужественный, разумный, деятельный человек. Но над ним висит роковое пророчество: он убьет своего отца и женится на матери. В конце концов пророчество сбылось. Потрясенный Эдип жестоко наказывает себя – выкалывает себе глаза. Такова фабула трагедии. Но преступления несчастный Эдип совершает, непроизвольно. «Разве можно карать за то, что сделано в неведении?» – главный вопрос Софокла. За ним стоит реальная жизнь, в которой даже самый набожный, нравственный, разумный человек страдает и умирает. В чем же его вина перед богами? Ответ Софокла так же глубок, как и вопрос. Вина Эдипа в том, что он – человек и как человек не может не действовать. А действия вызывают цепь последствий, которые не всем дано предвидеть и которые часто выходят из-под контроля отдельной личности.

Еврипид в трагедиях («Медея», «Гекуба», «Андромаха», «Вакханки» и др.) сосредоточивается на частной жизни героев, их страстях, оказывающихся сильнее воли. Древний автор наполнил античную трагедию напряженным психологизмом. Борьба чувства и разума открывает в каждом из персонажей Еврипида тот неподконтрольный мир, который столь же глубок, как и божественно-природный универсум. Человек в трагедиях Еврипида ни в чем не может найти опору. В этом положении отразился надвигающийся кризис греческой цивилизации. Открытие трагического во внутреннем мире личности составило основу дальнейшего развития жанров трагедии и драмы.

Другим важным жанром греческой литературы стала комедия. В ней смех был поднят до высот великого искусства. Не только слезы, но и смех могут очистить и возвысить человека – таков пафос греческой комедии. Исток этого жанра кроется в различных формах народных увеселений и фаллических песнях. Для греческой классической комедии были характерны критика

социальных язв полиса и высмеивание человеческих пороков. Ярким тому примером служит творчество Аристофана («Птицы», «Всадники», «Женщины в народном собрании» и др.).

Аристофан создал комедии на основе политической сатиры, с использованием карнавального сюжета. В его комедиях представлены различные социальные слои. Он соединяет по ходу сюжета реальное с фантастическим и абсурдным.

Подобные представления были для греков праздником. Длились они целый день. В них состязались знаменитые драматурги. Победителей ждали уважения и почет, а фразы их произведений входили в обороты речи. Актерами были мужчины, для усиления эффекта по сценарию они носили специальные маски и костюмы, обувь на высокой платформе (котурны). Представления шли с использованием декораций и технических приспособлений. Для их посещений выделяли специальные стипендии для неимущих.

Популярность театра оказала влияние на архитектуру. Зодчие разработали тип конструкции театра с использованием рельефа местности. В холмах и горах вырезали полукружием скамьи, вторая часть конструкций – сцена, за которой располагались алтарь и различные постройки. Такие театры вмещали до 20 тысяч зрителей. Самый знаменитый театр, в котором ежегодно проводятся состязания древнегреческих пьес, находится в г. Сиракузы. Греческий театр заложил основы современного театра Европы.

В классический период обозначились характерные черты античной интеллектуальной культуры. Это было время отделения от натурфилософии самостоятельных наук. В их основе сохранялся теоретический анализ мира, проводимый философами-мудрецами. Многие они обсуждали и многое передавали своим ученикам. Для этих целей появились специальные центры: Лицей Аристотеля, Академия Платона. В V–IV вв. до н. э. наивысшего расцвета достигла философия, в трудах Аристотеля закладывались основы

естествознания, Демокрит сформулировал атомистическую идею строения материи, Евдокс создал геоцентрическую систему, которая вплоть до XVII в. считалась неопровержимой, Геродот и Фукидид заложили основы истории, опираясь на принципы достоверности и объективности, а Гиппократ положил начало переходу от религиозно-магического представления о человеческом организме и его болезнях к рационалистическому. Это позволило от медицины жрецов перейти к медицине врачей – профессионалов. Они изучали природу сна, гипноза, лечебных свойств воды, влияние музыки на состояние организма. Греческие ученые составили солнечные и лунные календари, а также особую науку – гномику, связанную с изучением времени и созданием различных видов часов.

Таким образом, в классический период наиболее полно проявились типологические черты греческой культуры, были созданы произведения искусства, литературы, а также философские системы, ставшие достоянием не только античной, но и всей европейской культуры.

8.5. Эллинистический период

Завоевательный поход Александра Македонского на Восток и образование им империи положили начало новому этапу в развитии античной культуры. Огромнейшее государство Александра, державшееся только силой оружия, после смерти властителя распалось на ряд монархий, сочетавших в себе восточные и греческие формы правления. Период их существования потому и называют эллинистическим. Его культура имела эклектический (сочетание греческих и восточных традиций) и экстенсивный (тиражирование прошлых культурных образцов, их систематизация) характер. Интенсивно развивалась только наука.

Характерной чертой эллинистической культуры стала урбанизация. Новые города Египта и Азии были греческими по облику, быту, но их

правители тяготели к не характерной для греков восточной роскоши. В городах сосредоточились материальное богатство и культурные достижения.

Столицы эллинистических государств – Антиохия, Пергам и другие, позволяют судить о размахе градостроительства. Греки перестраивали свои колонии и старые восточные поселения (города Приена, Никея).

Из греческих городов мощным культурным центром оставались Афины. На театральные представления, спортивные состязания и религиозные церемонии сюда съезжались зрители и участники из соседних государств. Многочисленные скульптурные мастерские поставляли во многие города копии произведений выдающихся ваятелей Греции. Философские школы, созданные Платоном и Аристотелем, оказывали заметное влияние на протонауку и образование.

Но главным центром эллинистического мира стала Александрия Египетская – огромный город, важнейший финансовый и торговый центр с крупным портом. Мировую славу Александрии принесли построенные в III в. до н. э. Мусейон и библиотека (последняя насчитывала до 700 000 книг). В центре эллинистического образования были созданы все условия для занятия научными исследованиями и учебой (лекционные залы, исследовательские лаборатории, ботанический и зоологический сады, гостиница). Проживание и работа его организаторов оплачивались государством. В Александрию стекались талантливые ученые и поэты той поры.

Во времена Александра Македонского греки возвели необычный маяк на острове Фарос в 283 г до н. э. всего за пять лет. Высота его 180 метров. Его величие служило символом власти династии Птолемеев. Маяк уникален не только размерами, но и техническими решениями: шахты, пандусы, система зеркал и освещения.

Эллинизм – период наивысшего расцвета греческой науки. Не религия, не искусство, а именно стремление к рациональному познанию мира двигало

развитие духовной культуры этого периода. Для переписки книг привлекали рабов, поэтому количество книг росло, а их цена снижалась. Все больше людей пользовались книгами, и, в конце концов, устная ученая греческая культура уступила место культуре письменного слова.

Эллинистическая наука становилась более многогранной. Среди ее самых высоких достижений следует выделить геометрию Евклида, гелиоцентрическую гипотезу Аристарха Самосского, опыт соединения науки и техники в механике Архимеда, изобретение паровой турбины Героном Александрийским, исследования в области физиологии и анатомии Герофила и Эрасистрата. Полибий предпринял первую попытку описать всемирную историю, Эратосфен измерил окружность земли и создал ее карту с параллелями и меридианами, Теофраст заложил основы ботаники и зоологии, а Зенадот Эфесский и Филет Косский создали первые книги по истории литературы, словари, занимались проблемами лексики.

А для классических жанров литературы эллинизм стал временем заката. Героический и гражданский пафос эпоса и трагедии оставлял публику равнодушной, поскольку себя исчерпал прежний порядок полисной жизни. Она предпочитала поэзию малых форм – например, полные изящества и элитаризма эпиграммы и гимны Каллимаха, отвлекающие от жизненных забот мимы Герода. От литературы ждали прежде всего показа обособленного мира отдельного человека. Публика искала в поэзии наслаждения и занимательности. Из комедий исчезла политическая проблематика, ее сменили сюжеты из обыденной жизни, пародийно-мифологические темы. Так, наиболее яркий комедиограф того времени Менандр изображал социально-бытовые конфликты, через призму повседневной жизнью обычных людей.

Эллинизм подарил миру новые литературные жанры – буколическую поэзию, у истоков которой стоял поэт Феокрит, и роман, наиболее ярко представленный в творчестве Лонги («Дафнис и Хлоя»). Буколики описывали

идиллию сельской жизни, гармонию человека с природой и отражали одну из характерных особенностей эпохи эллинизма – ностальгическую грезу о «золотом веке», когда жизнь была так проста и беззаботна. Роман представлял собой любовную историю на лоне природы, наполненную многочисленными приключениями и занимательно изложенную.

Социальные проблемы отразили произведения в жанре социальной утопии – рассказ об острове Панхея (Эвгемер) и о путешествиях на острова Солнца (Ямбул).

Во многом исторические произведения эллинизма создавали в жанре художественной литературы. Это работы Калитарха и Каллисфена. Свои знаменитые труды по истории создали Птолимей, Полибий. Сорок томов «Всеобщей истории» этого автора позволяют создать представления об уровне исторической науки.

Для религиозной жизни данного периода характерно отождествление некоторых малоазийских и египетских богов с греческими, усиление интереса к мистическим и экстатическим сторонам восточных культов. Так, египетская богиня Исида приняла облик греческой Деметры. Все большее распространение (в основном за пределами материковой Греции) получало обожествление царствующих особ. Уже Александр Македонский благосклонно принял от египетских жрецов титул сына бога Амона.

Архитектуре последнего периода развития древнегреческой культуры присущи пышность, обилие декора, интерес к внутреннему пространству, стремление к гигантским размерам. К примеру, Александрийский маяк, известный как одно из семи чудес света, возносился ввысь на 120 м.

Ордерная система распространялась на жилищные постройки, все чаще выполняя декоративную роль. Частные дома зажиточных горожан богато украшались мозаикой, статуями, росписями. Жизнь в мегаполисах увеличивала тягу человека к природе, и в городах начали разбивать парки, а в сельской

местности строить загородные поместья. Появился новый тип храма – ротонда (круглая в плане постройка), но широкое распространение он получил уже в Древнем Риме.

Изобразительное искусство эллинизма отличал, с одной стороны, драматический психологизм, а с другой – утонченный лиризм. В эллинистической скульптуре обобщенный героический образ отошел на второй план. При отсутствии единой эстетической системы формировались различные художественные школы. В ряде произведений проявилась тенденция к драматизации мировосприятия (фриз Алтаря Зевса в Пергаме, «Лаокоон»). Такой выразительной гармонией отмечены полные лиризма, спокойствия и ясности творения Агесандра («Венера Милосская») и Леохара («Аполлон Бельведерский»). В некоторых скульптурных портретах обозначился крен к натурализму. Но общим для всех мастеров оставался интерес к изображению эмоциональных состояний человека и стремление активно воздействовать на чувства зрителя. Развитие скульптуры эллинизма ознаменовалось появлением портрета, особенностью которого было достижение близкого сходства с изображаемой моделью. Искусство создания скульптурного реалистического портрета в дальнейшем было усовершенствовано римлянами.

Таким образом, в период эллинизма был подведен итог культурному развитию Древней Греции и наметились совершенно новые, не свойственные греческой классике, культурные тенденции.

Завершился очень важный этап мировой истории, который кардинально повлиял на развитие европейской культуры и цивилизации. Античная Греция дала миру полисную демократию, философию, фонетическую письменность, сформировала основы современных литературных жанров, каноны архитектуры и скульптуры, заложила начала европейской науки. Значительным достижением древнегреческой культуры является взгляд на человека как на прекрасное и совершенное творение природы.

9. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

9.1 Становление культуры Древнего Рима и её характерные черты

История цивилизации Древнего Рима (получившей название от её столицы), началась с истории небольшого государства, расположенного на части территории Апеннинского полуострова, где проживало племя латинов (историческая область – Лация). Сильное влияние на становление этой цивилизации оказали культуры этрусков, уже упоминавшихся латинов и древних греков. Небольшое государство римлян начало расширять свои границы, и во II веке н. э. в его состав уже входили территории, на которых проживали народы Северной Африки, Средиземноморья, Европы и Ближнего Востока.

Историю древнеримского общества и древнеримской культуры обычно делят на несколько периодов, отражающих политические и иные изменения:

Царский период (VIII – VI века до н. э.) – начальный период становления римского общества и римской культуры, находящейся под значительным влиянием культуры этрусков (племен, населявших в первом тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова и создавших свою цивилизацию ещё до начала римской истории)

Период Республики (VI – II века до н. э.) – в римском обществе происходит своеобразная «социальная революция», появляются демократические институты. Борьба между «патрициями» и «плебеями» завершается достижением социального согласия и началом территориальной экспансии римлян на соседние территории и в район Средиземноморья (в результате завоеваний III – I вв. до н. э. Рим превратился в мировую державу, в ходе расширения его экспансии увеличиваются культурные контакты между римлянами и греками).

Период Империи (II век до н. э. – V век н. э.) – постепенно демократические институты в Древнем Риме начинают деградировать и устанавливается власть императора. В этот период происходит процесс «романизации» захваченных территорий (распространения римской культуры и обычаев) и одновременно процесс «варваризации» и «ориентализации» империи (на культуру и обычаи римлян оказывают сильное влияние культура и обычаи завоёванных им народов, в том числе и народов Востока). Затем Римская империя распалась на две части, Западную и Восточную, а в 476 году н. э. Западная Римская империя прекращает своё существование.

Культура Древнего Рима складывалась под влиянием внутривосточной борьбы и почти непрерывных войн, повлиявших на характер системы ценностей римских граждан. Одной из таких ценностей был римский патриотизм – представление об особой богоизбранности римского народа и самой судьбой предназначенных ему победах, о Риме как высшей ценности, о долге гражданина служить ему всеми силами. Для этого гражданин должен был обладать такими качествами, как отвага, стойкость, честность, верность, достоинство, способность подчиняться железной дисциплине на войне, утверждённому закону и установленному предками обычаю в мирное время, чтить богов-покровителей своих семей, сельских общин и самого Рима.

Ещё одна особенность римской культуры – её зрелищность, наличие которой позволяет сравнивать некоторые феномены древнеримской культуры с современным понятием «массовой культуры». На широкие массы римского населения повседневно воздействовали, формируя их сознание, триумфы императоров, торжества по поводу их побед, разного рода зрелища (начиная от гладиаторских боёв и заканчивая гонками на колесницах и травлей животных), религиозные празднества и так далее. Это всё позволяет, хотя и с соответствующими оговорками, говорить о «массовой культуре» императорского Рима.

Важнейшей особенностью римской культуры является её эклектический характер (присутствие элементов разных культур). Такая разнородность ставит под вопрос идею единства и самостоятельности древнеримской культуры. Для исследователей греческой культуры «эпохи классики» попытки римлян её копировать выглядят неудачными: высоты греческих образцов той эпохи римляне не достигли, а просто перенимали что-то новое, не создавая своего. Тем не менее, римляне не просто копировали культурные достижения других народов, они пытались их интерпретировать и менять, приспособив к нуждам собственной культуры. Это, в частности, заметно проявлялось в области религии (римляне включали в свой пантеон богов покорённых ими народов, отбирая их таким образом, чтобы эти боги соответствовали принятой в римском обществе системе ценностей).

На начальном этапе существования римской культуры многое было позаимствовано у этрусков, племён, проживавших в северо-западной части Апеннинского полуострова. Происхождение этрусков вызывает множество споров: согласно одним версиям, этруски были родом из Италии, согласно другим, мигрировали из района Восточного Средиземноморья или с севера. От этрусков римляне позаимствовали некоторые формы и традиции живописи, архитектуры (сооружение ложных сводов и арок), керамики, некоторые обычаи, в частности, обычай гладиаторских боёв (связанный первоначально с погребальным обрядом). Начальный этап становления римской культуры совпал с расцветом культуры этрусков, позже ассимилированной римлянами.

Важнейшее значение для римской культуры имело расширение контактов с греческой культурой. Для римской и греческой культуры, объединённой понятием «античности» было свойственно такое представление о богах, согласно которому боги не воспринимались как верховные грозные боги других народов, установившие неизменный и вечный социальный порядок. Такое восприятие божества и в Греции, и в Риме открывало простор для социальных

новаций, для свободного поиска нового в области философии, науки, искусства и религии. Греков и римлян объединяло также наличие ряда демократических институтов, элементов полисного устройства городской жизни, существование которых стимулировало развитие ораторского искусства, умения убеждать, а значит, и развитие логического мышления, повлиявшего на становление научных знаний и философских методов.

Однако сходство римской и греческой культур не означало их тождества. Римляне вели гораздо большее количество войн, чем греки, что повлияло, в том числе, и на разницу в характере греческой и римской мифологии: греки создавали мифы о богах и полубогах, а римляне центральной темой своей мифологии сделали сам Рим и его героический победоносный народ (боги, по убеждению римлян, лишь помогали им победить, выказывая тем свое особое расположение к римскому народу). Римская и греческая политическая культура также отличались: римские плебеи с трудом добились улучшения своего статуса, и огромную роль стало играть право, как способ регулирования общественной и политической жизни. Римская культура также отличалась от греческой большей нацеленностью на практическую составляющую: для греков значение имела философия, то есть, фактически, «созерцание мира», в то время как для римлян основной задачей было «овладение миром», предполагающее развитие истории, географии и других областей знания, полезных при организации жизни огромной Римской империи. Необходимо учитывать и то, что римляне познакомились с греческой культурой через посредничество этрусков и тогда, когда она уже стала эллинистической, на поздней стадии её существования.

9.2. Место и роль религии в древнеримском обществе

Характерной чертой начального этапа формирования римской религии обычно считают отсутствие четкого представления о богах (в доказательство

приводят неясность пола, а иногда и имени божества, группировку божеств по разнополым парам, не связанным брачными или родственными узами), заменявшегося представлением о присущих различным предметам и действиям неопределенных силах.

Римская религия характеризуется иногда как «полидемонизм» – особое восприятие мира, представлявшегося полем действия и переплетения различных сил и волей. Постепенно стали выделяться древнейшие боги, с определенной индивидуальностью, с определенными функциями, частично восходившими к образам и функциям богов, общих для всех индоевропейских народов. В начальный период формирования древнеримской религии священными считались деревья, травы, существовал также у римлян обычный для многих народов культ возвышенностей и камней, почитались и некоторые звери: орел (птица Юпитера), бык и особенно волк (стоит вспомнить легенду об основании Рима и предание о кормившей Ромула и Рема волчице). Своё влияние оказали и верования этрусков, почитавших бога по имени Тин, затем слившегося с римским богом Юпитером; богиню Туран – владычицу всего живого (впоследствии Туран была отождествлена с Афродитой-Венерой). Этрусски верили, что небо предопределяет судьбы людей и народов. Знаки божественного предопределения могут быть начертаны на печени жертвенных животных. У этрусков были распространены гадания по печени, по грому, молниям, по полету птиц, ставшие популярными в римском обществе.

С течением времени в Древнем Риме из множества неясных, бедных мифическим содержанием божеств определялись более яркие образы Януса, бога входа и выхода, начала и конца, Весты – олицетворения благодетельной силы огня, Вулкана – олицетворения его разрушительной силы, Марса – древнего божества солнца, дающего плодородие, и бога войны, Сатурна – бога посева, Юпитера – бога дневного света, грозы, посылающего дожди; Юноны – богини луны, божеств плодородия в животном и растительном царстве (Либера

и Либеры, Флоры, Дианы, Фавна и др.). Иноземные влияния всегда были очень сильны. От этрусков заимствована Минерва, богиня разума и искусств. Выработанные религиозные греческие понятия, сливаясь с родственными образами или вовсе вытесняя бледные римские представления, в конце концов, совершенно подчинили себе римскую мифологию. Юпитер слился с Зевсом, Юнона – с Герой, Вулкан – с Гефестом, Диана – с Артемидой и т. д. Позже с Востока перешли в Рим культы Изиды, Сераписа и Митры. Греки принесли в Рим своих антропоморфных богов и связанные с ними мифы, под их влиянием стала развиваться культура храмового строительства.

Проблема греческого и этрусского влияния на римскую религию остаётся до сих пор обсуждаемой, кроме того, самостоятельность римской религии проявлялась в её явном «политическом характере», обусловленном особенностями римского государства как посредника между гражданами и богами. Формировалась и самостоятельная римская мифология – как отражение земного Рима в сфере небесной. Многим известны следующие имена римских богов: Амур – бог любви, Вакх – бог виноделия, Луна – богиня ночного света, Уран – бог времени, Эрот – бог любви, Фауна – богиня лесов и полей, покровительница животных и так далее.

Важнейшая характеристика римской религии – её государственный характер, связь с политическим и социальным развитием Древнего Рима. В период Республики, при осуществлении территориальной экспансии Древнего Рима можно было наблюдать рост популярности богов, связанных с политической значимостью Рима (Капитолийская волчица, Марс), с определенными социальными слоями и профессиональными группами (Церера и Либер – сперва с плебсом, затем с земледельцами, Меркурий, Нептун, Геркулес – с торговцами, Минерва – с ремесленниками, Ферония и Диана на Авентине – с отпущенниками и рабами), с исконными римскими институтами – фамилией, соседствами, с надеждами отдельных граждан на помощь в болезнях

и вообще в трудных случаях жизни (Фортуна, Фаты, тот же Геркулес, Аполлон, позже Эскулап).

В религиозном плане римляне не оказывали никакого давления на покоренные области. Напротив, те, по чьему приказу проводилось новое размежевание земли, всегда предписывали «с величайшей религиозностью» сохранять священные места, священные рощи, оставляя их на том же положении, на котором они были раньше. Новые боги как бы принимались в общину римских богов, подобно «представителям» завоёванных провинций, получая римское гражданство, в римскую гражданскую общину на условии подчинения обязательным для граждан законам и установлениям. Они получали храмы, жрецов, посвященные им празднества, но из их культа исключались элементы, противоречившие римским «добрым нравам», предполагавшим сдержанность, серьезность и строгость поведения.

Некоторые исследователи римской культуры считают, что государственный характер римской религии обуславливал ее сухость, формализм, переставший удовлетворять возросшие духовные запросы, почему люди стали искать новые формы общения с божеством, общения непосредственного, личного, мистического, и что эта тенденция вызывала репрессии со стороны государства. Но коллективный, общинный характер римской религии был не чем-то навязанным извне, а порождался всей, обусловленной рядом исторических причин, организацией общества и его идеологией. Участие в культе связанных с общиной богов было естественным и не исключало личного обращения к божеству. Достаточно красочными и впечатляющими были старые и новые праздники и священнодействия.

В период Империи религиозная ситуация стала меняться. Религия этой эпохи была сложным явлением, столь же неоднородным, как и сама Римская империя с входившими в ее состав народами, различными укладами жизни и различными социальными слоями. Огромную роль начала играть теперь

официальная пропаганда, имевшая своих сторонников и противников, отвечавших на нее поисками своих, новых путей.

Культы старых богов были дополнены ставшим официальной религией императорским культом (на Востоке, принявшем форму обожествления правящих императоров, на Западе – форму почитания Гения живых и обожествления, умерших императоров) в соединении с культом Рима. Старые и новые, туземные и римские боги сливались, сливались их функции и атрибуты, иногда переносившиеся на какого-либо одного бога, всемогущего, великого, например, на бога или богиню, получавших эпитет Пантей (со временем такое единое божество под влиянием восточных солярных культов все более связывалось с Солнцем). Почитание таких синкретических богов, т. е. объединявших в своем образе различные элементы многих других культов, представлений и идей, открывало путь к монотеизму и, соответственно, к победе христианства. С Востока же шли почитание светил, астрология, магия, пристрастие к сложным символам. Наиболее популярными оставались всё же боги римские (в западных провинциях и Италии), греческие (в восточных провинциях) и туземные, и недаром именно против римских и греческих богов направляли в основном свои насмешки и обличения ранние христианские авторы.

Также в период Империи началось распространение христианства. Оно возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, но уже в первые десятилетия своего существования получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп. Во времена императора Нерона (середина – вторая половина I века нашей эры) христианство было известно во многих провинциях Римской империи и распространялось как раз в её границах. Появление христианства сопровождалось политической и религиозной борьбой, закончившейся тем, что оно было объявлено при императоре Константине в IV

веке нашей эры государственной религией Римской империи. Император Феодосий I Великий преследовал представителей культуры, античной философии, религии, которых христиане считали язычниками. В 384–385 годах рядом указов предписано уничтожение античных храмов: Храм Артемиды Эфесской, Храм Артемиды Гемеры и т. д. Эдикт 391 года, ещё более строгий, нанёс последний удар «язычеству», запретив поклонение богам не только публично, но и в частных домах. В 391 году толпа христиан-фанатиков под руководством патриарха Феофила разрушила и сожгла Александрийскую библиотеку, которая была хранилищем античной культуры.

9.3. Образование и научные знания в Древнем Риме

Особое значение в структуре культуры Древнего Рима принадлежало науке. Неоднократно выражалось сомнение в применимости термина «наука» к методам познания мира в античности. Ссылаются обычно в таких случаях на отсутствие в те времена эксперимента, стройной системы знаний с соответственным понятийным аппаратом и точными способами исследования и осмысления полученных результатов, на разрыв между теорией и практикой, а, следовательно, и опирающегося на науку технического прогресса, – словом, на отсутствие всех признаков, характеризующих науку Нового времени. Но необходимо сказать, что античная, в частности римская, наука знала, хотя и в ограниченных масштабах, и эксперимент, и споры о методах познания, она имела ряд достижений, стимулировавших затем развитие науки арабов, а затем и европейцев. Соответственно, римляне достигли успехов в сельском хозяйстве, горном деле, строительстве, медицине, мореплавании, работе землемеров и картографов, а представители философских направлений считали своим долгом научить слушателей и читателей, как себя усовершенствовать и стать счастливым.

Развивались естественные науки и гуманитарные знания. В науке периода Империи общепринятой была точка зрения о том, что универсум вращается вокруг неподвижной Земли, занимающей центральное положение во Вселенной. Земля имеет форму шара и вращается вокруг своей оси, проходящей через центр Вселенной.

Традиционного взгляда о неподвижной Земле в центре Вселенной придерживался и Клавдий Птолемей (около 87 – 165 гг. н. э.), обосновывавший это положение последовательным применением тригонометрии и всей предшествующей математики, отвергал он и гипотезу о вращении Земли вокруг оси. Будучи греком, Клавдий Птолемей имел римское гражданство, и стал одной из крупнейших фигур античной науки. В своём основном труде «Великое построение» Птолемей изложил собрание астрономических знаний древней Греции и Вавилона, а также разместил в нём каталог звёздного неба. Птолемей сформулировал сложную геоцентрическую модель мира, которая была принята в западном и арабском мире до создания гелиоцентрической системы Николая Коперника.

Своими работами был известен Плиний Старший (Гай Плиний Секунд) (23 г. н. э. – 25 августа 79 г. н. э.) – римский писатель-эрудит, автор «Естественной истории», представляющей собой энциклопедию всевозможных знаний, накопленных древним миром о природе и её произведениях, о мироздании, как его понимали греческие и римские ученые. Прежде всего, идут сведения астрономические и физические, затем сведения о земле, её географическом разделении и устройстве её поверхности с указанием народов, её населяющих, городов и гаваней и так далее (всего 37 томов).

Первую историю Рима на латыни написал Марк Порций Катон Старший, известный ещё и своим трактатом «О сельском хозяйстве». Крупным римским историком был Тацит (около 56 – около 117 гг. н. э.) – автор работ «Анналы», «История», «Германия», где освещается не только история Рима, но также

общественное устройство и быт древних германцев. К этому времени относится и деятельность античного писателя и философа Плутарха (около 45 – около 127 гг. н. э.), чьё главное сочинение, «Сравнительные жизнеописания выдающихся греков и римлян», включающее в себя около 50 биографий, и сегодня входит в культурный арсенал европейцев.

Значительный вклад в развитие историографии внёс Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 н. э.) – один из самых известных римских историков, автор чаще всего цитируемой «Истории от основания города» («Ab urbe condita»). К сожалению, из 142 книг по истории Рима Тита Ливия сохранилось только 35.

Больших успехов добилась медицина – врач Гален (129 – 199 гг.) проводил опыты по изучению дыхания, деятельности спинного и головного мозга, дал первое анатомическое описание организма. В этот период были созданы школы для подготовки врачей. Гален начал заниматься хирургией, стал врачом в школе гладиаторов. В возрасте 34 лет Гален переехал в Рим, где получил должность придворного врача императора Марка Аврелия и его сына императора Коммода. Он настолько прославился, что в Древнем Риме были выпущены в обращение монеты с его изображением. В храме Мира Гален открыл курс лекций по анатомии не только для врачей, но и для всех желающих. Гален, впервые применив живосечение, демонстрировал вскрытие собак, свиней, медведей, даже обезьян.

Больших успехов достигло в Риме просвещение. Обучение состояло из трех ступеней: начальной, школы грамматики и школы риторики. Императоры ассигновали крупные суммы на содержание школ риторики. В начальной школе учили читать, писать, считать. В средней школе учителя-грамматики преподавали греческий язык и семь свободных искусств – грамматику, диалектику, риторику, музыку, арифметику, геометрию и астрономию, а также архитектуру и медицину. Последняя ступень представляла собой высшую

школу, и в ней обучались искусству красноречия и философии. Владение риторикой было необходимым условием политической карьеры.

В римской системе образования, позаимствовавшей образцы у греков, математика тем не менее отошла на второй план, а на первый выдвинулись право, языки, литература и история. Уроки музыки и гимнастики заменялись верховой ездой и фехтованием. На высшей ступени особое внимание, в отличие от Греции, уделялось не философии, а риторике. На завершающем этапе нередко предпринимались образовательные поездки в греческие культурные центры, особенно в Афины.

Центрами научной деятельности были Рим, Александрия, Афины, Карфаген. Греческие ученые приглашались наставниками и воспитателями в богатые римские семьи, а их научными открытиями восхищались римские ученые мужи, использовавшие свои аналитические способности в более практических целях, например, в земледелии или управлении государством. В области науки и философии достижения римлян были скромными. В эпоху Римской империи основными центрами научной деятельности оставались города эллинистического Востока: Александрия, Пергам, Родос, Афины и, конечно, Рим и Карфаген.

Для римлян была характерна любовь к прикладным наукам, особую роль среди которых играла юриспруденция – наука о праве. Уже с III века до н. э. можно было получить консультацию профессионального юриста, во II веке до н. э. появляются первые правоведческие исследования, а в I веке до н. э. уже существовала обширная юридическая литература, представленная трудами таких авторов, как Муций Сцевола и Сервий Сульпиций Руф, которые занимались и практической деятельностью, выступая на судебных процессах. Памятником римского права являются «Законы Двенадцати таблиц» – в 451–450 гг. до н. э. была проведена специальной комиссией кодификация государственного закона от имени народа (*lex publica*) в Древнем Риме. Эти

законы сохранились только в отрывках, их содержание реконструируется на основе упоминаний и ссылок, содержащихся в сочинениях римских писателей и юристов. Целью этих законов было ослабить противостояние патрициев и плебеев с помощью внедрения в традиционный аграрный порядок равного для всех частного и уголовного права. Право и его важнейшая составная часть – закон были для римлян структурообразующим элементом, как мирового, так и гражданского порядка. Закон богов упорядочивал космос; право, равное для всех граждан, делало город миниатюрным отображением космоса. Пожалуй, ни в одной другой культуре право не занимало столь высокого места в иерархии ее компонентов, не понижало до такой степени и философскую мысль, и повседневную жизнь.

Центром изучения философии в Римской империи (как и в классической Греции, и в эпоху эллинизма) оставались Афины. В I – II веках н. э. среди знати особенно популярен был стоицизм, основными представителями которого в это время были Сенека (около 4 г. до н. э. – 65 н. э.) и император Марк Аврелий (121 – 180 н. э.). Всякое нравственное действие является, согласно стоикам, ничем иным, как самосохранением и самоутверждением и это увеличивает общее благо. Все грехи и безнравственные поступки – это саморазрушение, утрата собственной человеческой природы. Правильные желания и воздержания, поступки и дела – гарантия человеческого счастья, для этого надо всячески развивать свою личность в противовес всему внешнему, не быть покорным судьбе, не склоняться ни перед какой силой. Цель человека заключается в том, чтобы жить в согласии с природой. Это единственный способ достижения гармонии.

9.4. Изобразительное искусство и архитектура, литература и театр в Древнем Риме

Художественная культура Рима отличалась большим разнообразием и пестротой форм, в ней были отражены черты, свойственные искусству народов, покоренных Римом, иногда стоявших на более высокой степени культурного развития. Римское искусство сложилось на основе сложного взаимопроникновения самобытного искусства местных италийских племен и народов, в первую очередь могущественных этрусков, которые познакомили римлян с искусством градостроения (различные варианты сводов, инженерные сооружения, гробницы, жилые дома, дороги и др.), настенной монументальной живописью, скульптурным и живописным портретом, отличающимся острым восприятием природы и характера. С этрусской традицией связан специфический италийский тип жилого дома, композиционным центром которого являлся атриум – обширное помещение типа зала с прямоугольным отверстием в центре перекрытия. Но основным было все-таки влияние греческого искусства. Основные принципы художественной культуры двух народов были в своих истоках различны. Греция даже в период наивысшего расцвета не представляла собой единого государства и единого географического пространства, а лишь конгломерат городов-государств. Рим эпохи расцвета был единым государством, империей, простиравшейся на тысячи километров. Отсюда – совершенно различные задачи архитектуры и масштабы строительства. Греки признавали могущество гармонии, соразмерности и красоты, римляне не признавали иного могущества, кроме могущества силы. Они создали великое и могучее государство, и весь строй римской жизни определялся этой великой мощью. Личные таланты не выдвигались и не культивировались – социальная установка была совсем другая. Сила государства выражалась, прежде всего, в строительстве, а значит, в архитектуре, которая играла ведущую роль в римском

искусстве, а скульптура и живопись были у них только продолжением того, что было сделано в этих художественных отраслях греками.

Развитие римской цивилизации привело к значительному росту и возвышению столицы государства – города Рима, который в I – III вв. до н. э. насчитывал от 1 до 1,5 млн. жителей. Римские города развивались вокруг городского центра, включавшего форум, базилику, термы, амфитеатры, храмы, посвященные местным и римским богам, триумфальные арки, административные здания, конные статуи, школы и дороги.

Форумом (лат. *forum* – площадь, место суда, арена в цирке) в Древнем Риме называли площадь и рынок, являвшиеся, как в Древней Греции агора, центром культурной жизни. Главным форумом Рима был форум Романум. Часто на форумах возводили базилику (от греч. *basilike* – царский дом) – прямоугольное сооружение, внутреннее пространство которого разделялось рядами колонн на три или пять нефов. В них происходили судебные заседания; собирались граждане, вели свои дела торговцы и менялы. Здесь же могли располагаться и органы власти. В императорских дворцах базилики служили тронными залами. Позже базилика стала одним из главных типов христианского храма.

Площади Рима и других городов украшались триумфальными арками в честь военных побед, статуями императоров и выдающихся общественных людей государства. Триумфальные арки представляют собой постоянное или временное монументальное обрамление проезда (обычно арочное), торжественное сооружение в честь военных побед и других знаменательных событий. Строительство триумфальных арок и колонн имело прежде всего политическое значение. 30-метровую колонну Траяна украшал спиралевидный фриз длиной, в 200м с изображением военных подвигов Траяна увенчала статуя императора, в основание которой была замурована урна с его прахом.

Самым значительным по размерам купольным сооружением античного мира является Пантеон (от греч. «место, посвященное всем богам»). Это был храм во имя всех богов, олицетворявший идею единения многочисленных народов империи. 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.

Наиболее характерными памятниками римского зодчества являются акведуки, мосты, театры, термы (общественные бани), городские и загородные резиденции императоров и знати, здания государственных учреждений. Амфитеатры и цирки, в которых стравливали животных, устраивали бои гладиаторов и публичные казни, – особенность культурной жизни Рима.

Амфитеатр выполнял функцию сооружения для зрелищ (чаще всего гладиаторских боев), имел овальную арену, вокруг которой уступами располагались места для зрителей. Самым знаменитым являлся Колизей (от лат. *colosseus* – громадный), амфитеатр Флавиев в Риме, воздвигнутый в 75 – 80 гг. н. э., вмещал до 50 тыс. зрителей. В плане Колизей представляет собой эллипс окружностью 524 м и высотой 57 м, над которым на 240 мачтах натягивали тент. Амфитеатр был разделен на четыре огромных яруса. Под ареной находились клетки для зверей и кладовые для реквизита. На высоте 3,5 м над уровнем арены размещалась императорская ложа.

Театральная публика, строго соблюдая социальные различия, рассаживалась по рядам, высеченным из мощных каменных блоков. Удобные места предназначены для местных начальников, а сами воины отправлялись дальше; на каменные сиденья; где выгравировано название их сословия. Ступенью выше начала представления ожидали священники и торговцы.

В 28 году до н. э. император Август построил в Галлии амфитеатр – монументальное каменное строение на бетонном фундаменте, имевшее

124 выхода и 192 лестницы, которые позволяли свободно входить и выходить 24 000 зрителям, располагавшимся в 34 рядах на трех ярусах. В Колизее, центре проведения всех 45 римских общественных праздников, устраивались жертвоприношения и проводились гладиаторские бои. Первоначально бои устраивали, в честь богов, но затем они стали любимым развлечением римлян.

В Риме строились великолепные здания общественных бань (терм) с горячей и холодной водой, гимнастическими залами и комнатами отдыха. Во многих городах возводились дома в 3-6 этажей. Римские термы играли важную роль в обыденной жизни. Они представляли собой огромные здания со сводчатыми потолками, ставшие своеобразными культурными и общественными центрами. Самые роскошные из римских терм, Термы Каракаллы, построенные в III веке, вмещали до 1300 человек. Под их бетонными сводами находился бассейн с проточной водой величиной с небольшое озеро и огромный зал для занятий гимнастикой. В зданиях терм находились библиотека книг на греческом и латинском языках, кулуары для отдыха, галереи для дружеских бесед. Термы Каракаллы были украшены огромным количеством скульптурных произведений.

В период империи значительно улучшилась планировка римских городов. В эпоху правления Нерона в Риме разразился пожар, уничтоживший 10 из 14 районов, в которых деревянные постройки располагались вдоль узких улочек. После случившегося император решил отстроить Рим по новому плану – с широкими улицами, каменными домами и роскошным императорским дворцом.

Разнообразие сооружений и масштабы строительства в Древнем Риме значительно изменяются по сравнению с Грецией: возводится колоссальное количество огромных зданий. Все это потребовало изменения технических основ строительства. Выполнение сложнейших задач с помощью старой техники стало невозможным: а Риме разрабатываются и получают широчайшее распространение принципиально новые конструкции – кирпично-бетонные,

позволяющие решать задачи перекрытия больших пролетов, во много раз ускорять строительство, и – что особенно важно – ограничить применение квалифицированных мастеров, переместив строительные процессы на плечи малоквалифицированных и неквалифицированных рабочих-рабов. В отличие от греков, складывавших свои здания из великолепно отесанных каменных плит, римляне возводили здания с помощью бетона: каменная или кирпичная оболочка заливались смесью извести и щебня. Затвердевая, эта масса превращала здание в огромный монолит. Бетон, принадлежащий к числу важнейших открытий римлян в области инженерной техники, использовался при сооружении не только целых зданий, но и их фрагментов, например арочных сводов, ставших одним из основополагающих элементов архитектуры.

Отличительной чертой городов эпохи империи было наличие коммуникаций: каменных мостовых, водопроводов (акведуков), канализации (клоак). В Риме было 11 водопроводов, два из которых работают до сих пор. Для связи с основными центрами в империи римляне построили 372 мощные каменные дороги общей протяженностью около 80 тыс. км.

Одной из первых римских скульптур была статуя богини плодородия Цереры, отлитая в начале V в. до н. э. С IV в. до н. э. начинают ставить статуи римским магистратам и даже частным лицам. Многие римляне стремились поставить статуи себе или своим предкам на форуме. Во II в. до н. э. форум был настолько загроможден бронзовыми статуями, что было принято специальное решение, по которому многие из них были сняты. Бронзовые статуи, как правило, отливались в раннюю эпоху этрусскими мастерами, а, начиная со II в. до н. э., греческими скульпторами. Массовое производство статуй не способствовало созданию подлинно художественных произведений. Самым важным в статуе представлялось портретное сходство с оригиналом.

С конца III в. до н. э. на римскую скульптуру начинает оказывать сильное влияние греческая скульптура. Несмотря на обилие подлинников, вывезенных

из Греции, рождается большой спрос на копии с наиболее известных статуй. Обильный приток греческих шедевров и массовое копирование препятствовали расцвету собственной римской скульптуры. Только в области реалистического портрета римляне, использовавшие этрусские традиции, внесли новые художественные идеи и создали несколько превосходных шедевров («Брут», «Оратор», бюсты Цицерона и Цезаря). Под влиянием греческих мастеров римский портрет освободился от наивного натурализма, свойственного этрусской школе, и приобрел черты художественной обобщенности, то есть подлинного произведения искусства.

Господствующей эстетической и концептуальной идеей, пронизывающей римскую скульптуру I – II вв., была центральная идея официальной культуры – идея величия Рима, мощи императорской власти. Эта идея воплощалась в разных скульптурных формах, прежде всего в форме рельефных композиций на стенах различных зданий – храмов, триумфальных арок, алтарей, колонн, амфитеатров, – изображающих сцены военных походов императоров, популярных мифов, где действовали боги и герои, покровители Рима или царствующей династии. Наиболее выдающимися памятниками такого официального рельефа стал фриз колонны Траяна и колонны Марка Аврелия, воздвигнутых ими в честь побед соответственно над даками и маркоманами.

В круглой скульптуре формируется официальное направление – портреты царствующего императора, членов его семьи, приближенных к нему лиц, его предков, покровительствующих ему богов и героев. Большая их часть выполнена в традициях классицизма, предполагающего идеализированный образ могучего и мудрого правителя.

С живописью римляне познакомились также благодаря этрускам, которые, как доказано, широко пользовались ею для украшения своих погребальных склепов и, вероятно, также храмов и жилищ. При императоре Августе Рим имел уже нескольких более или менее искусных живописцев, во

главе которых стоял знаменитый Лудий. Но всё это были преимущественно декораторы; живопись же, в строгом смысле слова, не играющая роли пособницы при архитектуре, постоянно оставалась в руках греков. Едва ли не самую главную её задачу составляли портреты.

Изобразительное искусство Римской империи впитало в себя достижения всех завоеванных земель и народов. Дворцы и общественные здания украшались настенными росписями и картинами, главным сюжетом которых были эпизоды греческой и римской мифологии, а также пейзажные зарисовки. Особенно распространенным видом искусства была мозаика и обработка драгоценных металлов и бронзы.

В живописи римляне также выказали себя учениками греков, они проявили в ней больше оригинальности, чем в скульптуре, К сожалению, живопись менее долговечна, нежели скульптура, поэтому образцов первой сохранилось меньше, чем примеров второй. Исключением следует считать настенные фрески, обнаруженные археологами в домах Помпеи, Геркуланума и Рима. Их выделяют приятные цвета, живые краски, свобода живописной манеры, свидетельствующие об огромном таланте римских художников. Римская живопись, отталкиваясь непосредственно от греческих образцов, использовала различные возможности для пластического изображения: цветовая и воздушная перспектива, свет и тени создавали иллюзию пространства. Художники часто изображали сцены из повседневной жизни и натюрморты. О живописи эпохи Римской империи мы можем судить, прежде всего, по фрескам, покрывавшим стены домов знати. Само по себе искусство декорирования восходит к греческой традиции расписывания стен и обустройства внутренних двориков скульптурами. Орнаментальная живопись интерьеров в течение I века до н. э. вытеснялась имитацией архитектурного декора и свелась в итоге к живописи и скульптуре «тромлей», что отражало тяготение к пышности.

Неплохо сохранились фрески нескольких вилл города Помпеи, засыпанных пеплом в результате извержения вулкана Везувия. Они показывают, что художники свободно владели всеми живописными средствами, (богатой палитрой, игрой света и тени, точным рисунком и т. п.). Станковая живопись не сохранилась, но из письменных источников известно, что ведущим жанром был портрет. Наряду с жилищем римляне расписывали домашнюю мебель и посуду.

В отличие от Египта и Греции, искусство использовалось римлянами не для выражения возвышенных чувств и идей, а больше для демонстрации богатства, престижа, статуса.

Раскопки Помпеи и Геркуланума, расчистка остатков терм Тита, находки во многих погребальных склепах вблизи Рима и недавние исследования развалин на Палатинском холме продемонстрировали множество образцов Римской живописи, хотя и относящихся к разряду стеной, чисто декоративной росписи, но в них встречаются изображения отдельных человеческих фигур, целых сцен, пейзажей, неодушевлённых предметов, и эти изображения дают возможность судить о рисунке, композиции, колорите и технике тогдашней живописи вообще.

Помпейская стенная живопись, подобно самим домам, которые были украшены ею, представляется приспособлением взятого от греков к римским вкусу и требованиям. Обыкновенно стена была окрашена в какой-нибудь один, ровный цвет, чаще всего в тёмно-красный или в не особенно яркий жёлтый, реже в чёрный, голубой, зелёный и лиловый; внизу её шла панель более тёмного цвета, повторяющаяся и вверху, под потолком, в виде фриза. Площадь стены обрамлялась тонкими, более тёмными или более светлыми, чем она, полосками, которые, кроме того, разделяли её на панно. В середине этих панно либо изображались одиночные фигуры, как бы летящие в воздухе, например вакханки, танцовщицы, крылатые гении, скачущие сатиры, кривляющиеся

мимы и т. п., либо рисовались настоящие картины, содержание которых заимствовалось большей частью из мифологии и героических легенд.

При этом художники почти всегда воспроизводили знаменитые произведения греческих живописцев или свободно подражали их композициям. Таким образом, в числе сюжетов встречаются «Жертвоприношение Ифигении», «Гнев Ахилла», «Воспитание Ахилла», «Расставание Ахилла с Брисеидой», «Персей, убивающий Минотавра», «Освобождение Андромеды», «Нарцисс, любующийся отражением своей фигуры в источнике», и т. д. Попадают также и сцены жанрового характера с оттенком то сентиментальности, то комизма.

Что касается приёмов исполнения этой живописи, то они были те же самые, как и у греков: художник работал водяными красками по мокрой штукатурке (техника фрески), или же по сухой. Такого же рода, как и помпейские образцы живописи, но гораздо лучше их по художественному достоинству, были произведения её в самом Риме. К сожалению, их дошло до нас очень немного.

Расцвет римского искусства пришёлся на время правления императора Августа. Строилось и ремонтировалось много мостов, акведуков, дорог, отличавшихся, как, в частности, мост в Римини, гармоничностью форм, красивой конструкцией, лаконизмом декора. Замечание Августа в анкирской надписи, что он «принял Рим глиняным, а оставляет его мраморным», не было преувеличением. Большое количество зданий сделало столицу, по всей вероятности, красивейшим городом того времени.

На годы Августа приходится расцвет скульптурного декора, различных рельефов: орнаментальных, мифологических, исторических, полно представленных в Алтаре Мира. Во времена Августа больше, чем раньше, создавалось женских портретов, а также детских, весьма до этого редких. Чаще всего это были изображения жены и дочери принцепса, в мраморных и бронзовых бюстах и статуях мальчиков представляли наследники престола.

Официальный характер таких произведений сознавался всеми: многие состоятельные римляне нередко устанавливали в своих домах такие изваяния, чтобы подчеркнуть принадлежность к правящему роду.

В искусстве времени Августа многое изменилось по сравнению с республиканским. Это были годы оживленной строительной деятельности, широкого распространения скульптурного портрета, пристального внимания к оформлению интерьера фресками, мозаиками, новыми рельефами, статуями. В художественных образах находили выражение новые взаимоотношения людей, человек начинал выступать уже не гражданином республики, но в иной своей сущности, как подданный императора. Искусство становилось государственной деятельностью, во многом подчиненной вкусам принцепса. Империя всё заметнее накладывала отпечаток на творчество мастеров. Официальность в произведениях искусства усиливалась, и в связи с этим снижалась роль народных традиций. Возвеличивание принцепса способствовало усилению подострастия и лести, вело к утрате искренности.

Получила своё развитие и римская литература. В I веке до н. э. жил прославивший римскую литературу Цицерон (106 – 43 гг. до н. э.) – оратор, писатель, знаток греческой философии. Его публицистические произведения относят к лучшим образцам римской прозы. Сохранилось более 50 речей Цицерона и его сочинений по теории риторики. Цицерон был не только замечательным писателем и выдающимся оратором, но и видным государственным деятелем, юристом, знатоком философии. Его творчество открыло в римской литературе эпоху «золотой латыни», считавшейся образцом прозы.

Больших успехов достигла римская поэзия в I веке до н. э. Современниками Цицерона были великие римские поэты Лукреций (около 96 – 55 гг. до н. э.) и Катулл (87/84 – около 54 до н. э.). Лукрецию принадлежит замечательная философская поэма «О природе вещей», представляющая мир

комбинацией атомов и дающая понятие теории эволюции. Большую известность из лирических поэтов получил Гораций (65 – 8 гг. до н. э.), в сатирах, лирических «одах» и посланиях которого до нас дошло множество философских рассуждений и житейских наставлений, написанных в духе эпикуреизма и стоицизма. Его трактат «Наука поэзии» стал теоретической основой классицизма. Не менее прославленным поэтом являлся Овидий (43 до н. э. – около 18 гг. н. э.). Его перу принадлежат любовные элегии и послания, проникнутые юмором и иронией дидактические поэмы «Наука любви», «Средства от любви». Мифологический эпос «Метаморфозы» (о «превращениях» людей и богов в животных, созвездия и проч.) и «Фасты» (о римских религиозных праздниках) выступают памятниками европейского значения. Овидий оказал большое влияние на литературу средневековья и Возрождения.

Правление императора Августа (63 до н. э. – 14 н. э.) названо «золотым веком» римской поэзии. Он вошел в историю как правитель, во времена которого жили великие поэты и писатели. Вокруг его друга – богача и покровителя искусств Гая Мецената (?–8 до н. э.), чье имя стало нарицательным, сложился кружок литераторов, возвеличивавших римскую старину. Самый знаменитый из них – Вергилий (70 – 19 до н. э.), прославившийся в качестве автора «Энеиды», написанной по заказу императора Августа и ставшей римским национальным эпосом. В этой поэме Вергилий, реагируя на заказ правителя, пытается возбудить в римлянах национальную гордость сказаниями о великих судьбах их прародителей и, с другой стороны, защитить династические интересы Августа, будто бы потомка Энея через его сына Юлия, или Аскания.

Первыми памятниками римской прозы были законы, договоры и богослужебные книги, но уже в пожаре 387 до н. э. сгорели многие важные документы. В 240 до н. э. римляне познакомились с трагедией и комедией

авторства Ливия Андроника, который перевёл на латынь «Одиссею» и по поручению жрецов написал первую латинскую хоровую песнь. Появились элегии в честь представителей знатных фамилий. Самая ранняя элегия сохранилась на памятнике Луция Корнелия Сципиона Барбата и датируется 298 годом до н. э.

Зачатки римской народной драмы появились во время разных сельских празднеств. Основным видом драматических произведений стали ателланы. При Андронике началась поэтическая деятельность Гнея Невия с его эпическим произведением о Первой Пунической войне. После Второй Пунической войны появились произведения поэта Квинта Энния, который впервые ввёл в латинскую литературу гекзаметр.

В то же время в этот период прославились комедиографы Тит Макций Плавт и Публий Теренций, а сатира стала чисто римским жанром. В заимствованные у греков сюжеты и ситуации они внесли колорит римской жизни. Ими были созданы комедия нравов, в которых отражена повседневная жизнь и основные типажи римского общества. Плавту приписывали создание 130 комедий, из которых до нас дошли 20. Изображая в комедиях скупых отцов, воинов-наемников, богемных юношей, хитрых, находчивых рабов, автор исподволь противопоставлял испорченность греков непорочности римлян. Комедии Плавта были первыми пьесами с ярким римским юмором и сочным латинским языком. Комедии Теренция отличаются точной характеристикой персонажей, тщательной мотивацией поступков и искусной драматургией. Раскрывая основные темы комедий (проблемы семьи, любви и человечности), он избегал вульгарности и грубого юмора Плавта. Его произведения отличались изяществом языка и были рассчитаны на образованных читателей.

Римское театральное искусство в основном шло по пути подражания греческим бытовым комедиям, но было построено на материале из жизни римского общества. Жанр высокой трагедии, берущий начало из античной

классики с ее идеями трагического вины и неизбежного рока, у римлян не получил развития. Он не нашел и не мог найти эмоционального отклика у людей, живших по четким нормам права и рассудочным принципам.

Большую роль в пьесах Плавта играют рабы, благодаря которым действие часто разворачивается и подводится к развязке. В комедиях почти всегда фигурируют прихлебатель (паразит) и сводник. В основе комедий часто лежит любовная интрига, но все они оканчиваются благополучно для главного героя. При этом женские роли на сцене исполнялись мужчинами. Язык его произведений был народным, шутки зачастую непристойные, а действие полно обескураживающих выходов. Использовал музыкальное сопровождение.

Одна из знаменитых комедий Плавта – «Менехмы, или Близнецы». Ее сюжет заключается в следующем: В городе Сиракузах жил купец, а у него было два мальчика-близнеца, похожих как две капли воды. Купец поехал за море и взял с собою одного из мальчиков – по имени Менехм. Там был праздник, мальчик потерялся в толпе; его подобрал другой купец – из города Эпидамна, увез к себе, усыновил, а потом подыскал ему жену и оставил все свое состояние. Второй мальчик остался в Сиракузах; в память о пропавшем его переименовали и тоже назвали Менехмом. Он вырос, отправился на поиски брата, долго ездил по всем городам и, наконец, добрался до Эпидамна. Вот тут и столкнулись два близнеца, Менехм Эпидамнский и Менехм Сиракузский, и понятно, что при этом вышло много путаниц и недоразумений.

При Нероне получил известность «Сатирикон» Петрония Арбитра – одно из произведений художественной латинской прозы. Марк Валерий Марциал и Децим Юний Ювенал также внесли большой вклад в римскую сатиру. Последним крупным писателем периода расцвета империи стал Апулей – сохранилось его полусатирическое произведение «Метаморфозы, или Золотой осёл».

В III веке появилась раннехристианская литература (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан, Киприан, Минуций Феликс), усилившая свои позиции в следующем веке (Аврелий Августин, Амвросий Медиоланский, Арнобий, Цецилий Фирмиан Лактанций).

Важную роль в римской культуре играли массовые зрелища. Римские зрелища первоначально были связаны с религиозными праздниками, но вскоре стали организовываться и по другим поводам. Древнейшими и самыми людными были игры в Большом цирке. Так называлась природная лощина размером примерно 600 x 150 м между холмами Авентином и Палатином, склоны которых предоставляли места зрителям. Здесь устраивались конские бега. В первые века Республики граждане могли участвовать в состязании и сами, и посылая туда своих коней и рабов. Венок, которым награждался хозяин победившей упряжки, считался столь же почетным, как воинский венок за доблесть. В более позднее время зрительский азарт поддерживался соперничеством цирковых партий (при Республике их было две). Без конских ристалий не обходился ни один праздник.

Свои формы, обращенные к массовой аудитории, имела идеология славы. Так, всенародным зрелищем был так называемый триумф – торжественный въезд победоносного полководца в Рим и ритуальное шествие его к храму Юпитера Капитолийского.

В театральное действо обращались и похороны знатного человека. В погребальном шествии участвовали «изображения» (раскрашенные маски) знаменитых предков умершего. По словам Полибия, они надевались на людей подходящего роста и сложения, одетых в соответствии с должностями изображаемых. Они сопровождали тело на колесницах, а впереди них несли знаки отличия. От масок, выносившихся на похоронах, вел свое начало знаменитый римский скульптурный портрет с его интересом к индивидуальным чертам лица, стремлением к правдивости и неприкрашенности.

Гладиаторские бои произошли от этрусских погребальных обычаев, они пришли в Рим первоначально как похоронный обряд, который, однако, приблизительно с середины III в. быстро приобрел характер публичного зрелища, происходящего прямо на Форуме. В 174 г. «освободитель Греции» Фламинин при погребении своего отца устроил трехдневные игры с 74 гладиаторами. В конце II в. до н. э. гладиаторские игры были в первый раз даны магистратами. Их популярность росла очень быстро (хотя до конца Республики они, как и театральные представления, давались во временных деревянных сооружениях). Вовремя устроенные игры могли иметь значение для исхода выборов.

С начала II в. до н. э. в обычай входят звериные травли – во времена Республики их устраивали в Большом цирке. Иногда это бывали просто «охоты» на зверей, но ради остроты зрелища зверей стравливали между собой, заставляли драться с людьми.

9.5. Влияние античной культуры на развитие европейской культуры

Значение античной (древнегреческой и древнеримской) культуры в том, что ее достижения определяли и определяют до сих пор содержание и основные формы духовной культуры «западного» мира. Античность оставила в наследство мировой культуре богатую мифологию, великие произведения литературы и искусства, точность математических доказательств и разнообразие философских идей.

Античная культура формирует политическую форму культуры. Возникают и развиваются демократические формы государственного устройства: ораторское искусство, учения об устройствах общества, системе государственного права. Античная культура – уникальное явление, давшее общекультурные ценности буквально во всех областях духовной и материальной деятельности.

Всего три поколения деятелей культуры Древней Греции создали искусство высокой классики, заложили основы европейской цивилизации и образы для подражания на многие тысячелетия. В этот период зарождаются основы рационального взгляда на мир, общество, человека.

Культура Древнего Рима, которая во многом продолжила античные традиции Греции, отличается религиозной сдержанностью, внутренней суровостью и внешней целесообразностью. Практицизм римлян нашел достойное выражение в градостроительстве, политике, юриспруденции, военном искусстве. Культура Древнего Рима во многом определила культуру последующих эпох в Западной Европе. Римское право до сих пор является основой правовой системы в Европе, рецепция (перенимание) образцов римского права происходила в разных её частях, в том числе и на территории Восточной Европы (элементы римского права присутствуют, например, в Статутах ВКЛ). Существование Римской империи во многом стало своеобразной причиной ускорения развития ряда стран, входивших в её состав, а политическая культура римлян, образ «империи», долго служили образцами для создания новых моделей политического устройства в Европе.

Императорский Рим также создал целую художественную систему, олицетворяющую могущество и власть: базилики, храмы и дворцы, украшенные фресками и мозаиками, колоссальные статуи, «домашние» портреты, конные памятники, триумфальные арки и колонны с рельефами в память о реальных исторических событиях стали мощным основанием культуры последующих эпох. В кризисе, охватившем римский мир в III веке н. э. можно обнаружить начало переворота, благодаря которому зародился средневековый Запад. Варварские нашествия V века можно рассматривать как события, ускорившие это преобразование, глубоко изменившее облик Европы.

Европейская мысль, даже спустя века, постоянно обращалась к опыту античности, на идее этого обращения во многом основывалась культура эпохи Возрождения и эпохи Просвещения в Европе.

10. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

10.1. Общая характеристика культуры западноевропейского средневековья

Средневековье – эпоха в истории Европы, охватывающая более тысячи лет, которые отделяют времена поздней Римской империи (III – V вв.), когда она была завоевана и заселена германскими и другими племенами, от времен великих географических открытий, когда Христофор Колумб достиг на своих кораблях Америки (1492 г.) и было положено начало колониальным захватам. Мир перестал быть разобщенным, и началась подлинная эпоха всемирной истории.

Средневековый мир сложился из взаимодействия двух миров – позднеримского и варварского. Его географические пределы – это Западная и Центральная Европа. Если античная история концентрировалась главным образом в районе Средиземноморья, то арена разворачивания средневековой истории была шире – она охватывала большую часть европейского континента.

В истории средневековья принято выделять три периода:

1. Раннее средневековье (V-IX вв.);
2. Высокое средневековье (X-XIII вв.);
3. Позднее средневековье (XIV-XV вв.).

Каждому из этих периодов присущи свои особенности, изучение которых помогает сформировать представления о закономерностях движения культурного процесса в западноевропейских странах.

Раннее средневековье. С конца IV в. началось «великое переселение народов». Вандалы, готы, гунны и другие народности вторгались в пределы Западной Римской империи, получая поддержку угнетенного местного населения. Когда в 476 г. Западная римская империя распалась, на ее территории образовался ряд недолговечных государств. В Галлии и Западной Германии – франки, на севере Испании – вестготы, в Северной Италии –

остготы, в Британии – англосаксы, смешиваясь с коренным населением, состоявшим преимущественно из кельтов и так называемых римлян, образовывали конгломерат различных национальностей, объединенных понятием «римский гражданин». Везде, где господство Рима пустило более глубокие корни, «романизация» захватывала все области культуры: господствующим языком был латинский, господствующим правом – римское право, господствующей религией – христианство. Варварские народы, создававшие свои государства на развалинах Римской Империи, оказались либо в римской, либо в романизированной среде. Однако следует отметить кризис культуры античного мира в период нашествия варваров, усугубившийся привнесением их наивного мифологического мышления, поклонением стихийным силам природы. Все это отразилось на культурном процессе раннего Средневековья.

Высокое средневековье. Переход от «варварских империй» к «классическим государствам средневековой Европы», связанный с утверждением феодальных отношений, был периодом социальных и военных потрясений. В IX–X вв. европейские народы боролись против набегов мавров, венгров, норманнов. Эта пора, прошедшая в феодальных междоусобицах, характеризуется временным упадком и оскудением духовной культуры. Ремесло, торговля, городская жизнь были слабо развиты. Безраздельно господствовали феодалы-землевладельцы. Король был скорее декоративной фигурой, завершавшей иерархическую пирамиду, первым среди равных, но не олицетворением государственной власти.

Однако с конца XI в. (особенно во Франции) королевская власть начинает укрепляться, постепенно создаются централизованные феодальные государства, в которых подъем феодальной экономики способствует становлению культурного процесса. Большую роль в конце этого периода сыграли крестовые

походы, ознакомившие Западную Европу с богатой культурой Арабского Востока и ускорившие рост ремесел.

XII–XIII вв. характеризуются дальнейшим ростом производительных сил феодального общества. Оформилось разделение между городом и деревней, интенсивно развивались ремесла и торговля. Устраняется феодальная анархия, королевская власть становится сознательной выразительницей идеи государственного развития страны. Опорой этой власти становятся рыцарство и богатые горожане. Мощного развития достигает экономика и культура феодальных городов. Некоторые из них добиваются самоуправления. В Италии и других странах возникают города-государства (Венеция, Флоренция).

Позднее средневековье. Западноевропейское общество XIV–XV вв. было позднефеодальным, однако уже создаются необходимые условия для появления первых ростков новых – капиталистических – отношений. Появляются первые мануфактуры, вначале в Италии, а затем и в других странах Западной Европы. Сложились или уже существовали централизованные государства в Англии, Франции, Испании и других странах. Начался мощный подъем культуры – раннее Возрождение.

Интересно, что сам термин «Средний век» (или «Средние века») возник уже по окончании этой эпохи. Ученые люди в XVI столетии, гордые своей образованностью и начитанностью (гуманисты), подчеркивали, что они возродили классическую латынь – язык древнеримских писателей и поэтов, тогда как в период между древностью и их собственным временем латынь находилась в упадке. Поэтому период истории, на протяжении которого господствовала «кухонная» или «мужицкая» латынь, и стали называть «Средним веком», перерывом в истории образованности и культуры. Средневековье в глазах ученых того времени выглядело эпохой невежества и застоя.

Эта отрицательная оценка Средневековья надолго закрепились в сознании европейцев. И даже в наши дни, когда говорят о каких-то явлениях отсталости или реакционности, нередко употребляют понятие «средневековый». Для этого, казалось бы, имеются основания. В Средние века перемены в общественной и духовной жизни, в технике и науке происходили гораздо медленнее, нежели в новое время. И одна из причин заключалась в том, что Средневековье – эпоха господства обычая, традиции, уважения к «седой старине». К новшествам в народе сплошь и рядом относились с подозрительностью, а церковь, которая на протяжении всей этой эпохи контролировала духовную жизнь, нередко видела в новых идеях ересь, т.е. отход от истинной веры, и сурово карала еретиков. На протяжении нескольких столетий пылали костры инквизиции и шла охота на ведьм.

Все это так. Но вместе с тем в средние века возникли замечательные произведения литературы, такие, например, как «Песнь о Роланде» и «Песнь о Нибелунгах», исландские саги и песни о богах и героях. В средние века, когда большинство народа не умело ни читать, ни писать, огромную роль играло устное народное творчество, и множество эпических преданий и легенд, сказок и песен, впоследствии обогативших литературу, сложились в ту эпоху.

Средневековье – эпоха огромного подъема строительного искусства, когда были созданы великие памятники архитектуры. В городах Европы были возведены сотни величественных соборов, которые и поныне вызывают восхищение. Собор Парижской Богоматери и Реймский собор во Франции, собор Святого Марка в Венеции (Италия) или Линкольский собор (Англия) – замечательные достижения строительного дела в эпоху, когда большая часть работ производилась вручную. Это не только памятники архитектуры, они служат наглядным свидетельством религиозного подъема в Европе, в них воплотились взгляды на мир, художественные вкусы и настроения людей той эпохи.

Средневековье – эпоха, в которой производство и творчество еще не были, как в последствии, обособлены одно от другого. Книги, предметы домашнего обихода, утварь, оружие, орудия труда, сохранившиеся до наших дней, несут на себе отпечаток особого отношения к труду, при котором любое изделие ремесленника должно было не просто выполнять полезную функцию, но и радовать глаз.

10.2. Средневековая культура и церковь. Философия средневековья

Важнейшей особенностью европейской средневековой культуры является особая роль христианского вероучения и христианской церкви. В условиях всеобщего упадка культуры сразу после разрушения Римской Империи только церковь в течение многих веков оставалась единственным социальным институтом, общим для всех европейских стран, племен и государств.

Как известно, для средневековья было характерно иерархическое деление общества. Одни церковные авторы писали о девяти разрядах людей, начиная с королей и церковных и светских князей на вершине иерархии и кончая простонародьем в ее основании. Другие писатели предпочитали говорить о тройственном делении общества – на «тех, кто молятся» (т. е. священников и монахов), «тех, кто воюют» (т. е. рыцарей) и «тех, кто трудятся» (т. е. крестьян).

В этой схеме тройственного членения общества на первом месте стоят «те, кто молятся» – монахи и духовенство. Не хозяйственная, производственная деятельность крестьян, и не военная служба, защита страны, возложенная на рыцарей, а заботы о спасении душ христиан – вот что поставлено во главу угла в сознании авторов этой троичной системы. Главным, с точки зрения человека той эпохи, были его отношения с Богом. Поэтому пребывание в монастыре или в духовном сане казалось более существенным, угодным Богу, нежели выполнение каких-либо земных функций.

Католическая церковь, унаследованная варварами от Римской империи, с самого начала средних веков господствовала в европейских странах на протяжении долгих столетий. Значение церкви в средневековой цивилизации очень велико.

Феодальное общество на протяжении столетий оставалось бедным в материальном и техническом отношении. Народ жил впроголодь, голод был частым гостем. И тем не менее, не считаясь с затратами средств, сил и времени, жители Европы возводили грандиозные соборы и бесчисленные церкви. Желая спасти свои души, богатые и бедные собственники дарили церковным учреждениям и монастырям свои земельные владения. Мало того, общество отдавало церкви и монашеству своих наиболее способных и грамотных сыновей, посвящавших себя служению Богу. Почти все известные ученые и мыслители, как и значительная часть писателей и поэтов, художников и музыкантов той эпохи, принадлежали к духовному сословию. Монастыри были центрами раннесредневековой европейской цивилизации. В своих мастерских монастырь сохранял прежние ремесла и искусства, в библиотеках – христианскую литературу. Здесь развивалась латинская письменность, учили псалмам, письму, пению, счету, грамматике и заботились о переписке книг.

Церковь была крупнейшим землевладельцем в каждой из европейских стран. Почти до одной трети земель в разных королевствах принадлежало церковным корпорациям.

Церковь являлась большой политической силой. Духовенство выделяло из своей среды королевских советников, канцлеров, государственных секретарей, чиновников, которые были широко представлены в средневековых сословных собраниях (генеральные штаты, парламент и т. п.). История культуры Средневековья – история борьбы церкви и государства.

Особенно значительной была роль церкви в идеологическом отношении. Церковь освящала своим авторитетом средневековый феодальный строй и была

духовной руководительницей феодального общества. Она представляла собой огромную духовную силу, оказывала огромное влияние на формирование религиозного мировоззрения.

Жестоко и беспощадно церковь боролась с еретиками. Для этого были созданы специальные трибуналы католической церкви – инквизиция (в переводе «расследование»). Сотни тысяч сгоревших на костре, миллионы томившихся в тюрьмах, искалеченных, отверженных, лишенных имущества и доброго имени – таков общий итог ее деятельности. Среди жертв инквизиции – участники народных еретических движений, руководители восстаний, герои патриотической борьбы, философы и естествоиспытатели, гуманисты и просветители, противники папства и феодальных порядков. Католическая церковь не терпела инакомыслия. На протяжении столетий в феодальном мире костры инквизиции пылали там, где пробивались ростки нового, передового, торжествовал разум, возникала надежда на социальную справедливость. Имена многих людей, ученых, например Джордано Бруно стали символом верности патриотическому долгу и научным убеждениям.

Средневековая философия представляла собой синтез двух традиций: христианского откровения и античной философии.

Духовными зачинателями Средних веков многие ученые с полным основанием считают богословов. Их исключительная роль заключалась не только в том, что они развивали христианское учение, но и в том, что они спасли основное наследие из античной культуры, изложили его в доступной для средневековой мысли форме, придали ему необходимое для того времени христианское обличье.

Видным представителем ранней христианской философии был Августин Блаженный (354–430). Августин утверждал, что Бог есть, что он венчает человеческие заслуги как «свои дары» и что он выше разума. Бог вечен, неизменен, самостождественен, ни от чего другого не зависит и является

источником всего сущего. Бог – абсолютное начало; все остальное – его творение. Христианский бог, хотя и сам по себе недоступен для познания, тем не менее, открывает себя человеку, и его откровение явлено в священных текстах Библии, толкование которых и есть основной путь богопознания.

Средневековая философия вошла в историю мысли под именем «схоластика»*, которое уже с давних пор употребляется в нарицательном смысле как символ оторванного от реальности, пустого словопрения. И для этого, несомненно, имеются основания.

Основной чертой схоластики было не открытие чего-либо нового, а лишь толкование и систематизация того, что являлось содержанием христианской веры. Священное писание и священное предание – эти главные источники христианского учения – схоласты стремились подтвердить соответствующими местами из древних философов, главным образом Аристотеля. От Аристотеля же средневековое учение заимствовало самую форму логического изложения в виде различных сложных суждений и умозаключений. Огромная роль авторитета и малая доля практического опыта проявлялись у средневековых ученых не только тогда, когда они занимались богословско-философскими вопросами, но и при изучении природы.

И все же схоластика в ранний период своего развития как научное движение, захватившее многие страны Европы, имела определенное положительное значение. Прежде всего, схоласты после длительного перерыва возобновили изучение античного наследия (хотя бы в лице некоторых представителей античной культуры, например, Аристотеля). Затем, схоласты XII–XIII веков разрабатывали некоторые важнейшие проблемы познания. Многие из схоластов были универсальными учеными, занимавшимися изучением всех доступных тогда для них наук, в том числе и естествознания, хотя еще в зачаточных формах.

* Термин «схоластика» происходит от греч. *scholē* – школа; «схоластика» – значит «школьная философия».

Крупнейшими схоластами были парижские профессора: Абельяр (1079–1142), сыгравший большую роль в основании Парижского университета и навлекший своим «вольнодумством» резкое осуждение со стороны правящих верхов церкви; Альберт Великий (1193–1280), усердный почитатель Аристотеля и его логического метода, автор многих сочинений частью богословского, частью естественнонаучного характера; Фома Аквинский (1225–1274), известный своей «Суммой богословия» (*Summa Theologiae*), которая была как бы энциклопедией средневекового мировоззрения, освещавшей в церковном духе все вопросы познания природы и общества. Из схоластов, уделявших наибольшее внимание вопросам естествознания, был английский ученый монах Роджер Бэкон (1214–1292), одним из первых настаивавший на необходимости опытного изучения природы.

Самым, пожалуй, парадоксальным результатом средневековой научной культуры является возникновение на базе схоластических методов и иррациональной христианской догматики новых принципов познания и обучения. Средневековые философы, обсуждая проблемы синтеза античной философии и христианских библейских принципов, нащупали те формы деятельности и передачи знаний, которые оказались наиболее эффективны и необходимы для возникновения и становления современной науки: принципы обучения, оценки, признания истины и др. Диссертация, защита, диспут, звание, сеть цитирования, научный аппарат, объяснение с современниками с помощью опор – ссылок на предшественников, приоритет, запрет на повтор – плагиат – все это появилось в процессе воспроизводства духовных кадров в средние века.

10.3. Наука и техника в средние века. Образование в средневековой Европе

В то время как схоластическая наука ограничивалась пассивным созерцанием мира, мореплаватели, архитекторы, строители, стекольщики,

ткачи, литейщики, горняки, ремесленники всех специальностей овладевали богатствами природы и улучшали жизнь людей.

Уже в X веке стали подковывать тягловый скот, что позволило использовать в сельском хозяйстве лошадей и решило вопрос обработки каменистых почв; в результате оживилось земледелие. В XI веке древний шейный хомут в сбруе лошадей и быков заменили плечевым хомутом, который позволил в четыре раза увеличить силу тяги упряжки. Только в этом столетии началось совместное использование нескольких тягловых животных, обеспечившее такое увеличение энергии, какой до тех пор человечество не знало. Это позволило, в свою очередь, ввести новый тип плуга – колесного, более тяжелого, чем прежний, с более удобными лемехами, глубже проникающими в почву и лучше ее взрыхляющими.

Появляются новые источники энергии для нужд ремесел и промышленности. В XI веке водяная мельница, которая была известна еще александрийцам в I веке до н. э., широко распространяется на Западе. В тот же период получает распространение и ветряная мельница, появившаяся у арабов и пришедшая в Европу через Марокко и Испанию. Водяные и ветряные мельницы, которые уже в первоначальном виде в XI и XII веках обладали мощностью в 40-60 лошадиных сил, до конца XVIII века определяли характер технических сооружений.

Этот новый источник энергии в первых десятилетиях XIII века дал мощный толчок развитию металлургии. В старинных печах воздух нагнетался мехами, которые приводились в движение силой человека, так что нельзя было достичь высокой температуры плавления железа (выше 1500°C). В XIII веке мехи стали приводить в движение водой; это позволило получить высокие температуры, при которых можно было выплавлять чугун, помещая в печах чередующимися слоями древесный уголь и железную руду.

В XII в. уже умеют изготавливать листовое стекло, совершенствуют технику литья металлов. В 1150 г. начинается производство кирпича.

В XIII в. совершенствуется техника добычи и переработки руд, осваивается техника изготовления сплавов. Этот век ознаменован открытием и описанием купоросов; описан мышьяк и его соединения (Альберт Великий); изучается горение в закрытых сосудах (Роджер Бэкон). В 1290 г. в Ля-Шапелье открылась первая фабрика стекла. В 1313 г. предлагают первую в Европе рецептуру пороха (приписывается монаху Бертольду Шварцу).

В XIV в. уже умеют резать стекло, придавая ему различную форму; осваивается техника производства металлических обшивок судов; появляются железные ядра для пушек; изобретают доменный процесс, разрабатывают способы получения сурьмы, висмута, цинка, кобальта, методы добычи золота и серебра, технику их очистки. Красильщики умеют извлекать красящие вещества из красящих растений, расширяется ввоз красителей из Азии, широко применяются химикалии в крашении тканей, совершенствуется техника приготовления красок. Эти достижения по-прежнему фиксируются в рецептурных сборниках.

Изготовление цветных венецианских стекол (XI в.); изобретение огнестрельного оружия (XIII – XIV вв.) – важнейшие технические достижения этих веков. Разрабатываются пиротехнические составы (на основе пороха и селитры). Усовершенствуется техника добычи селитры.

Достигнуты определенные успехи в ремесле лекарственного врачевания.

Однако, в целом, состояние средневековой медицины оставалось жалким. Универсальными средствами – кровопусканием и очисткой желудка – лечились все мыслимые болезни. Практическая медицина была отдана на откуп цирюльникам, знахарям и колдунам. Банщики-цирюльники специализировались в области хирургии, вправляя вывихи, лечя переломы, пуская кровь и ампутируя конечности. Ведьмы были известны также и как опытные

повивальные бабки. В то же время средневековый человек страдал от множества болезней. Самой страшной являлась чума, «черная смерть», – бич средневекового мира.

В средние века в Европу с Востока попадает компас. Самые ранние упоминания о нем относятся к XII–XIII вв. Очень скоро компас становится главным навигационным прибором. Его конструкция постоянно совершенствовалась.

Важное место в научной культуре европейского Средневековья занимает алхимия*. Алхимия была посвящена преимущественно поискам субстанции, которая могла бы превращать обычные металлы в золото или серебро и служить средством бесконечного продления человеческой жизни. Хотя ее цели и применявшиеся средства были весьма сомнительны и чаще всего иллюзорны, алхимия была во многих отношениях предшественницей современной науки, особенно химии. Первые дошедшие до нас достоверные работы европейской алхимии принадлежат уже упомянутым нами английскому монаху Роджеру Бэкону и немецкому философу Альберту Великому. Они оба верили в возможность трансмутации низших металлов в золото. Эта идея поражала воображение, алчность многих людей, в течение всех средних веков. Они верили, что золото – совершеннейший металл, а низшие металлы менее совершенны, чем золото. Поэтому они пытались изготовить или изобрести вещество, называемое философским камнем, которое совершеннее золота, а потому может быть использовано для совершенствования низших металлов до уровня золота. Роджер Бэкон верил, что золото, растворенное в «царской водке» (aqua regia), является эликсиром жизни. В целом, Бэкон сделал много открытий

* Алхимия (лат. Alchimia, от Аль и Хеми – «огонь, бог и патриарх» или от греческого Хемейя «сок, живица» или арабского Ул-хеми) – средневековое учение мировоззренческого, натурфилософского и религиозно-мистического характера, целями которого являлись получение «Философского камня». Некоторые алхимики изыскивали также способы искусственного изготовления человека (гомункулуса).

в области естественных наук. Он высказывал мысль о существовании молекул, занимался химией, шлифовал линзы и пытался создать микроскоп и телескоп.

Алхимия просуществовала с IV по XVI века (пик пришелся на XI–XIII вв.). Алхимики в процессе поиска чудодейственных препаратов открыли или усовершенствовали способы получения минеральных и растительных красок, эмали, стекла, кислот, щелочей, солей, металлических сплавов, разработали некоторые химические методы перегонки, возгонки и т.д.

Таким образом, алхимия представляла собой типичное порождение средневековой культуры, сочетая магическое и мифологическое видение мира с трезвым практицизмом и экспериментальным подходом.

Средневековье знало три вида школ. Низшие школы, образовавшиеся при церквях и монастырях, ставили целью подготовить элементарно грамотных духовных лиц – клириков. Главное внимание обращалось в них на изучение латинского языка (на котором велось католическое богослужение), молитв и самого порядка богослужения. В средней школе, возникавшей чаще всего при епископских кафедрах, практиковалось изучение семи «свободных искусств» (грамматика, риторика, диалектика, или логика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Первые три науки составляли так называемый тривиум («трехпутье»), последние четыре – квадравиум («четырепутье»). Позднее изучение «свободных искусств» стало производиться в высшей школе, где эти дисциплины составляли содержание преподавания на младшем («артистическом») факультете. Высшая школа вначале называлась *Studia Generalia* (буквально: «всеобщие науки»), потом это название было вытеснено другим – университеты*.

* Университет (от *лат.* *Universitas* – община, корпорация, совокупность) – первоначально любое объединение людей, связанных общими интересами и имеющих особый правовой статус. В конце XIV этот термин стал использоваться применительно к академическим корпорациям, т.е. к объединениям преподавателей, отделившихся от церковных и монастырских школ..

Отделение ремесла от земледелия и возникновение городов имели для развития средневековой культуры огромное значение. Зарождение ранней городской культуры средневекового общества явилось важным переломным моментом в истории общества, ибо именно она нарушила многовековую монополию католической церкви в области интеллектуального образования. Защитники светской культуры группировались вокруг городских школ, которые были отделены от церкви. Эти школы отличались от церковных и программой, и контингентом. Светские городские школы были принципиально новым явлением в интеллектуальной жизни средневекового общества. Светская школа была частной и существовала за счет платы, взимаемой с учащихся. Особенно много таких школ возникло в Северной Франции, ставшей с начала XII в. одним из центров интеллектуального образования. Эти школы возглавлялись людьми, утверждавшими приоритет разума, преклонявшимися перед античной философией и неустанно прославлявшими светское знание. Одной из наиболее известных школ была парижская школа Петра Абеляра.

Объективным следствием развития городов стало также создание университетов. Первые университеты возникли частью из епископских школ, имевших наиболее крупных профессоров в области богословия и философии, частью из объединений частных преподавателей – специалистов по философии, праву (римское право) и медицине. Наиболее древним университетом в Европе считается Болонский университет в Италии, который восходит к XI в.; он прославился своей школой права. В XII в. был основан Парижский университет. Другими наиболее старинными университетами Европы были Оксфордский и Кембриджский в Англии, Саламанкский в Испании и Неаполитанский в Италии, основанные в XIII веке. В XIV веке были основаны университеты в городах Праге, Кракове, Гейдельберге. В XV веке число их быстро увеличивалось. В 1500 году во всей Европе было уже 65 университетов.

Международный язык науки – латинский – определял интернациональный характер университетов. Членами университета были учащиеся, преподаватели, книгопродавцы, переписчики, аптекари и даже трактирщики. Основным методом университетского преподавания были лекции профессоров. Студенты (от лат. глагола «студере» – усердно заниматься) объединялись в организации («землячества, «провинции» и «науки»), во главе их стоял прокуратор, а все вместе выбирали ректора. Распространенной формой научного общения являлись также диспуты, или публичные споры, устраивавшиеся периодически на темы богословско-философского характера. В диспутах принимали участие главным образом профессора университетов. Но также устраивались диспуты и для схоларов (схолары – студенты, от слова Schola – школа).

Как правило, университет имел четыре факультета: «младший», так называемый артистический, на котором изучались «семь свободных искусств», и три «старших» – теологический, права и медицинский, на которые принимали студентов по окончании «артистического» факультета. Студенты средневековых университетов сдавали экзамены на звание бакалавра, магистра и доктора. * Окончившие университет могли преподавать в любой школе.

Однако обучение грамоте и тем более прочим премудростям считалось делом далеко не обязательным, особенно в Раннее Средневековье. Подавляющая масса населения была попросту неграмотной. Ученость в средневековом обществе внушала уважение, смешанное с недоверием. Столь же двойственным было отношение к образованным людям и самой церкви. Она создавала школы, и от священников требовались грамотность и знание религиозных текстов. Вместе с тем искренняя вера и любовь к Богу, как учило духовенство, не нуждались в книжной учености. Вера без рассуждений

* Подчас студент учился очень долго. Он мог начать учебу в одном городе, а потом, услышав, что в другом городе и даже в другой стране преподает знаменитый профессор, отправиться туда. Так он мог странствовать на протяжении многих лет, слушая лекции в разных местах. Таких странствующих студентов называли вагантами.

ценилась гораздо выше книжных знаний. Эта двойственность питалась еще одним соображением: среди еретиков – противников церкви было немало людей грамотных и начитанных.

10.4. Рыцарская культура

Класс воинов в эпоху средневековья образует особый институт рыцарства*, отличающийся определенным образом жизни, системой ценностей и стереотипами поведения. Он служит социальному обособлению светских феодалов в привилегированное сословие – нобилей, т.е. благородных, и характеризуется несколькими отличительными чертами: рыцари должны иметь благородное происхождение, нести военную службу, обладать сеньориальными правами по отношению к зависимым лицам.

Основным занятием рыцарей была война. Рыцари существуют в войне и для войны. Этим потомственным профессионалов военного дела отличает особый уклад жизни, от них требуются специальные качества, в первую очередь – сила, выносливость, профессиональное владение оружием.

У рыцарей тяжелое вооружение, они сражаются верхом. Вес полной боевой выкладки – 50-80 кг. Сюда входят оборонительные доспехи: броня (рубаша из кожи, на которую нашивали ряды железных колец или пластин) или кольчуга (сплеталась только из металлических колец), кольчужные чулки и рукавицы, шлем. В XIII в. доспехи дополняются наколенниками, наплечниками и другими деталями. В XIV в. гибкость приносится в жертву прочности, и доспехи начинают делать из цельных металлических пластин. Латы, заменившие кольчугу, на первых порах обеспечивали более надежную защиту от нового вида оружия – огнестрельного. К оборонительному вооружению относятся также щиты.

* В исторической литературе различаются понятия «рыцарства» в широком и узком смысле. В первом случае речь идет о светских феодалах в целом, во втором – о мелких и средних феодалах, противостоящей знати.

Важнейшим оружием рыцаря, имевшим сакральный смысл, являлся меч. Рыцарский меч очень красив, он символизировал социальный статус владельца. Это благородное оружие возлагали на алтарь, освящали и благословляли священники, оно использовалось в различных ритуалах. Над ними клялись и молились, им давали имена.

Второе оружие рыцаря – копье. Оно достигало 4,5 м и имело цветное древко, яркий флажок (значок) и железный наконечник. Во время походов его несли вертикально, в бою приводили в горизонтальное положение, используя разные приемы для нанесения удара. Помимо главных видов оружия рыцари могли применять палицы*, боевые бичи, кинжалы. Страшное оружие того времени – боевой датский топор с острым наконечником (крюком), которым можно было колоть, рубить и стаскивать с коня.

Превосходное вооружение – не единственный фактор могущества рыцарства. Не менее важно было то, что оно было единственным сословием, воспитанным и обученным для войны.

От будущего воина требовались хорошая подготовка и закалка, начинавшиеся с раннего детства. С 7-летнего возраста мальчик начинал постигать военные премудрости. С начала он служил пажом в замке сюзерена своего отца, а с 14 лет, иногда и раньше, становился дамуазо, слугой и оруженосцем своего господина. Он сопровождал его на войне, прислуживал за столом, чистил коня и оружие, одновременно осваивая азы рыцарской науки. Повзрослев, дамуазо проходил обряд посвящения в рыцари, что знаменовало его совершеннолетие.

Посвящение в рыцари было главным событием в жизни молодого человека и его семьи. Накануне юноша целый день постился и молился, ночь бодрствовал в церкви, а на рассвете выстаивал мессу и получал причастие. Старший рыцарь или священнослужитель, совершая обряд, вопрошал юношу о

* Палица использовалась как оружие священнослужителями, так как им запрещалось проливать кровь.

целях вступления в ряды рыцарей. Он принимал от него клятву защищать святую церковь, вдов и сирот, слабых против сильных. Молодого человека опоясывали мечом, надевали шпоры. Вручение оружия было кульминацией церемонии. Его совершал самый могущественный рыцарь данного круга. Старейший сеньор в присутствии своих вассалов наносил дамуазо символический удар ладонью по затылку или по щеке, либо плоской стороной меча по плечу – единственный удар, который рыцарь может получить, не возвращая. Затем новичок демонстрировал свою ловкость и военную выучку.

В среде военной аристократии процветал культ силы. Рыцарь имел сильное, тренированное тело. Он должен был быть физически красивым и привлекательным. Главные качества рыцаря – мужество и отвага. Самое тяжкое обвинение, которое может быть ему предъявлено, – трусость. «Сражаться и любить» – вот кредо рыцаря.

В средние века складываются определенные правила борьбы, соблюдение которых становится обязательным. Они просты: нельзя пользоваться слабостью соперника, нападать со спины, из засады; если противник упал с коня, то другой рыцарь обязан также спешиться, чтобы уравнивать шансы. Позором считалось убить безоружного – например, выронившего меч в пылу битвы и т. п. Гордость не позволяла вызывать на поединок слабого соперника, но только равного (или более сильного). Обычной практикой при выравнивании шансов являлось так называемое «довооружение» противника.

Удивительное явление Средних веков – культ Прекрасной Дамы. Культ возник в XII в. Считается, что его родина – юг Франции. Вначале прославление Дамы сердца распространяется по Франции и Германии, затем его заимствуют другие страны. Благородная возвышенная любовь – монополия рыцарства. Только женщина из «сеньориального» класса обладала привилегией возбуждать

это чувство, но никак не простолюдинка. Рыцарь должен быть влюблен в Прекрасную Даму, служить ей, совершать во имя ее подвиги.*

Куртуазная любовь основана на поклонении Даме и строится по модели вассальных отношений. Женщина в этом дуэте играет главную роль, занимает место сеньора. Влюбленный приносит клятву своей избраннице и служит ей как сюзерену. Помимо воспевания сеньоры культ предполагал реальные действия: подвиги на поле боя или на турнирах*, совершаемые в честь Прекрасной Дамы. Интересно, что вознаграждение влюбленного как бы и не ожидается в этой игре; во всяком случае, не является основной целью. Так, следует отметить, что культ Дамы процветал при дворах крупных сеньоров. Как правило, объектом поклонения избиралась хозяйка замка. Для вассалов своего мужа, странствующих менестрелей*, происходивших из семей бедных и малоземельных рыцарей, она оставалась недостижимой.

Отметим, культ Дамы сыграл значительную роль в повышении статуса женщины, произошла определенная эволюция во взглядах. Отныне рыцарь должен был понять, что благородная женщина имеет не только тело, но и душу.

Кодекс рыцарской чести не был литературным вымыслом, однако для рыцарей не менее характерна была и грубость нравов. На неблагородных и простолюдинов они взирали свысока, используя любой предлог для того, чтобы притеснить, ограбить или оскорбить их. Если подчиненных им крестьян они щадили, поскольку те их кормили, то чужих крестьян, как и горожан, они

* Фр. историк Гастон Парис (1839-1903) назвал этот тип любовных отношений «куртуазным» («придворным»).

* Турнирами называли военные состязания, на которых рыцари сражались на глазах у благородной публики либо в поединках, либо группами. Участники объявляли, что сражаются в честь прекрасных дам, на благосклонность которых могли рассчитывать победители. Победители получали славу и признание, почетные призы, а также коней и оружие побежденных. Постепенно турниры, первоначально имевшие целью военную подготовку, превращались в пышные аристократические празднества, и сражались на них специально затупленным оружием, чтобы не нанести ущерба бойцам.

* Менестрели – придворные певцы и музыканты во Франции и Англии XII – XIII вв. В XIV – XVI вв. менестрелями называли странствующих музыкантов из простолюдей.

нещадно грабили, а то и убивали. В других странах, как в Европе, так и за ее пределами, они творили всяческие бесчинства. Встреча с рыцарем в поле или на большой дороге не сулила ничего хорошего.

10.5. Литература

Период раннего средневековья отмечен *героическим эпосом*, особенно успешно развивающимся на севере Европы. Для англосаксов этого времени был характерен глубокий интерес к литературе.

Одно из самых известных англосаксонских произведений героической поэзии – эпос «Беовульф», относящееся к концу VII – началу VIII вв.

Главный герой этой поэмы - молодой воин из народа гаутов (сканд. племя на юге Швеции) Беовульф. В первой части (большей по объему) он совершает подвиги, побеждает в стране данов великана Гренделя и освобождает от него Данию. Во второй части Беовульф – старец, правивший гаутами 50 лет, убивает дракона, угрожавшего его стране, и умирает. Эти фантастические приключения даны на реальном историческом фоне и отражают процесс феодализации у народов Северной Европы.

XIII веком датируется пергаментная рукопись с песнями о богах и героях, условно объединяемых названием «Старшая Эдда». Однако по орфографическим и палеографическим данным установлено, что она представляет собой список с более древней рукописи, относящейся к IX – XI вв. – эпохе викингов.*

«Старшая Эдда» (Edda) – древнеисландский литературный памятник. В состав сборника входит 10 мифологических и 19 героических песен, которые создавались, видимо, с 800 по 1100 гг. Песни написаны аллитерационным стихом, в каждой строфе – 6 или 8 строк. Среди мифологических песен выделяются «Прорицание Вёльвы», «Речи Высокого» и «Песнь о Трюме», среди

* Викинги – участники морских походов и военных экспедиций сканд. народов в конце VIII – середина XI в. На территории Западной Европы были известны как «норманны» («северные люди»).

героических – «Песнь о Вёлунде» и цикл песен о Сигурде. Большая часть героических песен восходит к сказаниям южногерманского происхождения, в их основу положены исторические события IV–VI вв. Мифологические песни являются уникальным источником по мифологии германских народов.

С героями, известными по эддической поэзии, мы встречаемся в известном памятнике немецкого героического эпоса «Песнь о Нибелунгах».

«Песнь о Нибелунгах» (Nibelungenlied) – немецкая эпическая поэма, древнейший памятник немецкого героического эпоса. Написана, видимо, между 1200 и 1210 на территории Австрии каким-то придворным поэтом. Сохранилась в 32 списках (из них 10 полных и 22 неполных). Текст поэмы состоит из 39 песен. Историческую основу произведения составляют события V в., в т.ч. гибель Бургундского царства, разрушенного в 437 г. гуннами. Главный герой поэмы – королевич Знгфрид Нидерландский. В юности он совершил множество подвигов, завладел несметными сокровищами Нибелунгов – мифических существ. По содержанию поэма распадается на две части. В первой из них описывается история Зигфрида, его женитьба на красавице Кримхильде и вероломное убийство Зигфрида. Во второй части речь идет о мести Кримхильды за убитого супруга и о гибели Бургундского царства.

Жемчужиной средневековой литературы является французская эпическая поэма XII в. «Песнь о Роланде». В основе поэмы лежит подлинное историческое событие, связанное с неудачным походом Карла Великого в Испанию в 778 г. Главный герой – племянник Карла, бесстрашный рыцарь Роланд, погибает в битве с неверными (сарацинами). Поэма воспеваает рыцарскую честь, мужество, верность воинскому долгу и христианству. Вероятно, впервые в «Песне о Роланде» звучит тема любви к родине – «милой Франции».

В XII–XIV вв. героический эпос сменила рыцарская литература, отразившая идеалы и традиции рыцарства. В центре рыцарских романов – образ

героя-рыцаря, его подвиги во имя короля, своей собственной чести и славы, любви к прекрасной даме.

Первые рыцарские романы, появившиеся во Франции, были стихотворными переводами книг Гальфрида Монмутского*. Помимо этого, использовались отдельные сюжеты из античной и византийской литературы.

Одними из наиболее значительных произведений жанра являются романы французского писателя Кретьена де Труа «Эрек и Энида», «Клижес», «Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивэйн, или Рыцарь льва», «Персеваль, или Повесть о Граале». Рыцарские романы во Франции создавали также Рено де Боже, Вас, Робер де Борон, Мария Французская; в Германии – Генрих фон Фельдеке, Гартман фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах; в Англии – Лайамон, Мэлори. В XIII в. творил автор обширного стихотворного романа «Тристан», поэтической легенды о трагической любви двух молодых прекрасных сердец – блестящего рыцаря Тристана и красавицы Изольды.

Рыцарский роман играл особую роль в жизни средневекового общества: он не только развлекал, но и сообщал «научно-популярные» сведения, давал уроки морали. Средневековый роман передал следующим эпохам идеал «рыцарственности» – высокое представление о человеческом долге, чести, благородстве.

В конце XI в. в Провансе с культа Прекрасной дамы началось развитие куртуазной поэзии. Здесь звучали песни трубадуров*, здесь охотно рассуждали о любви и ее природе. Любовь изображалась как могучее нравственное чувство,

* Гальфрид Монмутский (Galfridus Monemutensis) (г. рождения неизвестен - 1155) - английский писатель, возможно, родом из Бретани. Большую часть жизни провел в Оксфорде. Автор написанной на латинском языке «Истории королей Британии» (1135–1139) - красочной псевдоисторической хроники, в которой, наряду с другими событиями, впервые систематически изложены легенды о короле Артуре и волшебнике Мерлине. Гальфриду также принадлежит поэма «Жизнь Мерлина» (1148–1151).

* Трубадуры (*фр.* troubadour, от *прованс.* trobar – сочинять, изобретать, импровизировать) – южнофр. поэты конца XI - XIII в. Известно почти 500 имен трубадуров, которые занимали различное общественное положение.

которое облагораживает и возвышает человека. Признанным мастером любовной песни был Бернарт де Вентадорн*.

Трубадуры были первыми куртуазными лириками Европы. За ними последовали поэты других европейских стран. В Германии – это миннезингеры («певцы любви»), выступившие в последней трети XII в. Наиболее популярный миннезингер Генрих фон Морунген (ок. 1150–1222) сравнивает поэта с Нарциссом, заглядевшимся на возлюбленную.

В лирическую поэзию Средневековья органически вписывается и поэзия вагантов (от лат. *vagantes* – бродячие люди), озорных школяров, неунывающих клириков, поклонников Бахуса и Венеры. Радость и свобода – вот к чему устремлена душа вагантов. С уважением относясь к науке, гордясь тем, что со временем и они станут ее оплотом, ваганты в то же время шумно ликуют, когда приходит «день освобождения от цепей учения», песнями, плясками, любовными забавами они прославляют земные радости. Из застольных песен вагантов в новое время возник студенческий гимн «*Gaudeamus igitur*».

В XII – XIII вв. появляются первые сатирические произведения в форме так называемого фаблио (у французов), или шванков (у немцев), небольших стихотворных новелл, целью которых было развлекать и поучать слушателей. Поэтому грубоватый юмор здесь соседствует с моральными поучениями.

Общеввропейскую известность получил сложившийся во Франции окончательно в XIII в. сатирический «Роман о Лисе». Основной его темой является успешная борьба хитрого, дерзкого, находчивого Лиса (в образе которого выведен горожанин) с грубым и кровожадным Волком (рыцарь) и с сильным и глупым Медведем (крупный феодал).

* Бернарт де Вентадорн (Bernart de Ventadorn) (г. рождения неизвестен - ок. 1195) - провансальский поэт-трубадур. Жил в Тулузе, ездил в Англию, последние годы жизни провел в монастыре. До нас дошло 45 его песен, которые сочетают простоту и легкость стиля с эмоциональной напряженностью. Считается одним из наиболее талантливых представителей куртуазной лирики.

Громадной известностью пользовался почти во всех странах Европы большой и изящно написанный «Роман о Розе» – произведение двух французских авторов XIII в. – рыцаря Гильома де Лореса (1-я часть) и горожанина Жана де Мена (2-я часть).

Первая часть романа написана в изысканной и тонкой манере. Повествование облечено в форму сна юного поэта. Он попадает в чудесный. Цветущий сад, где в Источнике Любви видит отражение прекрасной Розы, навсегда пленившей его. Борьба за обладание этим цветком составляет содержание этой части.

Вторая часть отличается сатирической и дидактической направленностью. Жан де Мен вводит в поэму новые аллегорические образы Разума и Природы. От их имени автор высказывает свои взгляды на человека и окружающий мир.

Великие поэты Средневековья всегда стремились решать универсальные задачи. Ни в житии святого, ни тем более в лирике трубадуров или куртуазном рыцарском романе нельзя искать какой-то один смысл. Многозначность и многозначительность были неперменным качеством литературных произведений Средневековья, предназначенных прежде всего для религиозных нужд и воспитания нравственности.

Таким образом, средневековье – это эпоха, когда были заложены многие основы современного мира.

Прежде всего, Средневековье – эпоха господства христианства как религии и особого взгляда на мир, определенной системы моральных и нравственных принципов. В Новое время религия в Европе утратила часть своих позиций, развился новый тип мышления, не нуждающийся в идее Бога, - рационалистический взгляд на мир (от латинского ratio – разум). И, тем не менее, в области нравственности, в оценке поведения человека и его идеалов Европа остается наследницей христианства и, следовательно, Средневековья.

В Средние века развились те языки, на которых и поныне говорит население Европы. В ту эпоху сложились основные европейские государства, многие парламенты и правовые и судебные системы.

Мало того, на протяжении Средневековья Европа перешла на такую ступень всемирной истории, какой не достигали другие общества. Если в начале Средних веков Западная Европа была более отсталой и в экономическом, и в культурном отношении по сравнению с поздней Римской империей и с Византией (да и со странами Востока), то затем, к концу Средневековья, она начала их опережать. В ней обнаружились внутренние силы, которые позволили Западной Европе превратиться в центр всемирно-исторического развития и после великих географических открытий подчинить своему влиянию практически весь мир.

11. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

11.1. Особенности исторического развития Византии

Византийское государство возникло на рубеже двух эпох: крушения поздней античности и рождения средневекового общества. Его становление началось с раздела в 395 г. некогда могучей Римской империи на Восточную и Западную части. Этот раздел был вызван как экономическими, так и идейно-политическими причинами, кризисом всего рабовладельческого хозяйства. К тому же нападение варваров, внутренние муждуусобицы, народные волнения угрожали самому существованию Римского государства. Это и побудило императора Константина I (324 – 337 гг.) перенести политический центр империи на восток. Древний греческий городок Византии на берегу Черного моря был переименован в город Константинополь (ныне Стамбул), который и стал столицей новой империи. Это был один из наиболее богатых, сильных и культурных городов того времени. Неслучайно в средневековье его называли «Другим, или Новым Римом». Сами византийцы называли себя «ромеями», т.е. римлянами, а государство – «Империей ромеев». Название «Византийская империя» или «Византия» было дано позже, в эпоху Возрождения.

В истории Византии исследователи выделяют, три периода: 1) середина IV – первая половина VII вв. – период разложения рабовладельческого строя и становления средневекового общества; 2) середина VII – начало XII вв. – появление и развитие феодализма; 3) XII-середина XV вв. последний период, характеризующийся дальнейшим развитием феодализма и началом его разложения.

В начальный период своего существования Византия обладала огромной территорией. Она включала Малую Азию, Балканский полуостров, Сирию, Палестину, Египет, Италию, острова Средиземного моря, Северную часть Африки, Закавказье, Крым. Такое географическое положение предопределило

связь Византийской цивилизации с двумя различными мирами – Востоком и Западом. И в то же время Византия пошла своим историческим путем, отличным от судеб стран как Востока, так и Запада. На отличительные особенности византийской истории и культуры от культуры и истории Европы, Переднего и Ближнего Востока свое влияние оказывали следующие факторы:

– была языковая общность (до VII в. государственным языком был латинский язык, а с VII в. – греческий);

– в Византии была религиозная общность (основной религией было христианство в форме православия);

– в Византии при всей многоэтничности (население империи, достигшее примерно 30 – 35млн. человек, состояло из различных этнических групп: сирийцев, евреев, армян, грузин, коптов, арабов, славян, иллирийцев, готов и др.) существовало этническое ядро из греков;

Византийскую империю всегда отличали устойчивая государственность и централизованное управление (государственный строй Византии – военно-бюрократическая монархия. Вся полнота власти принадлежала императору. Император провозглашался артимей, сенатом и народом (хотя это часто носило номинальный характер). Совещательным органом при императоре был сенат. В середине 1-го тысячелетия н.э. немалую роль играли своеобразные политические партии – «димы». Население делилось на сословия.

Процесс исторического развития Византии был непростым. В нем были эпохи подъема и упадка, торжества прогрессивных идей и мрачные годы господства реакционных.

На первом этапе (IV – середина VII вв.) империя многонациональное государство, в котором рабовладельческий строй сменяют раннефеодальные отношения. В этот период, особенно в годы императора Юстиниана 1-го (527 – 565 гг.) Византия достигла вершин своего расцвета. Реформы, проведенные при нем, способствовали централизации государства. Конец первого этапа и начало

второго (VII - XII вв.) прошел в напряженной борьбе с арабами и славянскими нашествиями, обострившейся напряженностью между церковью и императорской властью. Территория державы сократилась вдвое, и теперь империя стала намного однороднее по национальному составу: это было греко-славянское государство. Резко сокращается количество городов и численность горожан. Упадок городов, «варваризация» населения (варварами называли византийцы преимущественно пришлые народы, прежде всего, славян), не могли не привести к упадку культуры. Во всех областях жизни империи все более утверждается консервативный традиционализм. К концу второго периода Византия переживает экономический подъем с одновременным возрождением культуры. «Золотым веком» империи называют исследователи этот этап в истории Византии и связывают его с правлением императоров Македонской династии (842 - 1057гг.) и династии Камнинов (1057 -1204гг.). IX -XI вв. - период роста городов, выдающихся технических открытий. Однако, напряжение всех сил, направленных на удержание достигнутых высот в экономике и культуре, ведение бесчисленных войн за сохранение территориальной целостности привели к финансовому кризису и обнищанию населения империи. И уже к концу XII века начался ее закат. В XIII - XIV вв. Византия вступила в новый и последний период своего исторического существования, характеризующийся феодальными усобицами, восстаниями народных масс и, наконец, возрастающей турецкой угрозой.

Последовавшие походы крестоносцев привели в 1204 году после захвата ими Константинополя к распаду Византийской империи. На ее территории образовались новые государственные объединения: Латинская империя (1204 - 1261гг.); Никейская империя (1204 - 1261гг.); Трапезундская империя (1204 - 1461гг.) и Эпирское царство (1204 -1337гг.). В 1261г. Никейский император Михаил VIII Палеолог отвоевал Константинополь и восстановил Византийскую империю, правда с потерей многих земель, ранее входивших в границы

государства ромеев. Династия Палеологов, утвердившаяся на престоле с 1261 по 1453 гг. всячески стремилась возродить былой престиж мировой державы. Период правления династии вошел в историю Византии под названием «палеологовское возрождение».

Последнее столетие Византии было наполнено драматическими событиями. Могущество грозного врага Византии - турок-османов - росло из года в год. И, наконец, 29 мая 1453 года турецкая армия нанесла решающий удар - штурмом овладела Константинополем. К началу 60 -х годов XV в. Византийская империя прекратила свое существование.

Значение Византийской империи в истории человечества трудно переоценить. В «темные века» средневековья она донесла до потомков достижения Эллады и Рима, сохранила христианскую культуру. Ее по-прежнему можно считать «Золотым мостом» между Древностью и Новым временем.

11.2. Основные типологические черты и этапы эволюции византийской культуры

Философско-религиозные системы Византии

Первые столетия существования Византийского государства – это время складывания идеологии византийского общества, важнейший этап в становлении христианского мировоззрения.

Христианство противопоставило свой богословско-философский синтез последнему философскому синтезу античности – неоплатонизму – универсальной мировоззренческой системе, подводившей итог мгновековому эллинско-римскому идейному развитию и охватившей все области общественной жизни и духовного творчества. И в то же время христианство впитало в себя многие философские и религиозные учения того времени (иудаизм, манихейство и неоплатонизм). Догмат о троичности божества – один

из центральных догматов христианского вероучения, это по существу переосмысленная победа неоплатоников. Неоплатонизм гармонично вписывался в ранневизантийскую философскую мысль. Тому в немалой степени способствовали философы-неоплатоники Прокл (410–485 гг.), Диадокх, Плотин, Псевдо-Дионисий Ареопагит (V в.). Одни из них, как Прокл, стремились реставрировать неоплатонизм в его дохристианской форме, другие, как Ареопагит, старались использовать неоплатонизм для обоснования христианства. Сочетание идей раннего христианства с неплатонической философией прослеживается в трудах Василия Кесарийского, Григория Нисского и Григория Назианзина, заклавших собственно фундамент византийской философии. Их философские построения уходят корнями в историю эллинского мышления и исходят из понимания бытия как совершенства и из представления о гармоничном единстве мира.

В переходную эпоху гибели рабовладельческого строя и становления феодального общества коренные сдвиги происходят во всех сферах духовной жизни Византии. Рождается новая система духовных и нравственных ценностей, более соответствующая складу мышления и эмоциональным запросам средневекового человека. Меняется отношение к бытию, его представление о вселенной, о времени, о пространстве, о ходе истории. Во всех сферах знания, литературе, искусстве наблюдается смещение языческой мифологии с христианской мистикой. Заметный след в оформлении мистического учений сыграл Максим Исповедник (580–662 гг.). Основу философско-богословских построений Максима составляет идея воссоединения человека с богом как первопричины всего сущего, целого с его частью. В восхождении к духовному активную роль он отводил самому человеку, его свободной воли.

В становлении феодальной идеологии, в том числе и религиозно-философской системы, большое значение имела борьба иконоборцев и

иконопочитателей, вылившаяся в религиозное движение в VIII-IX вв. Иконоборцы выступали против иконописания и иконопочитания, против изображения божественного лика. Они доказывали, что бог не изобразим, поскольку безмерно превосходит слабые возможности человеческого восприятия. Иконопочитатели разработали теорию священного образа. По их мнению, можно изображать невидимое и бестелесное, но в символическом или аллегорическом виде. Можно и даже нужно изображать сцены из Евангелия, из жизни святых, Богоматерь и Христа в том виде, какой они имели в земной жизни. Иконам надо поклоняться как «первообразу», то есть оригиналу иконы.

Одним из вождей иконопочитателей был Иоанн Домаскин (около 675–около 754 гг.). Это он разработал теорию священного образа. Домаскин подверг критике врагов правоверия (иконоборцев, несториан, манихеев) и систематизировал богословие как мирозерцание, как особую систему о боге, сотворении мира и человека, определив его место в посюстороннем и потустороннем мирах. В своем труде «Источник знания» он попытался систематизировать христианское богословие применительно к интересам феодального общества. Первая часть этого труда – «Диалектика» – легла в основу всей средневековой схоластики. Другим видным защитником иконопочитания был Федор Студит (756–826 гг.), автор множества канонов, гимнов и эпиграмм на церковные темы.

Идейная борьба эпохи иконоборчества, принявшая острую политическую форму, привела к безраздельному господству христианского мировоззрения. На фоне общего упадка культуры лишь теология испытывала определенный подъем. Но в целом вплоть до середины IX века философы и богословы оставались в кругу традиционных идей позднего античного христианства. Одновременно с этой тенденцией вновь разрабатывались и углублялись сугубо мистические богословские теории. Одним из ярких представителей такого направления был мистик Симеон Новый Богослов (949–1022 гг.) – развивающий

тезис о возможности реального единения человека с богом, соединения чувственного и умственного (духовного) мира путем мистического самосозерцания, глубокого смирения и «умной молитвы».

Такие теории, разработанные на рубеже X-XI вв., легли в основу могущественного течения в православной церкви – исихазма.

Религиозно-мистическое учение исихазма сосредотачивалось на внутреннем мире человека. Целью духовной деятельности считалось не познание внешнего мира посредством разума и логики, а подавление страстей человека путем самовоспитания, подвижничества, аскезы. Постигание истины возможно для исихастов через мистическое слияние с божеством путем сверхчувственного озарения.

На XI – XII вв. приходится наибольшая интенсивность философских дискуссий, что обусловило более раннее по сравнению с Западом разложение схоластики и новый поворот к платонизму и неоплатонизму. Ведущими представителями этого направления были философы Михаил Пселл (1018 – 1078 или около 1096 гг.) и его учение, Иоанн Итал (2 половина XI в). Они доказывали, что философское и церковное учение – обособленные системы, и каждая из них исследует истину самостоятельно. Попытка отделить философию от богословия не означала их отказ от идеализма. Они же явились выразителями рационалистических веяний в византийской философии. Рационалистические тенденции у них проявлялись в стремлении сочетать веру с разумом, а парюю ставить разум выше веры.

Важнейшей предпосылкой развития рационализма в Византии был новый этап возрождения античной культуры, осмысление античного наследия как единой, целостной философско-религиозной системы.

Последние столетия существования Византийской империи отмечены острой борьбой в области философии, богословия, всей идеологии между проступающим, прогрессивно – предренессанским гуманистическим

направлением и реакционно-мистическим течением – исихазмом. Крупнейшими представителями поздневизантийской феодальной мистики были Григорий Синаит (конец XIII – начало XIV вв.), Николай Кавасила (XIV в) и глава исихатского движения монах-мистик Григорий Палама (1295 – 1360 гг.). Их противниками, резко критикующими исихазм, были Варлаам (1290 – 1350 гг.), Федор Метохит (1260/61 – 1332 гг.). Никифор Григора (1295 – 1360 гг.) и выдающийся философ, мыслитель и религиозный реформатор поздней Византии Георгий Гемисей Плифон (ок. 1360 – 1452 гг.). Его философско-религиозные воззрения – отражение объективно-идеалистической философии Платона, рационализма и вольнодумства. Правозвестник идей гуманизма и свободомыслия, противник христианской религии и церковной иерархии, Плифон пользовался огромной славой у своих современников. В ряду видных философов-гуманистов стояли Дмитрий Кифонис (ок. 1324 – 1398 гг.), Мануил Хрисолор (1350/51 – 1415 гг.), Виссарион Никейский (1403 – 1472 гг.). После длительной и ожесточенной полемики победили исихасты. Их победа во многом была роковой для судеб культуры Византии. Исихазм душил ростки гуманистических идей, наступал на идеалы Ренессанса. В то же время прогрессивные идеи византийских мыслителей, приверженцев античной цивилизации и сторонников идей гуманизма находили поддержку в культурной жизни общества.

Образование, наука, литература

Становление и развитие византийской культуры было теснейшим образом связано с высоким уровнем образования, научных знаний, литературы, которую достигло византийское общество.

Благодаря тому, что восточно-римская империя не подвергалась разрушительному нашествию варваров ее старые центры просвещения, науки – Афины, Александрия, Бейрут – сохранились и были созданы новые. В 425 г. в

Константинополе был основан университет, начало функционировать высшее медицинское училище.

В византийских школах изучались грамматика, философия, риторика, арифметика, астрономия, медицина, физика, механика, строительное дело и др. Общему подъему просвещения способствовали богословские школы.

В первый период истории византийского просвещения господствовало унциальное письмо с крупными буквами, оно употреблялось для роскошного оформления книг. С XI века был введен минускул, малое письмо, созданное на основе курсива и пригодное для деловых документов и писем. В последующем применяется смещенный минускул, соединяющий красоту и изящность с практичностью. Для письма применялись пергамент и бумага, поступающая от арабов, писали тростниковыми перьями или перьями птиц. Чернила приготавливали из смеси сажи и сока различных растений. XI век отмечен необычным взлетом книжной иллюстрации. Книги были очень дороги и высоко ценились. Сохранение и переписка книг были заботой государства, его приоритету принадлежит первенство в создании библиотек.

В результате уже к IX в. Византия достигла высшего уровня образованности и письменности населения в сравнении с Западно-Европейскими странами, переживающими "темные века".

С XI века в Византии начинается новый подъем образования, базирующегося на античных традициях. Вторую жизнь получает Константинопольский университет – центр светского образования и науки всей империи. Около 1045 г. Был вновь открыт юридический факультет, ректором которого стал видный правовед и разносторонний ученый Иоанн Мавронод. На факультете изучали римское право, византийскую юриспруденцию, латинский язык, готовили судей, нотариусов, чиновников различных рангов. Расцвет получает и философский факультет, где изучались труды античных авторов, логика, риторика, философия и естественные науки.

Достигнутые успехи в области образования, письменности и просвещения легли в основу развития науки и научных знаний.

В первые столетия существования Византийской империи значительные достижения имелись среди ученых математиков, астрономов, астрологов. Ученые-географы умело чертили карты. Медики накопили богатые знания в области диагностики и лечения болезней. Врач Орибазий составил медицинскую энциклопедию из 70 книг, включающую обширные выписки из трудов древних медиков, собственные выводы и обобщения. Широкую известность получили изыскания Александра Траильского, изучавшего патологию и терапию внутренних болезней. Павел Эгинский составил большой справочник по хирургии и акушерству. Ученый Лев Математик усовершенствовал световой телеграф, составил медицинскую энциклопедию и писал стихи, положил начало алгебре. Византийцы эффективно применяли при осаде неприятельских крепостей, а также в морских битвах, изобретенный греческим ученым Каллиником в конце VIII в., «греческий огонь» – специальная смесь нефти, смолы, селитры и серы. Многие представители науки занимались алхимией. Успешно развивалось химическое ремесло – изготовление красок, мозаик, эмалей.

Ранняя Византия оставила потомкам труды целой плеяды светских и богословских историков: Прокопия Кесарийского, Олимпиодора, Засима, Приска Панийского, Евнания, Агафия Миринейского и др.

В византийской культуре VI-VII вв. отмечены ослаблением науки. После утверждения христианства в качестве государственной религии, церковь стремится придать науке богословский характер. В это время создаются научные и литературные труды, развивающие христианские ценности. Видными учеными-богословами зарекомендовали себя Григорий Назианзин, Иоанн Дамаскин, Косма Магомский. Псевдо-Денисию (V в.) принадлежат богословские трактаты «О церковной иерархии» и др., а также несколько

посланий на теологические темы. Его учения оказали большое влияние на развитие не только богословско-философской мысли, а в значительной мере и на художественные аспекты культуры средних веков.

Христианская церковь, выступая под знаменем борьбы с язычеством, зачастую обрушивало свои гонения на лучших представителей науки и научные центры. От толпы фанатиков-христиан погибала ученая-философ Ипатия, чудом удалось спастись Орибазию. По настоянию епископов были закрыты крупнейшие центры греческой образованности и науки-школы в Эфесе (489 г.), Афинах (529 г.). В конце IV века была уничтожена часть александрийской библиотеки. На какое-то время прервал работу константинопольский университет. В то же время для распространения христианства создавались духовные школы, в т. ч. и высшие.

С середины IX в. в Византии начался период так называемого «византийского энциклопедизма», и связан он как с общим подъемом образования, так и с созданием научных произведений энциклопедического характера. Были изданы энциклопедии на сельскохозяйственные, медицинские, ветеринарные области знаний. Около 975 г. была составлена литературная энциклопедия - Суда («оплот», «твердыня» знаний) содержащая около 30 тысяч статей. И по сей день этот труд служит пособием ученым и всем интересующимся византийской культурой. Долгая жизнь была суждена греческому Лексикону (X в.), составленному Лексиконом Суды и по тому названный его именем. В нем собран огромный материал по истории, философии, грамматике, литературе Византии.

В обстановке общего подъема духовной культуры новое направление в научной и философской мысли Византии обозначалось в творчестве патриарха Фотия (ок. 820-890 гг.), сделавшего больше, чем кто-либо иной до него, для возрождения и развития наук в империи. Служение в церкви он сочетал с плодотворной деятельностью просвещенного мецената, покровителя наук и

искусств. Он автор своеобразной энциклопедии, так называемой «Мириобиблон» (греч. – множество книг), состоящей из своего рода аннотаций к 280 античным и ранневизантийским произведениям. «Мириобиблон» включает труды по философии, богословию, медицине, истории, географии, ораторском искусстве.

Михаил Пселл – он не только участник философских дискуссий XI в., но и крупнейший ученый, писатель, автор «Хронографии», жизнеописаний императоров. Его перу принадлежат сочинения по истории, богословию, математике, астрономии, музыки. Он автор стихотворений, од и эпиграмм, тонкий стилист. Поистине неизмерим его вклад в развитие византийской культуры.

В поздней Византии появляется целая плеяда блестящих ученых, выше уже упомянутых, таких как Федор Метохит, Никифор Григора, Георгий Плифон, Виссарион Никейский и многие другие.

Фигура Федора Метохита выситя среди известных нам ученых своей эрудированностью, разносторонностью научных интересов. Его научные кредо – энциклопедизм, познания всех наук, как гуманитарных, так и естественных.

Никифор Григора зарекомендовал себя разносторонним ученым. Универсализм, свойственный многим византийским ученым, был присущим ему в полной мере. Его исторический труд «Ромейская история» – это памятник времени.

В историографии поздней Византии заметные имена ученых-историков: Михаила Гермодора Критовула, Георгия Сфрандзи – его важнейший труд «Большая хроника» и «Малая хроника», Михаила Ду – его «Плач о гибели «Нового Рима» – это пособие для историков-византийцев, черпающих из него сведения о последних столетиях Византийской империи.

Острая социально-политическая и идеологическая борьба в византийском обществе как в зеркале отразилась в сочинениях писателей, поэтов как светского, так и церковного направлений.

Для византийской литературы были характерны присущие ей черты: появление новых жанров и стилей, связанных с христианством (в прозе – «агиография», или житейная литература, в поэзии – духовные гимны); значительное количество среди литераторов священников и монахов, что накладывало характерный отпечаток на литературные стили и направления; доминирование в литературном развитии греческого языка и почти полное отсутствие переводов с других языков.

Духовная жизнь византийского общества начального периода средневековья отличается драматической напряженностью; во всех сферах знания, литературе, искусстве наблюдается смещение языческих и христианских идей, образов, представлений, соединений языческой мифологии с христианской мистикой. Обо всех сторонах жизни того времени сегодня мы можем судить по церковной литературе, поскольку памятников фольклора не сохранилось. Церковь, старавшаяся закрепить свою победу над язычеством, использовала народные верования, язык и песни, что привело к сложению в церковной поэзии стихотворного размера, так называемого народного стиха. Лириками этого периода были Григорий Назиатзин и Роман Сладкопевец. Назиатзин был не только выдающимся философом-богословом, но и талантливым поэтом и писателем. Его поэзия проникнута глубоким лирическим чувством и душевной открытостью. Роману Сладкопевцу по силе таланта, самобытности поэтического мышления по праву принадлежит первое место в церковной поэзии VI в. Роман создал новую поэтическую форму в литературной поэзии – церковную гимнографию.

Период VII-IX вв. в жизни Византии характеризуется острой классовой борьбой, происходившей на фоне становления феодализма и сопровождавшейся

религиозным фанатизмом. В это время заметно сокращается количество литературных памятников, а так же происходит ослабление античных традиций. Сохранилась практически только богословская литература. К этому времени изменились формы религиозных произведений. Гимн сменился канонем, отличающимся манерностью, искусственностью, далеким от языка и ритма народных песен.

В период расцвета феодализма в византийской литературе усиливается светское течение, происходит смена жанров: классическое житие заменяется светской повестью. В этой связи следует отметить таких писателей – реалистов, как Симеон Метафраст, Феодор Продрома – автор любовного романа в стихах «Роданфа и Досикл», написанного разговорным языком того времени.

В литературе поздней Византии усиливаются гуманистические тенденции, углубляется интерес к античности, заметно стремление возродить классическую литературу древней Греции и Рима, все явственней пробиваются ростки предренессанских веяний. К числу таких произведений относится анонимная «Повесть о подвигах Александра», стихотворные рыцарские романы «Каллимах и Хриссорос», «Вельтандр и Хрисанца», в которых сливаются традиции эллинистическо-византийского любовного романа и новая рыцарская литература. Дошли до нас сатирические произведения «Повесть о четвероногих» (XIV в.) и повесть «Тулалог» (XIV в.). Сохранился ряд превосходных образцов глубокого поэтического вдохновения («Родосские песни любви» XV в.)

Церковная литература наиболее полно представлена в «Петралогии». Событиям, связанным с турецким завоеванием Константинополя в 1453 г., посвящено несколько «Плачей».

В целом образование, наука, литература развивались на основе веерообразной культуры Византии. Опираясь на античные воззрения,

переосмысливая их в духе христианской идеологии, ученые, литераторы создавали шедевры равные величию их эпохи.

11.3. Изобразительное искусство и архитектура

Процесс становления и развития изобразительного искусства и архитектуры Византии был в силу исторических особенностей развития страны достаточно сложным. Основные принципы византийской художественной культуры уходят корнями в античность, но подвергаются сильному воздействию христианства, что и определило подавляющее преобладание религиозной тематики в характере искусства. И если в IV-V вв. в искусстве Византии были сильные позднеантичные традиции, то уже в VI-VII вв. византийские художники и архитекторы преодолели влияние античности, создали свой стиль. В его основе лежит опыт восточных и западных мастеров, культурные традиции различных народов населявших империю. Мощным стимулом расцвета архитектуры и искусства стало бурное строительство городов и городских построек. Все это вместе привело к созданию нового искусства соответствующего спиритуалистическим идеалам современного общества. В этом искусстве выкристаллизовываются отдельные направления и школы. С этого времени средоточием художественного византийского стиля становится Константинополь, за ним следуют Равена, Рим, Никея, Фесалоника, Бейрут.

Константинопольская школа отличалась живописностью и красочным разнообразием, высоким качеством исполнения. Другие направления в искусстве ранней Византии отказывались от изображения телесной красоты человека, что было свойственно языческому миру, воспевают его духовное величие и аскетическую чистоту.

Расцвет искусства Византии раннего периода приходится на время правления Юстиниана. Поразительна по широте и многообразию строительная

деятельность этого императора. В Константинополе, как и во многих других городах, в это время воздвигаются великолепные дворцы и храмы: святых Петра и Павла, Ирины, Сергия и Вакха, 12 апостолов. При Юстиниане за поразительно короткий срок (с 532 по 537 гг.) под руководством архитекторов Анфимия и Исидора был построен шедевр византийского зодчества - храм св. Софии. Плод синтеза восточной и греко-римской культур - он стал не только символом могущества Византии, но и главной святыней христианского мира.

К числу выдающихся памятников середины V в. относятся архитектурные ансамбли: ипподром и Большой дворец в Константинополе, мавзолей Галлы Плакидии в Равенне. Основной формой архитектурных построек были христианские храмы. При этом еще в ранней Византии сложилось несколько храмов: базилика, центрично-купольный, который позднее сменился на крестово-купольный. Одновременно со сложением ранневизантийского храма складывается стиль стенной живописи. Ее излюбленной техникой была мозаика. Византийские мозаичисты, пользуясь всем богатством красочного спектра мозаики, создавали художественные шедевры, поражающие своим величием и красотой всех их созерцающих. Непревзойденными образцами мозаичного искусства стали: цикл мозаик во дворце Халке в Константинополе, в которых изображены военные триумфы византийских полководцев; мозаичное панно, выложенное на полу Большого дворца.

Особую славу церкви св. Виталии в Равенне принесли его знаменитые мозаики, изображающие торжественную процессию императора Юстиниана и императрицы Феодоры в окружении вельмож и знатных дам. Эти мозаики носят не только церковный, но и светский характер. В ней мастер в портретных образах стремился выразить богоподобную роль императорской власти. Самыми возвышенными из всех известных созданий ранневизантийской живописи являются фрески, известные как «Никеийские ангелы», и мозаики Софии Константинопольской (середина IX в.).

Кризисные явления переходного периода в Византийской культуре были особенно затяжными в сфере изобразительного искусства VII–IX вв., на судьбах которого сильнее, чем в других отраслях сказалось иконоборчество. Если иконоборцы в своем творчестве обладали некоторым художественным свободомыслием и могли в своих произведениях развивать нерелигиозные мотивы, то победа иконопочитателей означала поражение такой свободы и дальнейшее подчинение искусства церкви. Получают развитие массовые религиозные виды изобразительного искусства – иконопись и фресковая живопись, достигает нового расцвета искусство цветного мозаичного изображения, в которых находила отражение идея союза церкви и государства. Сложился так называемый иконографический канон, характеризующийся устойчивыми нормами, касавшимися выбора сюжета, соотношения фигур, выбора поз, подбора красок и т. д. Создание канонического трафарета призвано было служить целям передачи через зрительный образ не столько человеческого лика, сколько заключенный в этом образе религиозной идеи. Этому канону в последующем будут строго следовать византийские художники. Творчество мастеров искусства отныне сковано традицией, церковным авторитетом, а порывы индивидуальных исканий подчинены нивелирующему действию канона.

В архитектуре вырабатывается новый стиль – крестово-купольный. Появление такого стиля было связано с усилением общественной роли церкви, изменение, социального содержания самой концепции архитектуры в целом и храмового строительства в частности (храм как символ Мира). Становление крестово-купольной системы повлекло за собой принципиально новые тенденции в храмовой архитектуре. Происходит сокращение масштабов храма. Грандиозные храмы уходят в прошлое, распространение получают сравнительно небольшие церкви. Храм устремляется в высоту. Придается большое значение внешнему оформлению храма. В архитектуру храма широко

вводят цвет и декоративные украшения, производится облицовка фасадов разноцветным камнем, кирпичным узором. Этот стиль храмовых построек, начав свое шествие с середины IX в., получил широкое распространение и в XII в. окончательно сложился, но достиг своего апогея в XIII в. Варианты крестово-купольного храма воплощены в храме Католикон в монастыре Хосиос Лукас в Фокиде, монастыре Дафни близ Афин, базилике Василия Македонянина «Новая церковь», в церквях Богородицы в Солуни (ныне Солоники), Феодоры в Афинах.

Период поздней Византии, или как его называют период Полеологов, был временем серьезных изменений в сфере искусства и архитектуры. Тяжелая обстановка турецкой опасности и внутренних междоусобиц наложила на византийское искусство свой отпечаток. Главной тенденцией, как в архитектуре, так и в живописи был отход от монументализма предшествующего времени. Оскудели богатства Византии, не было средств строить новые большие церкви и дворцы знати, поэтому в зодчестве уменьшаются размеры зданий, церкви стали строить миниатюрными, как часовни, или ремонтировались старые, дворцы и храмы приобретают камерность, аристократическую замкнутость. Мозаики стали миниатюрнее, они вытесняются фресками. В искусстве видятся предренессанские идеи, оказывающее воздействие на художественное творчество, вырабатывается более живописный стиль, усиливается динамизм, усложняется иконография. В эти годы приобрел живописный вид, благодаря фресковым росписям древний храм монастыря Хора (ныне мечеть Кахриэ Джани). Фрески и мозаики храма относятся к числу лучших памятников живописи эпохи Полеологов.

В Византии на всем протяжении ее истории, как нигде в средневековом обществе, наблюдался органический художественный синтез зодчества, живописи, скульптуры, ремесла и прикладного искусства. Мировое признание получили изделия константинопольских ремесленников – ткачей, ювелиров, кузнецов. Изумительной красоты украшения из золота и драгоценных камней,

изделия из слоновой кости, стекла и керамики, художественной ткани и инкрустации на века стали эталоном для ремесленников Европы.

Византийские мастера были законодателями вкусов в книжной миниатюре и книжной иллюстрации. Тонкий каллиграфический четкий орнамент, ровное изящное письмо, ювелирно отделанные миниатюры составляют в кодексах единое ритмическое целое.

Книжная миниатюра, прикладное искусство, в целом все виды искусства в Византии были тесно связаны между собой единой системой художественных ценностей, в своем развитии подчинялись общим Законам, хотя и в разной степени. В результате сложился классический художественный стиль, устойчивый иконографический канон, единый эстетический принцип. Благодаря своей универсальности византийское искусство приобрело некий надэтнический характер и стало непререкаемым образцом для подражания во многих странах средневекового мира, Нового и Новейшего времени.

11.4. Музыка, театр, быт и нравы византийцев

Музыка занимала особое место в византийской цивилизации. Она представляла собой сложное и многоликое явление духовной жизни эпохи. На ее характере сказались музыкально-песенные традиции многоэтничного состава населения, сочетание авторитарности государственной власти и демократизма византийского общества.

Христианство очень рано оценило особенные возможности музыки как искусства универсального, обладающего силой массового и индивидуального психологического воздействия, и включило его в свой культовый ритуал. Именно культовая музыка заняла доминирующее положение в средневековой Византии. Широкое распространение получили гимны – религиозно-философские сочинения. Наиболее известный автор гимнов Роман Сладкопевец, нам уже известный поэт, музыкант, а теперь уже и гимнограф. Он

же создатель кондака -разновидности гимна-поэмы на религиозные сюжеты. Распространен был и такой вид религиозных песен, как трапар (песнопение в честь какого-либо святого, или праздника). Гимнографам Андрею Крицкому (656–740 гг.) и Иоанну Дамаскину принадлежит приоритет в создании канона (вид церковной поэмы-гимна из 9 песен).

В Византии при всем ее возрастающем влиянии церковно-культовой музыки все же не затухала и светская. Музыка являлась важной составной частью жизни императорского дворца, знати, парадных приемов, застольных пиршеств и т.д. Там звучали приветственные возгласы-славословия, так называемая «акламация», «хоровые полихромии» (пожелания многолетия) и «эвфемия» (праздничные песнопение – вид придворной литургической службы). Весьма многоцветной и колоритной была музыка улиц, театральных, церковных представлений и народных празднеств, отразившая богатейшую песенно-музыкальную практику многих народов, населявших империю.

В ранней Византии популярностью пользовались театральные представления. Вскоре, после победы христианства, церковь стала использовать элементы театральных действий в своей практике. Богослужение сопровождалось пением, в литургию вводились диалоги, священники использовали смысловую жестикуляцию руками. Зачастую разыгрывались литургические драмы – «мистерии», которые вскоре, наряду с массовыми зрелищами, вытесняют светский театр. Театральное искусство переживает упадок, теряя значение гражданского, воспитывающего института. На смену классическому театру приходят массовые театрализованные зрелища, большей частью диктуемые нравами и традициями народов империи. Наибольшим успехом пользовались акробаты, эквилибристы, шуты, танцовщицы, странствующие музыканты. Многообразие театральных жанров сводятся к миму – довольно грубой комедии, изображавшей повседневную будничную жизнь и пантомиму. Пантомим представлял собой сольный танец на

мифологические темы. На основе этих двух жанров родилась мимическая драма – грандиозный спектакль, по количеству сцен и актеров приближавшийся к классической драме. Содержание мимических пьес было простым и опиралось на будничную жизнь или мифологию, преподносимую в пародийном стиле. У мимов была канва сюжетов, отдельные заготовки, но они всегда могли по своим вкусам вносить изменения, добавления по ходу сцены, как и в пантомиме, наряд актеров (особенно женщин) отличался большой смелостью, жесты и движения – откровенной нескромностью. Притом одежде актера, актрисе отдавалось зрителями большее предпочтение, чем содержанию пьесы. Театральные сценки ставились не только в театре (что так же свидетельствует об упадке театрального классического искусства), но ими часто заполняют антракт в цирке.

Самым почитаемым местом массовых зрелищ у константинопольцев был ипподром. Он соединял все виды зрелищ и являлся театром по преимуществу.

Типичным для византийских городов были фигуры юродивых, странствующих дрессировщиков животных, людей с необычной внешностью, поражающих то ли своим уродством, то ли слишком высоким, или слишком малым ростом.

Свой досуг горожане проводили в лавках брадобреев, в харчевнях. Много времени проводили на улицах, играли в шашки и кости, состязались в спортивных играх. Молодые люди устраивали вечеринки, пожилые вели неспешные беседы, обсуждая различные события и поверяя друг другу свои жизни.

Быт византийцев складывался в соответствии с традициями, истоки которых большей частью уходят в античность, хотя в последующем в связи с победой христианства претерпевают изменения. Например, дни рождения, бракосочетания продолжали отмечать с соблюдением привычных обрядов – весьма пышно. Браки заключались, считали византийцы-христиане, на небесах.

Они были ранними – для юношей между 12 – 18 годами, для девушек между 10 и 15 годами в зависимости от условий и обычаев данной местности. С VIII в. становится обязательным венчание в церкви. Прочности брачных уз придавалось серьезное значение. Неудачный брак считался величайшим бедствием для человека. Семью стремились укрепить. Если в ранней Византии приоритет придавался общественной жизни, то уже с VIII – IX вв. на первый план восходит семья. Семейная жизнь становится более закрытой. Между тем нравы оставались вольными. Супружеская неверность была обычным явлением. Публичные женщины существовали в каждом городе, но и мужчины не стеснялись промышлять столь низким ремеслом.

Особенно живучими оказались традиции в отношении византийцев к смерти. Похороны были пышными, по римскому образцу, с выражением горячей любви к усопшему и искреннего горя и печали по случаю его потери. Продолжительность жизни колебалась у мужчин 35 – 45 лет, женщин 25 – 35. Особенно много людей умирало весной и в начале лета – после трудной зимы и поста. Посты соблюдались весьма строго. Вдобавок на увеличение смертности существенно влияло недостаточное и однообразное питание. Голодный бедняк мечтал о куске хлеба, но не всякий хлеб ему был доступен. Хлеб пекли самого разнообразного качества, и обилие его сортов как бы отражало сложную социальную структуру византийского общества. Хлеб, выпекавшийся из высших сортов пшеницы – силигнитис – был доступен богачам. Хлеб сеидалитис выпекался из муки более низкого качества и был доступен более-менее зажиточным слоям населения. Бедняки довольствовались так называемым грубым хлебом. Пищей бедняков были бобы, горох, чечевица. Сравнительно небогатые люди могли употреблять мясо, рыбу, овощи, фрукты. Между тем кулинарное искусство в Византии было высоко развито и немало ценилось. Роскошные обеды были обычным явлением в домах аристократов. Кушанья были предметом застольных бесед и долгих обсуждений. Изысканными блюдами на столах пиршествующих были фазаны и пулярки.

Деликатесом считалась зайчатина, а охота на зайцев была одним из любимых видов спорта. Пищу приправляли изысканными соусами. Среди различных блюд, употребляемых византийцами, было мясо говядины, свинины, баранины и козлятины, приправляемые горчицей и чесноком. Изготавливались окорока и колбасы, однако копчености считались грубой пищей и не считались деликатесом. Любили мед, кондитерские изделия. Непременным добавлением к пище было вино.

На социальное положение человека указывал его внешний вид, прежде всего одежда. Костюм византийца отражал его статус и имел массу отличительных признаков. Основной одеждой оставалась льняная или шерстяная туника и плащ. В одежде придворных преобладал шелк. У мужчин в моду входят штаны. Обувь закрытого типа и напоминает военную. У богатых молодых щеголей это сапоги с загнутыми носами, расшитые яркими узорами из шелковых нитей. Прически у мужчин продолжают оставаться римскими. Они либо брились, либо носили бороду и усы.

Волосы модники стригли у висков, позволяя им расти сзади свободно и без всякой прически. Женские одежды были более яркими, расшитыми разными узорами. Непременным атрибутом богатого женского туалета служили украшения из жемчуга, золота, серебра, бисера и драгоценных камней.

Итак, рядом со старыми традициями, долго сохранявшимися в музыке, театральных и массовых зрелищах, обрядах, повседневная жизнь византийцев приобретает новые черты. Эти новые особенности проявились в христианизации общества, укреплении семьи, падении интереса к общественной жизни.

Византийская империя прошла сложный путь своего исторического развития и формирования ее культуры. Являясь преемницей Римской империи, она глубоко впитала греко-римские художественные традиции. Источниками, питавшими византийское искусство, стали античные формы хозяйства и культурное наследие многих народов, населявших империю. Занимая срединное

положение между Востоком и Западом, Византия сталкивалась с мощными внешними культурными влияниями соседних стран. И вместе с тем Византия создала свою самостоятельную своеобразную и воистину блестящую культуру.

Художественное творчество Византии было подчинено единой системе миропонимания, философско-религиозного мировоззрения, единым эстетическим нормам. Все виды искусства были тесно связаны между собой единством художественных ценностей, общностью сюжетов, стилистических и композиционных принципов.

По уровню образованности, напряженности духовной жизни, глубине философско-религиозной мысли, утонченности эстетического мышления, силе выразительности и глубокой одухотворенности художественного творчества Византия на протяжении своей 1000-летней истории существования опережала страны средневековой Европы.

Византия оказала глубокое воздействие на развитие культур многих стран мира. Наиболее интенсивное влияние сказывалось в Италии, государствах Европы, Кавказа, Крыма, Древней Руси. В частности, для древнерусской и древнебелорусской культур византийское влияние было характерным в области религии (христианство в форме православия было принято от Константинополя), общественной мысли, письменности и образования, живописи, искусства мозаики и фресок, книжной миниатюре иконописи, зодчества. Некоторые черты византийского стиля в архитектуре и живописи носят Софийский собор (XI в.) и собор Спасо-Ефросиньевского монастыря (XII в.) в Полоцке.

Достижения в области науки, литературы, изобразительного искусства, архитектуры, книжной миниатюре, декоративно-прикладном искусстве, оставленные Византией, столь высоки, что и по сей день память о них живет не только на страницах исторических сочинений, но и в произведениях ее материальной и духовной культуры, вызывая живой интерес у людей современной эпохи.

12. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

(XIV – XVI вв.)

12.1 Сущность понятия «Возрождение»

Эпоха Возрождения или Ренессанс – один из самых ярких периодов в истории развития в истории развития европейской культуры длился с XIV по XIV вв. В это время шло формирование культуры, которая определила дальнейшее развитие Европы. Именно в этот период зародилась идея единого европейского пространства, которую пытаются реализовать и в наши дни.

Термин «Возрождение» или «Ренессанс» появился в XVI в. Он возник на основе распространенной в то время концепции, согласно которой эпоха Средневековья была периодом беспросветного варварства и невежества, последовавшей за гибелью античной культуры. Передовые люди эпохи считали, что античное искусство возродилось к новой жизни именно в их время. Первоначальное термин «Возрождение» связывали только с возникновением нового искусства. И лишь позднее это понятие стало обозначать эпоху, когда в Италии, а затем и в других странах, сформировалась культура, противоположная средневековой культуре.

С середины XIV в. до второй половины XV в. Ренессанс получил наибольшее развитие в Италии. Сначала центром искусства Возрождения была Флоренция, затем Милан, Рим, Венеция. Именно в этих городах начинаются сдвиги в социально-экономических отношениях, которые приводят к ослаблению феодальной системы. Памятники античной культуры, расположенные на территории Италии, стали основой для духовного обновления. В итальянском Ренессансе выделяют несколько периодов: предвозрождение или проторенессанс – конец XIII в. – начало XIV в.; Раннее Возрождение – середина XIV в. – до 1475 г.; Высокое Возрождение – последняя четверть XV в. – начало XVI в. Позднее Возрождение – XVI в. – начало XVII в.

В XVI веке идеи Возрождения получают распространение во Франции, Германии, Англии, Испании, Нидерландах и этот период развития получает название Северное Возрождение.

12.2. Гуманистическая и философская мысль

В эпоху Возрождения в западноевропейском обществе происходят перемены в общественном сознании. С одной стороны делается попытка вернуть к жизни духовные ценности античности, а с другой – заново переосмыслить христианские ценности, что в дальнейшем приведет к созданию новых форм жизни и новой системы ценностей.

В эпоху Возрождения в европейском сознании возникает новая идеология. Основное внимание деятели Возрождения уделяли человеку, а не Богу и поэтому новая система взглядов получила название «гуманизм» (от лат. *humanus* – человеческий). Гуманисты верили в безграничные возможности человека. Для них более не существовало иерархического общества, в котором человек является только выразителем интересов сословия. Гуманисты выступали против всякой цензуры, особенно против цензуры церковной. Они считали, что достоинство человека основано не на знатном происхождении, власти и богатстве, а на высоких нравственных качествах и способностях человека. Утверждалось, что самосовершенствование человека идет через приобщение его к культуре. Теперь целью человеческой жизни становятся творчество, волевая активность, служение людям и обществу.

Гуманизм сформировал светскую интеллигенцию Европы. В эпоху Возрождения меняется отношение к творческой личности (художнику, философу, ученому). Если в период средневековья на творцов смотрели как на ремесленников, то в эпоху Возрождения их называли «божественными гениями», им возвращают имя, появляется специальный литературный жанр «жизнеописания» – биографии творческих личностей. Первым историографом

итальянского искусства был живописец Джорджо Вазари, автор прославленных «Жизнеописаний» (1550 г.) наиболее знаменитых живописцев, скульпторов, архитекторов.

В эпоху Возрождения шел процесс освобождения человека от всех форм феодальной зависимости. У человека формировалось представление о себе как о самоопределяющейся и самодостаточной личности. Эти представления сформировали принцип антропоцентризма, согласно которому человек является центром Вселенной и конечной целью мироздания. Однако столь мощное возвеличивание человеческой личности имело и негативные проявления: происходит подмена понятия свободы личности на понятие вседозволенности и низменного своеволия. Появляются теории, которые оправдывают любые поступки «сильных личностей», сила становится основой права, лишённого всякой морали. Представителем таких взглядов был итальянский мыслитель Никколо Макиавелли (1469 – 1527 гг.). Его крылатая фраза «Цель оправдывает средства» служила своеобразным «оправданием» чудовищных преступлений того времени.

В области политики важной чертой Возрождения было возникновение национального самосознания. С формированием национальных государств возникло чувство патриотизма, понятие отечества. Появляются труды, посвященные истории родной страны. Примерами могут служить поэмы Франческо Петрарки «Африка» и «О знаменитых мужах».

Гуманизм подготовил Реформацию – это народное движение, направленное против католической церкви, которое способствовало возникновению протестантизма и формированию западноевропейской буржуазии. Основоположником идей Реформации был немецкий теолог Мартин Лютер (1483 – 1546 гг.). Он высказал идею о том, что человек обретает спасение не благодаря церкви, а только при помощи веры, которая дарована ему Богом. Позже идеи М. Лютера были системно изложены швейцарским

священнослужителем Жаном Кальвином (1509 – 1564 гг.). Согласно его учению человеку многое не подвластно и его судьба заранее predetermined, поэтому в своей жизни он может уповать только на Божью милость. Эти взгляды были восприняты ранней буржуазией. Имена этих двух деятелей Реформации дали название двум течениям протестантизма: лютеранство, которое до сих пор существует в Германии, и кальвинизм, которое получило распространение в XVII веке на территории Беларуси.

Философия эпохи Возрождения ориентировалась на развитие материалистических тенденций, связанных с изучением природы. Получает развитие натурфилософия, основанная на пантеизме – это максимальное приближение бога к природе и человеку, при котором божественное начало считалось вторичным. Пантеизм не отрицал существование Бога, растворял его в природе, наделял природу божественными атрибутами, такими, как вечность, бесконечность, безграничность. Эти представления привели к появлению пейзажа как самостоятельного жанра.

Одним из представителей натурфилософии был немецкий врач, естествоиспытатель и философ Теофраст фон Гогенгейм, более известный под именем Парацельс (1493 – 1541 гг.). Его считают родоначальником немецкой натурфилософии. На первый план он выдвигал медицину, которая опиралась на философию, астрологию, алхимию и теологию.

Представителем натурфилософии был итальянец Джордано Бруно (1548 – 1600 гг.) – философ, ученый, поэт. Он получил богословское образование, был монахом, самостоятельно пришел к идеям гуманизма. Читал лекции в университетах Тулузы, Парижа, Лондона, Оксфорда, Германии. В своих важнейших трудах «О причине, начале и едином», «О бесконечности, вселенной и мирах» он утверждал, что источником бытия является материя, а не Бог, земной и небесный миры едины, существует множество миров, многие из которых заселены. Был схвачен инквизицией и сожжен на костре.

В эпоху Возрождения возникает и совершенно новое направление философии – социальная философия, которая основное внимание уделяла вопросам развития общества. Ее родоначальником считается английский философ-гуманист Томас Мор (1478 – 1535 гг.). Он писал на латинском и английском языках, занимал высокие должности при дворе английского короля Генриха VIII. В 1516 году написал свое знаменитое произведение с длинным заголовком в духе того времени «Весьма полезная, как и занимательная, поистине золотая книжка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Сейчас эта книга называется одним словом «Утопия». Книга состоит из двух частей. В первой части дается критическое описание современной Англии, а во второй части излагается образ жизни государства Утопия – идеального бесклассового государства, в котором нет частной собственности, денег, все члены общества трудятся сообща, результаты труда распределяются поровну, поэтому все максимально равноправны. Процветание такого государства возможно лишь при условии, что им будет руководить хорошо образованный философ и морально безупречный человек.

Представителем социальной философии был итальянец Томмазо Кампанелла (1568 – 1639 гг.), который не только разработал концепцию идеального общества, но и стремился его создать. Он возглавил заговор в родной провинции Калабрии, целью которого было освобождение от гнета испанской монархии и создание в будущем государства, основанного на имущественном и социальном равенстве. Заговор был раскрыт в 1599 г. и Кампанелла провел в тюрьме свыше 30 лет. Здесь он написал много произведение, в том числе и знаменитый «Город Солнца», где изложил свою программу построения нового общества.

В идеях и Т. Мора и Т. Кампанелла проявились негативные стороны принципа антропоцентризма. Они считали, что социальной гармонии в обществе можно достичь только путем построения жесткой иерархической

системы, регулирующей все стороны жизни. Впоследствии эту модель назовут «казарменным коммунизмом».

12.3. Наука

Итальянские гуманисты мало интересовались естественными науками. Но общий прогресс производства и всей жизни заставляли обращаться и к этим наукам. Наука этого периода развивалась в двух центрах почти не связанных друг с другом. Первый центр – это университеты и школы, в которых развивалась традиционная средневековая наука. Вторым центром можно считать мастерские живописцев, скульпторов и архитекторов. Создавая произведения искусства, они опирались на эксперимент, так как большинство мастеров не имели систематического образования, не знали латыни, иногда были даже малограмотными. Однако творческая деятельность требовала соединения мастерства с наукой, прежде всего с математикой.

В XI веке в странах Западной Европы вошли в употребление «арабские» цифры, закрепившие позиционную систему счисления. Ученые эпохи Возрождения более широко, по сравнению с арабскими учеными, были знакомы с произведениями античных математиков, особенно Евклида и Архимеда. В XV и начале XVI века успеха европейской математики были связаны с деятельностью флорентийского математика Луки Пачоли (1445 – после 1509 гг.), автора «Суммы арифметики, геометрии, пропорции и пропорциональности» (1494), содержащего сводку всего известного тогда математического знания, а также трактата «Божественная пропорция» (1496 – 1499).

Соединение творчества с наукой привело к выделению искусства из ремесла. Художники Возрождения не достигли бы такого совершенства, если бы они с помощью математики не изучили правил перспективы. Произведение Л.Пачоли «Божественная пропорция» помогло понять теорию геометрических

пропорций и привело к возникновению «правила золотого сечения». То же самое следует сказать о скульптуре и тем более об архитектуре.

Особенность развития науки Возрождения состоит в том, что все ее важнейшие направления – живопись, архитектура, скульптура, а также математика, механика, анатомия, медицина, зачатки химии – объединялись в деятельности одного человека. Примером может служить деятельность Л.Б. Альберти и Леонардо да Винчи.

Крупнейшим научным открытием XVI века была гелиоцентрическая система устройства Вселенной, разработанная польским ученым Николаем Коперником (1473 – 1543 гг.). С 1515 по 1530 год он работал над своей знаменитой книгой «Об обращении небесных сфер», в которой доказал, что Земля круглая и что она является лишь одной из обращающихся вокруг Солнца планет.

Эпоха Возрождения была временем великих географических открытий: в 1492 году Христофор Колумб открыл Америку, в 1519 году Фернандо Магеллан отправился в кругосветное путешествие. Таким образом, два богатых континента западного полушария были открыты для освоения «Старым светом».

12.4. Литература

Особенно ярко культура Возрождения проявилась в литературе и изобразительном искусстве. Основными чертами литературы Возрождения были жизнеутверждающий характер, восхищение красотой мира, человека и его свершений. Важнейшей темой поэзии становится любовь. Большое место в литературе занимают сатира и пародии на современные нравы, на человеческую глупость, на средневековые идеалы и средневековую культуру.

Последним поэтом средневековья и первым поэтом Возрождения был уроженец Флоренции Данте Алигьери (1265 – 1321 гг.). Мировую славу ему

принесла поэма «Божественная комедия», в которой слились поэзия, философия, теология, наука. «Божественная комедия» повествует о путешествии поэта по загробному миру, 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, образ которой становится символом мудрости и красоты. В поэме автор обличает католическое духовенство и превозносит достоинства человека.

Родоначальником гуманизма в Италии считается поэт и философ Франческо Петрарка (1304 – 1374 гг.). Большую известность Петрарке принесли любовные сонеты, посвященные Лауре. В этих сонетах впервые прославляется реальная земная любовь, которая противостоит аскетическому мировоззрению Средневековья. Петрарка является автором двух поэм, посвященных истории родной страны. Поэма «Африка» – это патриотический национальный эпос, воспевающий подвиги древнеримского полководца Сципиона, завоевателя Африки. Поэма «О знаменитых мужах» – биографии выдающихся римлян. Петрарка является создателем эпистолярного жанра в новоевропейской литературе. Он превращает свои частные письма в чисто литературные произведения, в которых в резкой сатирической форме выступает против нравов Ватикана.

Последователем Петрарки был Джованни Боккаччо (1313 – 1375 гг.), автор «Декамерона», сборника 100 реалистических новелл. Во время эпидемии чумы во Флоренции 10 юношей и девушек укрываются на загородной вилле и там в течение 10 дней (гр. «декамерон» – десятиднев) рассказывают каждый по одной новелле в день, в которых высмеивают духовенство, показную святость, ханжество, религиозное лицемерие. В «Декамероне» Боккаччо создал классический стиль итальянской новеллы.

Данте, Петрарка и Боккаччо были создателями итальянского литературного языка. Их сочинения уже при жизни авторов получили широкую известность не только в Италии, но и далеко за ее пределами, вошли в сокровищницу мировой литературы.

В испанской литературе получили широкое распространение рыцарские и плутовские романы. Великий испанский писатель Мигель де Сервантес (1547 – 1616) был драматургом, автором новелл и романов. Его пьесы «Театр чудес», «Ревнивый старик», «Два болтуна» были едкой сатирой на существующие в Испании порядки. Основная идея «Назидательных новелл» – любовь к жизни, моральная требовательность к себе и другим, глубокая человечность и великодушие. Мировую славу Сервантесу принес роман «Дон Кихот», в котором сочетаются реализм, героика и романтизм. Пародируя рыцарские романы, писатель показал жизнь современной Испании.

Основоположник испанской национальной драмы Лопе де Вега (1562 – 1635 гг.) создал более 1500 литературных произведений, в том числе такие, как «Собака на сене», «Учитель танцев».

В Англии литература Возрождения представлена драматургией Уильяма Шекспира (1564 – 1616 гг.). Он писал жизнеутверждающие комедии «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь», трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». В своих пьесах Шекспир отстаивает идею природного равенства людей, право каждого человека на свободную мысль и свободное чувство.

Значительный вклад в мировую литературу внесло творчество нидерландского философа и писателя Эразма Роттердамского (1496 – 1536). Его наследие представлено прозой («Похвала глупости», «Разговоры запросто», «Наставление христианского воина») и поэзией (136 стихов и небольших поэм). Он создал новую гуманистическую систему богословия, в которой главное

место занимает человек, его нравственный облик, а не фанатичная религиозность, достойная лишь похвалы «Богини Глупости».

Французская литература представлена творчеством Франсуа Рабле (1494 – 1553), написавшим сатирический роман-аллегорию «Гаргантюа и Пантагрюэль», повествующий о двух великанах – отце и сыне. Он обличает и высмеивает церковь за ханжество, невежество и пороки ее служителей, размышляет над тем как помочь человеку стать всестороннее развитой личностью.

Таким образом, литература эпохи Возрождения утверждала идею антропоцентризма, согласно которой не Бог, а человек является центром мироздания и «венцом творения».

12.5. Архитектура

На рубеже XIV – XV веков в Западной Европе возникает новая архитектурная система – стиль Возрождения. В каждой из стран архитектура Возрождения возникла в результате сочетания местных традиций и общих признаков нового стиля. Основное внимание архитекторы уделяли строительству светских зданий и дворцов. Происходят изменения и в церковной архитектуре. Если готический собор в силу его гигантских размеров трудно охватить единым взглядом, то церкви Возрождения мы видим полностью, что позволяет оценить красоту и пропорциональность построек.

В этот период идет формирование городской культуры, расцветает ремесленное производство и начинается переход от натурального хозяйства к рыночным отношениям. Итальянский город эпохи Возрождения был не только административным, но и культурным центром. При планировке городов архитекторы стремились достичь гармонии отдельных сооружений и их объединения в архитектурные ансамбли. Разрабатывались проекты «идеального города» для идеального человека. В этом городе должны были быть созданы все

условия для нравственного совершенствования личности и для творчества. Один из таких проектов создал Леон Батиста Альберти (1404 – 1472) – великий итальянский ученый, архитектор, теоретик архитектуры. Он написал первый архитектурный трактат Ренессанса «Десять книг о зодчестве», в котором собраны воедино и четко сформулированы представления того времени об ордере, пропорциях и принципах городской планировки. Критически изучив римское архитектурное наследие, Альберти теоретически обосновал новое архитектурное направление. Эта книга оказала большое влияние на развитие архитектуры не только Ренессанса, но и последующих эпох.

В Италии в этот период большое внимание уделяют строительству в центре города домов для богатых семей – палаццо. Наиболее значительной работой Альберти стал проект палаццо Ручеллаи во Флоренции, в котором он применил ордерную декорировку фасада. Возведенные по его проектам фасад церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции, церкви Сан-Франческо в Римини, Сан-Себастьяно и Сант-Андреа в Мантуе определили целое направление в итальянской архитектуре века, оказавшее очень большое воздействие на формирование стиля Высокого Возрождения.

Большой вклад в развитие стиля Возрождения внес Филиппо Брунеллески (1377 – 1446 гг.) – великий итальянский архитектор, скульптор и ученый раннего Возрождения, один из основоположников архитектуры Возрождения и создатель теории перспективы. В это время увеличивается строительство общественных сооружений. Известная работа Брунеллески – Воспитательный дом (приют для брошенных детей) во Флоренции. Также он создает проекты церквей и палаццо во Флоренции. Самая знаменитая работа Брунеллески – возведение купола над собором Санта-Мария дель Фиоре во Флоренции. Восьмигранный купол имеет диаметр 42 метра, высота – 13,5 метров, работа длилась 16 лет (1420 – 1436 гг.) Купол собора стал первым крупным памятником ренессансного зодчества и определил характерный силуэт

Флоренции. Возведение купола собора имело определяющее значение для всего дальнейшего развития типа центрально-купольных сооружений. Конструктивная схема, примененная Брунеллески, позже была использована во всех крупных соборах Европы XVII – XVIII веков.

В период Высокого Возрождения ведущее положение в архитектуре занимает Рим. Этот период связан с повышением политической активности папства. При папах Юлии II и Льве X в Риме работают крупнейшие мастера – Рафаэль, Микеланджело, Браманте и другие. Рим становится архитектурной столицей Италии и сохраняет эту роль на протяжении всех последующих веков, фактически до настоящего времени.

Основоположником архитектуры Высокого Возрождения был Донато Анджело Браманте (1444 – 1514 гг.), приглашенный из Милана в Рим в 1499 году. Он расширяет и перестраивает папский дворец Ватикан, создает проект грандиозного сооружения эпохи Возрождения – собора Св.Петра на месте обветшалой раннехристианской базилики. Строительство собора оказалось большим и трудным делом, к моменту смерти Браманте была выложена лишь нижняя часть стен. После его смерти строительством собора руководили Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти. По проекту последнего над собором Св.Петра возведен купол.

Архитектура итальянского Возрождения является первым этапом в развитии западноевропейской архитектуры позднего средневековья и Нового времени. Она оказала значительное влияние на архитектуру европейских стран.

12.6. Изобразительное искусство

Жизнь людей эпохи Возрождения была тесно связана с искусством. Искусство стало для них тем, чем до сих пор была религия, а в Новое время стали наука и техника. Живописцы и скульпторы воспевали красоту тела человека, одухотворенность его лица, индивидуальные особенности. Внимание

художников привлекал реальный земной мир. Они понимали природу и изображали ее, пользуясь научными достижениями (например, применяя закон перспективы, открытый Брунеллески). В отличие от средневековья, когда изображали божественный мир и его персонажи, теперь основное внимание уделяют человеку и его индивидуальности. Наряду с фресками развивается и станковая живопись (картины, написанные на холсте, дереве, картоне и другом материале и не связанные с плоскостью стены), появляется светская живопись (портрет). В XV в. получает распространение гравюра. Фламандский художник Ян ван Эйк разрабатывает технику масляной живописи. Важнейшим достижением изобразительного искусства Возрождения стало воссоздание после тысячелетнего перерыва круглой скульптуры, т.е. обработанной со всех сторон.

Все новые приемы изображения стали использовать художники Раннего Возрождения. Основоположник нового направления в европейском искусстве – Джотто ди Бондоне (1266 – 1337 гг.), итальянский художник, скульптор и архитектор. Джотто стремился точно изобразить окружающий мир и утвердить ценность человеческой личности. Своим творчеством он способствовал отходу итальянской живописи от так называемой «греческой манеры», заимствованной итальянцами у византийского искусства. Одно из самых знаменитых произведений Джотто – роспись Капеллы дель Арена в Падуе (1304 – 1313). Росписи стен небольшой капеллы изображают жизнь Марии и Христа («Благовещение», «Поклонение волхвов», «Крещение Христа», «Страшный суд», «Поцелуй Иуды» и другие). Джотто считают великим преобразователем искусства. Он придал религиозным мотивам совершенно новое звучание, превратив библейские сюжеты в реальные события. Ему также принадлежат росписи церкви в Ассизи на сюжеты из жизни св. Франциска Ассизского, росписи капелл в церкви Санта-Кроче во Флоренции. Среди архитектурных творений Джотто – кампанила (колокольня) Флорентийского собора Санта-

Мария дель Фиоре. Творчество Джотто оказало огромное влияние на искусство Раннего и Высокого Возрождения.

Видным представителем флорентийской школы был живописец Мазаччо (1401 – 1428 гг.). Сведений о его жизни очень мало. Большое влияние на художника оказало искусство Джотто и Брунеллески. Он создает алтарные композиции – «Мадонна с Младенцем и Св. Анной» и «Троица». Основное произведение Мазаччо – фрески в капелле Бранкаччи (1427 – 1428 гг., церковь Санта-Мария дель Кармине, Флоренция), сюжеты которых связаны с жизнеописанием апостола Петра – «Чудо со статиром», «Изгнание из рая». В последней фреске художник впервые изображает обнаженную натуру, что является еще одним нововведением в живописи эпохи Возрождения. Недолгая творческая жизнь Мазаччо дала толчок к развитию не только итальянской, но и всей западноевропейской живописи Возрождения.

Еще одним ярким представителем флорентийской школы был художник Раннего Возрождения Сандро Боттичелли (1444/1445 – 1510 гг.). Основные черты стиля художника видны уже в его ранних работах «Сила» и «Возвращение Юдифи с головой Олоферна». Они отмечены архаической символикой и вместе с тем большой эмоциональностью и фантазией. 1470 – 1480-е – период наивысших достижений Боттичелли. В этот период созданы картины «Поклонение волхвов» (ок. 1477), «Весна» (1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), которые отмечены поэтическим восприятием античности. В эти же годы самостоятельным жанром в творчестве Боттичелли становится портрет – «Портрет молодого человека с медалью» (ок. 1475), «Джулиано Медичи» (ок. 1478), «Портрет молодого человека» (1480-е гг.). Период со второй половины 1480-х гг. до начала 1500-х гг. связан с усилением драматизма в работах художника и обращением к религиозным сюжетам – «Оплакивание Христа» (конец 1490-х гг.), «Благовещение» (ок. 1490), «Чудеса св. Зиновия» (ок. 1500). В этот период Боттичелли создает серию иллюстраций пером к

«Божественной комедии» Данте (ок. 1485-1490 гг.), которые заняли особое место в мировом художественном наследии.

Возникновение новой скульптуры связывают с именами скульпторов Раннего Возрождения. В 1401 г. цеховая организация купцов объявила конкурс на скульптурное оформление дверей крещальни (баптистерия) Флорентийского собора. Победителем оказался Лоренцо Гиберти (1381 – 1455 гг.) – скульптор и теоретик искусства, автор трех книг «Комментариев» – первой истории искусства Возрождения. Гиберти создает многофигурные композиции на библейские сюжеты, в которых еще ощущается влияние готики.

Большой вклад в развитие европейской скульптуры внес Донателло (1386? – 1466 гг., наст. Донато ди Никколо ди Бетто Барди). Он создал круглую скульптуру, монумент и конный монумент, решил проблему постановки человеческой фигуры в рост по законам пластики, разработанным еще в античные времена Поликлетом, но забытым в средневековье (скульптуры апостола Марка и Св. Георгия). Наиболее знаменитой и новаторской является бронзовая статуя Давида, созданная в 30-е годы XV в. Простой пастух, победитель гиганта Голифа, ставший впоследствии царем, Давид был одним из излюбленных образов искусства Возрождения. Донателло изобразил его совсем юным и идеально прекрасным. Донателло ввел такую деталь, как пастушеская шляпа – знак его простого происхождения. Первый конный монумент эпохи Возрождения создан Донателло в 1443 – 1453 гг. – он отливал конную статую кондотьера Гаттамелаты в Падуе. Этот памятник и сейчас стоит на площади перед падуанским собором Св. Антония. Используя лучшие традиции искусства средневековья, изучив античную пластику, Донателло пришел к собственным решениям. Он создает реалистичные и глубоко человеческие образы, что объясняет его огромное влияние на всю последующую европейскую скульптуру. Недаром его называли одним из трех отцов Возрождения наряду с Брунеллески и Мазаччо.

Искусство Высокого Возрождения было пронизано гуманизмом, верой в творческие силы человека, разумное устройство мира, торжество прогресса. В искусстве на первый план выходят проблемы гражданского долга, высоких моральных качеств, образ прекрасного, гармонично развитого, сильного духом и телом человека. Поиск такого идеала привел к тому, что искусство Высокого Возрождения отказывается от частностей, незначительных подробностей, стремясь гармонично показать прекрасные стороны жизни. В этом одно из главных отличий Высокого Возрождения от Раннего. Титанами Возрождения называют Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти.

Леонардо да Винчи (1456 – 1519 гг.), 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 это далеко не полный перечень его деятельности. Почти все области науки он обогатил гениальными догадками. Уже в своих ранних работах («Благовещение», ок.1472; «Мадонна Бенуа» (Мадонна с цветком), ок.1478 г.) художник стремился показать душевное состояние человека, оживляя лица еда уловимой улыбкой. Зрелый период творчества художника начинается в 1480-х гг. Наиболее знаменитые работы этого времени «Мадонна в скалах» (1483 – 1486 гг.), «Мадонна Литта» (1490 – 1491 гг.). Одну из вершин европейской живописи представляет собой фреска Леонардо «Тайная вечеря» (1495 – 1498 гг., стена роспись в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане, из-за техники, использованной художником, фреска плохо сохранилась, в XX в. она была реставрирована). Также в Милане Леонардо создает конный монумент Франческо Сфорцы (глиняная модель монумента в натуральную величину была разрушена в 1499 г. при нападении на Милан французов). Всемирно известен еще один шедевр мастера – портрет «Джоконда» («Мона Лиза», 1502 – 1513 гг.). В этой картине он использует

особую технику – сфумато (тончайшая светотень), которая придает картине особую духовность. Одна из последних работ художника «Автопортрет», на котором Леонардо изобразил себя не просто глубоким стариком, а старцем-патриархом.

Крупнейший художник и архитектор Высокого Возрождения Рафаэль Санти (1483 – 1520 гг.) в своем творчестве большое внимание уделял созданию станковой и монументальной живописи. Уже в начальный период большую известность ему принесли полотна с изображением Мадонн («Мадонна в зелени», ок.1505; «Мадонна со щегленком», 1506 г.; «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» («Прекрасная садовница»), 1508 г.). С 1509 по 1517 г. он создает росписи залов (т.н. станц) Ватикана. Наиболее известные фрески «Афинская школа», «Диспут», «Парнас», «Мудрость. Умеренность. Сила», символизирующие четыре сферы духовной жизни человека: философию, богословие, поэзию и правосудие. Лучшей из фресок по праву считается «Афинская школа» прославляющая торжество идеи гуманизма. Больших успехов Рафаэль достигает и в портретном жанре («Портрет папы Льва X с кардиналами», 1517 г.; «Дама в покрывале», ок. 1516 г.). Вершиной станковой живописи Рафаэля явилась «Сикстинская мадонна», написанная им для церкви Св.Сикста в Пьяченце (1512 – 1513 гг.), самое проникновенное в истории искусства воплощение темы материнства. Одна из последних работ Рафаэля фреска «Триумф Галатеи» (1517 – 1518 гг.) для виллы Фарнезина в Риме (эту работу заканчивали его ученики). В своем творчестве Рафаэль Санти органично воплотил дух Высокого Возрождения.

Великим представителем культуры Высокого Возрождения был Микеланджело Буонаротти (1475 – 1564 гг.) – скульптор, живописец, архитектор и поэт. Главный объект его интереса – физически и духовно могучий человек-титан, в облике которого воплощены совершенство и драма мира. Занимаясь разными видами творчества Микеланджело считал себя в

первую очередь скульптором. Большую известность ему принесла одна из первых его работ – скульптура «Пьета», которая сейчас находится в соборе Св.Петра в Риме. В течение 1501 – 1504 гг. Микеланджело работает над пятиметровой мраморной скульптурой Давида. В отличие от Донателло он изображает его не мальчиком, а юношей в полном расцвете сил, и не после сражения, с головой Галиафа у ног, а перед битвой, в момент наивысшего напряжения сил.

С 1508 по 1512 г. Микеланджело работал над росписью плафона Сикстинской капеллы в Ватикане площадью более 500 кв. м. В девяти центральных композициях разворачиваются события первых дней творения, история Адама и Евы, всемирный потоп. Эти композиции обрамлены сидящими на тронах пророками и прорицательницами. На свободном пространстве изображены простые люди в образе прекрасных юношей. Позднее Микеланджело завершит художественное оформление Сикстинской капеллы созданием колоссальной алтарной фрески «Страшный суд» (1536 – 1541 гг.), отличающейся от росписи плафона более темными тонами. Отходя от традиционной иконографии, мастер изображает начало суда. Христос в образе грозного судьи стремительным жестом руки обрушивает Вселенную. Композиция представляет собой зловещий вихрь, приводящий в смутное движение грешников, святых и Богоматерь.

В 1513 – 1516 гг. Микеланджело создает надгробие папы Юлия II, для которого создает фигуры Моисея и рабов («Умиравший раб» и «Скованный раб»). С 1520 по 1534 годы скульптор работает над одним из самых значительных и самых трагических скульптурных произведений – гробницей семьи Медичи (церковь Сан Лоренцо во Флоренции). Одну стену сакристии (внутренне помещение церкви) украшает фигура Лоренцо Медичи, противоположную – Джулиано Медичи, внизу у их ног размещены саркофаги, украшенные аллегорическими скульптурными изображениями – символами

быстротекущего времени: «Утро» и «Вечер» – в надгробии Лоренцо, «Ночь» и «День» – в надгробии Джулиано. Изображения Лоренцо и Джулиано не имеют портретного сходства, чем отличаются от традиционных решений эпохи Возрождения. Полностью работу над этой гробницей Микеланджело завершил только в 1545 г. С 1546 г. он работает над возведением собора Св. Петра. Искусство Микеланджело оказало огромное влияние на современников и на последующие эпохи. Некоторые исследователи считают, что в творчестве Микеланджело появляются элементы стиля барокко. Но прежде всего он был титаном и символом Высокого Возрождения.

Значительное развитие живопись получила в Венеции, где сложилась своеобразная художественная школа. Замечательным художником этой школы был Джорджоне (1477/1478 – 1510 гг.). В ранних работах художник обращается к библейским и мифологическим сюжетам («Юдифь», ок.1504 г.; «Святое семейство», до 1504 г.), в которых еще видны черты Раннего Возрождения. Большое внимание Джорджоне уделяет пейзажу («Гроза», 1507 – 1508 гг.). Единство человека и природы прослеживается почти в каждой работе художника. Работы Джорджоне последних лет жизни отмечены гуманистическими идеями. Главная цель художника в это время – показать красоту человека мира («Три философа», ок.1508 г.; «Сельский концерт», ок.1508 г.; «Спящая Венера», ок.1510 г.). По своей значимости в развитии венецианской живописи творчество Джорджоне близко к влиянию искусства Леонардо да Винчи на художественную школу Средней Италии.

Выдающимся представителем венецианской школы был Тициан Вичеллио (1476/1477 или 1489/1490 – 1576 гг.). Большое влияние на Тициана оказало творчество Джорджоне, которое он сумел постепенно преодолеть. У Тициана складывается собственная, неповторимая манера письма. Главными в его живописи становятся не линии, а сочетание красок и цветовых пятен, что придает изображению жизненность и достоверность («Динарий кесаря», ок.1516

г.; «Любовь земная и небесная», ок.1515 – 1516 гг.; «Вознесение Марии», 1516 – 1518 гг.). Большое внимание Тициан уделяет портретам. Если в мужских портретах художник старается подчеркнуть характерность и индивидуальность («Молодой человек с перчаткой», 1520 г.; «Портрет Ипполито Риминальда», 1540-е гг.), то в женских портретах главное – красота и чувственность («Портрет молодой женщины», 1530-е гг.; «Девушка с фруктами», 1555 г.). В реалистичной манере написаны групповой портрет папы Павла III с племянниками Алессандро и Оттавио Фарнезе (1545 – 1546 гг.) и конный портрет императора Карла V («Карл V в битве при Мюльберге», 1548 г.). Прославление женской красоты и чувственности стали картины, изображающие обнаженное женское тело («Венера Урбинская», ок.1538 г.; «Даная», 1553 – 1554 гг.; «Венера перед зеркалом», ок.1555 г.). В последний период творчества картины Тициана наполнены огромной силой и энергией, в которых ощущается реальность и неподдельный трагизм. («Коронование терновым венцом», 1566 г.; «Кающаяся Мария Магдалена», 1560-е годы; «Св.Себастьян», ок.1570 г.).

Период Позднего Возрождения продолжался 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», который впоследствии многократно пополнялся новыми работами. В этот список вошли работы, которые запрещалось читать под угрозой отлучения от церкви. В «Индекс» вошли и сочинения некоторых итальянских гуманистов, в частности, Дж. Боккаччо. Запрещенные книги сжигались, такая же участь могла постигнуть и их авторов, всех инакомыслящих, активно отстаивающих свои взгляды и не желающих идти на компромисс с католической церковью.

Многие живописцы, скульпторы, поэты, архитекторы отказывались от идей гуманизма, стремясь усвоить лишь «манеру» великих деятелей Возрождения. Так возник в европейском искусстве художественный стиль, связанный с кризисом Ренессанса и названный итальянским историком искусства и художником Дж. Вазари маньеризмом. Этот стиль отличается субъективизмом, вычурностью образов, изощренностью формы. Наиболее крупными итальянскими художниками-маньеристами были Понтормо (1494 – 1557 гг.), выработавший драматический стиль с использованием необычных цветов («Положение во гроб»), Бронзино (1503 – 1572 гг.) – автор холодных изящных портретов («Лукреция Панчатики»), скульптор и золотых дел мастер Б.Челлини (1500 – 1573 гг.). Самым известным мастером этого направления был испанский художник греческого происхождения Эль Греко (1541 – 1614 гг.), Его картины на религиозный сюжет полны эмоционального напряжения, персонажи его полотен освещены особым мерцающим светом («Похороны графа Оргаса»).

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.

13. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII – XIX ВВ.)

13.1. Западноевропейская культура XVII века

Социальные изменения, которые произошли в эпоху Возрождения, подготовили переход западноевропейского общества к новому состоянию, к новой ступени развития культуры. Этот переход осуществлялся через буржуазные революции. В конце XVI века произошла первая буржуазная революция в Нидерландах, в результате которой на севере страны возникла буржуазная республика Голландия, а юг страны, получивший название Фландрия, оказался под протекторатом Испании. В середине XVII века произошла Английская буржуазная революция, в ходе которой был казнен в 1649 г. король Карл I. В этих странах установился новый буржуазный строй. Быстро преодолевались феодальные формы хозяйства, стремительно развивались индустриальное производство и предпринимательство. Все это сформировало уникальную культуру, выделившую Европу из всего остального мира. Поэтому начавшийся период получил название Новое время.

Однако, в большинстве стран Европы в XVII веке господствовали позднефеодальные отношения, а формой правления был абсолютизм. Образцом такого правления была Франция. Церковь активно противостояла новым веяниям в идеологии и культуре. Движение контрреформации наиболее сильным было в Италии и Испании. Одновременно в Европе получает распространение протестантизм, который стал духовно-нравственной основой Нового времени. Новое мировоззрение сказалось и на религиозных представлениях. Зарождается деизм – представление о Боге как каком-то средоточии разума, Бог перестает быть творцом мира.

Пересматриваются взгляды на общество и государство. Английский философ Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.) впервые представил государство не как

божественное создание, а как результат сознательной деятельности людей. Основной формой правления он считал абсолютную монархию. Свои взгляды он изложил в книге «Левиафан». Нидерландский философ-материалист Бенедикт Спиноза (1632-1677 гг.) развил учение Гоббса о государстве, но высшей формой власти считал демократическое правление и выдвинул идею о праве человека на свободу.

В Новое время начинает стремительно развиваться наука: сначала – математика и механика, затем естествознание. С этого времени наука опирается на наблюдение, опыт, научный эксперимент. В XVII веке начали возникать научные организации – научные общества и Академии наук. Так, в 1635 году была создана Французская Академия, а в 1660 году – Лондонское Королевское общество.

В астрономии Галилео Галилей и Иоганн Кеплер развили и обосновали гелиоцентрическую теорию Коперника, установили законы движения всех тел, в том числе и небесных. И. Ньютон, Г. Лейбниц и Р. Декарт создали математические методы, позволившие точно определить и рассчитать различные явления. Паскаль, Бойль, Мариотт, Торричелли начали изучение жидкостей и газов, а Декарт и Ньютон начали разработку теории света. Изобретение микроскопа способствовало развитию биологии. Важными изобретениями прикладной науки было изобретение маятниковых часов Гюйгенсом, телескопа и микроскопа Галилеем.

В XVII веке была открыта Австралия, что завершило эру великих географических открытий.

Развитие точных и естественных наук дало толчок развитию философии, которая развивалась в тесной связи с наукой. Родоначальником английского материализма был Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626). В своем трактате «Новый Органон» он провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой и предложил реформу научного метода познания, основой которого

считал обращение к опыту. Философия Бэкона оказала огромное влияние на философию эпохи Просвещения, предложенная им классификация знаний была воспринята французскими энциклопедистами.

В истории западноевропейского искусства XVII век является времен расцвета национальных художественных школ Фландрии, Голландии, Испании, Франции. Однако искусство этого периода характеризуется и рядом общих черт. Расширение представлений об окружающем мире приводит к отказу от антропоцентризма, характерного для культуры Возрождения. Теперь не только человек, но и окружающий его мир становятся предметом изображения в литературе и искусстве. В живописи появляются новые жанры: пейзаж, натюрморт, изображение животных, бытовой и исторический жанр. Дальнейшее развитие получает портрет, который возник в эпоху Возрождения. Важным моментом в развитии западноевропейского искусства в XVII веке явилась смена последовательного развития мировых художественных стилей на их параллельное развитие. Если до этого в Европе романский стиль сменился готическим, а затем на смену ему пришел стиль Возрождения, то в XVII веке почти одновременно возникают и развиваются большие мировые стили – барокко и классицизм, которые носят наднациональный характер, и охватывают разные виды искусства. В связи с этим можно наблюдать сочетание этих стилей в разных видах искусства, особенно в архитектуре.

Барокко. Ведущим стилем в искусстве XVII века было барокко. Этот стиль возник в Италии в конце XVI века. Затем барокко получает развитие и в других странах, где были сильны феодальные отношения и католическая церковь Фландрии, Испании, Германии. Он нашел свое отражение в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке.

Искусство барокко было направлено на поддержку католической церкви в ее борьбе с Реформацией и поэтому оно стремилось воздействовать на чувства людей. Однако искусство барокко достаточно противоречиво. С одной стороны,

оно прославляло феодальную знать и католическую церковь, а с другой в нем проявлялись новые, прогрессивные представления о безграничности и изменчивости мира, интерес к окружающей человека среде и к природе.

Для архитектуры барокко характерна постройка грандиозных дворцов и церквей, создание городских и парковых ансамблей. Все здания отличались монументальностью и криволинейными очертаниями, интерьеры украшались лепкой, резьбой, позолотой, многоцветной скульптурой, колоннами, живописными плафонами (потолками), которые создавали иллюзию бесконечного пространства.

В XVII веке архитектура барокко получает наибольшее развитие в Риме. Самым тесным образом архитектура была связана со скульптурой, которая украшала фасады и интерьеры церквей, вилл, городские дома, парки, надгробия, фонтаны. В барокко иногда трудно разделить работу архитектора и скульптора. Выдающимся итальянским архитектором и скульптором был Джованни Лоренцо Бернини (1598 – 1680 гг.). Главное его творение – колоннада на площади собора св. Петра в Риме. Он оформил королевскую лестницу в Ватикане, создал в Риме фонтан Тритона на площади Барберини и фонтан Четырех рек на площади Нанова.

В архитектуре Франции, Англии, Германии в XVII – в начале XVIII вв. наблюдалось сочетание барокко и классицизма. Значительными постройками во Франции в XVII века были Лувр (архитектор Перро) и загородная резиденция французских королей Версаль (архитекторы Л.Лево и Ж.Ардуэнг-Мансар). В Англии ведущим архитектором 2 полов. XVII – начала XVIII вв. был К.Рэн. Самое значительное его произведение – собор Св.Павла в Лондоне. В Германии XVII век представлен знаменитыми постройками: Цвингер (или Цитадель) – часть большого ансамбля для праздников под открытым небом в Дрездене; одноэтажный дворец Сан-Суси в Потсдаме. В этих постройках элементы барокко вынесены на фасады зданий.

Живопись барокко представлена картинами на религиозный, мифологический и аллегорический сюжет, парадными портретами и натюрмортами. В картинах реальность сочетается с фантазией, религиозность – с подчеркнутой чувственностью. Картины барокко отличаются яркостью красок и монументальностью фигур.

Наибольшее развитие живопись барокко получила во Фландрии. Основными заказчиками произведений искусства являлись дворяне, высшее бюргерство и католическая церковь. Выдающимся фламандским художником был Питер Пауль Рубенс (1577 – 1640 гг.). Его живопись обладает национальными особенностями. В картинах преобладает жизнеутверждающее начало, отсутствует мистика и экзальтация. Писал картины на религиозный («Водружение креста», «Снятие с креста») и мифологический («Похищение дочерей Левкиппа», «Битва греков с амазонками») сюжеты. Большое внимание уделял портрету («Автопортрет с женой Изабеллой Брандт», «Портрет камеристки», «Елена Фоурмен с детьми»). Творчество Рубенса оказало большое влияние на развитие западноевропейского искусства, особенно XIX века.

Видным представителем фламандской школы XVII века был также Антонис ван Дейк (1599 – 1641 гг.) В его творчестве значительное место занимают картины на мифологический и религиозный сюжет («Сусанна и старцы», «Св. Иероним», «Мадонна и куропатками»). Но главным жанром ван Дейка становится портрет. Он пишет портреты прелатов церкви, аристократов, богатых бюргеров. В 1632 г. художник уезжает в Англию и становится основателем школы портретного искусства в этой стране (портрет Карла I на охоте; портрет Томаса Уортона).

В музыку в XVII веке постепенно начинают проникать светские мотивы, возникают новые жанры. В рамках стиля барокко была создана опера. Одну из первых опер написал итальянский композитор Клаудио Монтеверди (1567 –

1643 гг.). Самое известное его произведение опера «Орфей» (1606 г.), в которой впервые в музыке передана глубина человеческих чувств. Стиль барокко просуществовал в западноевропейской культуре до середины XVIII века.

Классицизм. В середине XVII века в Италии возникает новое направление в культуре – классицизм, который просуществовал в западноевропейской культуре до 30-х годов XIX века. В течении этого времени классицизм прошел несколько этапов развития и пережил весьма значительные изменения. В XVIII веке этот стиль наиболее ярко проявился в дворянской культуре Франции. Классицизм нашел отражение в архитектуре, литературе и театре, изобразительном искусстве.

Характерной чертой классицизма является обращение к традициям античности и Высокого Возрождения. Идеология классицизма сформировалась под влиянием философии Рене Декарта (1596 – 1650 гг.), который считал, что идеал прекрасного вечен и неизменен, и он уже воплощен в произведениях античности и Высокого Возрождения. Мастера классицизма не стремились показать окружающую действительность и конкретных людей. Они создавали облагороженный мир, идеальные образы. Сюжетом для их произведений служила античная история, мифология и Библия.

Большое развитие в рамках классицизма получили литература и театр. Официальным направлением в литературе Франции классицизм был признан с момента образования в 1635 г. в Париже Академии литературы. Во второй половине XVII века начинается новое развитие французского театра. В частности, в 1680 г. возник театр «Комеди Франсез».

Литература классицизма делилась на высокие (трагедия, ода, эпопея) и низкие (комедия, басня, сатира) жанры. Сюжетам «высоких» жанров были мифология, исторические события, государственная жизнь, героями – монархи, полководцы, мученики за веру. Драматический конфликт трагедий – это борьба между общественным долгом и личными чувствами. Родоначальником

классицизма в литературе Франции стал Пьер Корнель (1606 – 1684 гг.), автор трагедий «Сид», «Гораций», «Эдип» и др. Корнеля считают создателем французского театра. Также известным драматургом этого периода был Жан Расин (1639 – 1699 гг.), который написал трагедии «Андромаха», «Береника», «Федра» и др.

Авторы «низких» жанров стремились показать жизнь людей среднего класса и поэтому комедии писали живым языком, без излишнего пафоса. Большое влияние на развитие мировой драматургии оказала творчество Мольера (настоящее имя Жан Батист Поклен, 1622 – 1673 гг.), знаменитого комедиографа и актера. В своем творчестве сочетал классицизм и традиции народного театра. Создал жанр социально-бытовой комедии, в который высмеивал сословные предрассудки дворян, ограниченность буржуазии, ханжество и лицемерие церковников, скупость, тщеславие. Пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф, или Обманщик» вошли в золотой фонд мировой драматургии.

Известным автором басен был французский поэт Жан Лафонтен (1621 – 1695 гг.), который в своем творчестве опирался на античные традиции (басни Эзопа), использовал так называемый животный эпос. В его произведениях абсолютная монархия и аристократическое общество сравнивались с царством кровожадных и хищных зверей. В это время свои знаменитые сказки написал Шарль Перро (1628 – 1703 гг.). Его сборник «Сказки матушки Гусыни» включает сказки «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах».

В XVII в. классицизм постепенно начинает проникать в культовую архитектуру. Архитекторов занимает проблема соотношения ансамбля дворца и парка. Наиболее ярко эти идеи воплотились в строительстве Версаля – загородной резиденции французских королей. Для всех построек характерно

четкость и геометрическая правильность зданий, регулярная планировка, обращение к античному ордеру.

Основоположником классицизма в живописи был французский художник Никола Пуссен (1594 – 1665 гг.), писавший картины на мифологические и литературные темы. Строгая уравновешенность композиции, культ природы и преклонение перед античностью – характерные черты его творчества. Наиболее известные картины «Смерть Германика», «Танкред и Эрминия», «Пейзаж с Полифемом», цикл «Времена года».

В середине XVII века во Франции была основана Академия живописи и скульптуры, которая дала возможность государству управлять искусством. Также важную роль в художественной жизни Франции сыграла королевская Мануфактура Гобеленов, где создавались предметы прикладного искусства: мебель, драгоценная утварь, шпалеры и др.

Реализм в живописи. В XVII веке стиль реализм сформировался только в живописи. Первым реалистическим течением был «караваджизм», названный по имени итальянского художника Микеланджело Меризи де Караваджо (1573 – 1610 гг.). Стремился показать окружающую действительность, стал основателем бытовой живописи и натюрморта в искусстве Италии. В своих картинах изображал простых людей и даже изгоев общества («Лютнист», «Игроки», «Вакх»). Большое место в его творчестве занимают картины на религиозный сюжет («Евангелист Матфей с ангелом», «Признание апостола Матфея», «Положение во гроб»), но по трактовке сцен они больше похожи на бытовую живопись, чем на религиозную.

Наиболее ярко реалистические тенденции проявились в живописи Голландии и Испании. Победа буржуазного строя и кальвинизма в Голландии прервала развитие монументально-декоративного искусства. Но спрос на произведения искусства был очень большим. Заказчиками выступали частные лица и поэтому предпочтение отдавалось небольшим станковым картинам.

Наиболее популярными жанрами были портрет, в том числе и групповой, бытовой жанр, пейзаж, натюрморт и изображение животных. Хотя протестантская церковь отвергала религиозную живопись, картины на религиозную тему создавались. Но по сравнению с католицизмом они имели другой характер: мистика вытеснялась реалистической трактовкой сюжета и эти картины сближались с бытовой живописью.

Одним из крупнейших художников-портретистов Голландии был Франс Хальс (ок.1580 – 1666 гг.). В его групповых портретах выражены чувства товарищества, равноправия, свободы («Стрелковая гильдия»). Для индивидуальных портретов характерны демократизм, наполненность жизнью и движение («Смеющийся кавалер», «Цыганка»).

Вершиной голландского искусства XVII века является творчество Рембрандта. Его произведения получили всемирное признание. Харменс Ван Рейн Рембрандт (1606 – 1669 гг.) был живописцем, рисовальщиком, офортистом. Писал портреты («Автопортрет с Саскией на коленях», «Читающий Титус»), групповые портреты («Анатомия доктора Тульпа», «Ночной дозор», «Синдики»), философско-религиозные и мифологические картины («Флора», «Даная», «Возвращение блудного сына»). Полное признание творчество Рембрандта получило лишь в XIX веке.

Вдающийся испанский художник XVIII века Диего Родриго де Сильва Веласкес (1599 – 1660 гг.) был придворным живописцем испанского короля. Большое место в его творчестве занимают портреты членов королевской семьи и придворных. Самым известным является групповой портрет «Менины» («Фрейлины»), на котором Веласкес изобразил себя. Мировое признание получил портрет папы Иннокентия X, в котором художнику удалось передать жесткий характер этого человека. Веласкес стал родоначальником исторического жанра в западноевропейской живописи («Сдача Бреды»).

Реалистические бытовые сцены показаны в картинах «Завтрак», «Водонос», «Пряхи».

XVII век – это время противоречивых тенденций в европейской общественно-политической жизни. Наблюдается сочетание прогрессивных тенденций и отживших, связанных с феодально-католической реакцией. В культуре – это плодотворный и интересный этап развития всех европейских народов.

13.2. Культура Западной Европы эпохи Просвещения

XVIII век получил в истории название «эпоха Просвещения» или «Век разума». Условно исторические рамки Просвещения могут быть ограничены следующими датами: 1689 год – совершилась буржуазная революция в Англии, 1789 г. – начало Великой Французской революции. Идея Просвещения получили распространение в Англии, Франции, Германии, Италии, России. Основные цели и идеи Просвещения – это свобода, благосостояние и счастье людей, мир, ненасилие, веротерпимость, а также вольнодумство, критическое отношение к авторитетам. Просветители считали, что добиться этих целей можно только через распространение знаний. В XVIII веке научные знания выходят за пределы университетов и их обсуждают в светских салонах Лондона и Парижа.

В политической, экономической и культурной жизни идет процесс окончательного отказа от феодальных отношений и становление капиталистических, происходит секуляризация общественного сознания, распространяется протестантизм.

Эпоха Просвещения была периодом бурного развития философии и духовной культуры Западной Европы.

Основные черты английского Просвещения были сформулированы философом Джоном Локком (1632 – 1704 гг.). Основное его сочинение «Опыт о

человеческом разумении» (1690 г.), в котором он изложил свои взгляды на три основных права человека: на жизнь, свободу и собственность. Право на собственность он связывал с высокой оценкой человеческого труда и считал, что собственность каждого человека есть результат его труда.

Наибольшее развитие идеи Просвещения получили в трудах французских философов. Они составляли оппозицию существующему строю, в их среде появляется атеизм, идеализация прошлых веков.

Шарль Луи Монтескье (1689 – 1755 гг.) выступал с острой критикой абсолютизма и деспотизма, противопоставляя им идеалы политической свободы.

Вольтер (1694 – 1778 гг.) писал в разных жанрах: трагедии, стихи, исторические сочинения, философские романы, сатирические поэмы, политические трактаты и статьи. Он выступал против церкви, осмеивал мораль и догмы феодального общества, беззаконие абсолютизма. Его роль в Просвещении огромна: он подтолкнул молодое поколение на путь политической борьбы.

Жан-Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) свое учение сводил к требованию вывести общество из состояния всеобщей испорченности нравов. Выход видел в правильном воспитании, материальном и политическом равенстве, а также считал, что мораль зависит от политики и общественного строя. Руссо был одним из тех, кто духовно подготовил Великую Французскую революцию.

Видным деятелем французского Просвещения был Дени Дидро (1713 – 1784 гг.), который с 1751 по 1772 гг. возглавлял издание 35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». Это был полный свод новых знаний об окружающем мире. Также Д.Дидро был основателем и главой школы французского материализма в философии, создал школу реализма в литературе и искусстве. Считал, что главная задача искусства – служение передовым идеям эпохи.

Особенность немецкого Просвещения состоит в том, что инициатива обсуждения новых идей исходила сверху от короля Фридриха Великого (1740 – 1786 гг.). Церковь также стремилась контролировать духовную жизнь страны и призывала к веротерпимости и созданию «улучшенной религии».

Философия немецкого Просвещения формировалась под влиянием идей Христиана Вольфа (1679 – 1754 гг.). У него культ разума сочетался с глубоким уважением к христианской вере. Он считал, что распространение образования и «популярной философии» незамедлительно приведет к решению всех острых проблем.

Видным представителем немецкого Просвещения был профессор Кенигсбергского университета Иммануил Кант (1724 – 1804 гг.). Он сформулировал идею морального и интеллектуального освобождения человека, обосновал правовые формы и методы борьбы за изменение государственного и общественного строя, которые предполагают путь постепенных реформ и исключают грубое насилие.

Эпоха Просвещения явилась поворотным пунктом в духовном развитии Европы. Просветители создали новую систему ценностей, обращенную к человеку и независимую от его социальной принадлежности, которая стала основой западноевропейской цивилизации.

Просветители большое внимание уделяли искусству, так как считали, что оно играет значительную роль в общественной жизни и видели в нем важное средство просвещения. Европейское искусство XVIII века представлено различными стилями: рококо, классицизм, реализм, сентиментализм.

В XVIII веке центром духовной жизни Западной Европы становится Франция. В это время происходят значительные изменения в искусстве: религиозные начала вытесняются светскими; культура стремится художественными средствами передать ощущения и наслаждения человека.

В XVIII веке происходит изменение отношений к разным видам искусства. Живопись уступает свое первенство музыке. Во Франции и Италии достигает расцвета опера, в Германии и Австрии в церковной музыке – оратория и месса, в светской – концерт.

Первыми композиторами, создавшими новый музыкальный язык, были немцы Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750 гг.) и Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759 гг.). Великий немецкий композитор и органист Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Наиболее знаменита его музыка для органа – фуги и хоралы. Гендель писал оратории, органные концерты, сонаты, сюиты, а также создал 40 опер на библейские сюжеты.

Большое влияние на музыкальное искусство Европы оказала венская классическая школа, которую представляли композиторы Йозеф Гайдн (1732 – 1809 гг.), Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791 гг.), Людвиг Ван Бетховен (1770 – 1827 гг.). Гайдн уделял большое внимание симфонической музыке. Он создал более 100 симфоний, свыше 20 опер, 14 месс и других произведений. Моцарт работает во многих жанр: симфонии, сонаты, концерты, квартеты. Самые известные произведения симфония «Соль минор» (№ 40) и «Реквием». В операх «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» создает разнообразные и живые человеческие характеры. Бетховен в своем творчестве обращается к героическим сюжетам. Пишет симфоническую музыку, самое известное произведение «Лунная соната», Девятая («Хоральная») симфония, единственная опера «Фиделио».

В XVIII веке работают знаменитые мастера скрипичных инструментов Амати, Страдивари, Гварнери.

Ведущими жанрами в литературе Просвещения были сатирический и семейно-бытовой роман, философская повесть, драма. Писатели Просвещения пытались приблизить литературу к жизни и через литературные произведения преобразовать общественные нравы. Большое место в литературе Просвещения

занимал стиль реализм, который стремился правдиво показать разум и чувства человека, критическое отношение к реалиям жизни. Наиболее известные романы создали английские писатели. Даниэль Дефо (ок.1660 – 1731 гг.) в романе «Робинзон Крузо» показал, что, опираясь на свой разум и трудолюбие, человек может достичь счастья и достичь цивилизации. Джонатан Свифт (1667 – 1754 гг.) в книге «Путешествия Гулливера» в занимательной форме показал жизнь современной Англии.

В Германии в 70-80-е годы XVIII в. возникает объединение молодых немецких писателей «Буря и натиск». Известными представителями этого объединения был Гете и Шиллер. Иоганн Вольфганг Гёте (1775 – 1787 гг.) ученый, теоретик искусства, романист, поэт и драматург, наиболее известными произведениями являются трагедии «Фауст» и пьеса «Эгмонт». Фридрих Шиллер (1759 – 1805 гг.) – ученый, историк, поэт и драматург. Большое внимание уделял историческим драмам «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль», «Мария Стюарт». Наиболее известные произведения драмы «Разбойники», «Коварство и любовь». И сейчас Шиллера считают современным автором, так как он по-новому показал сильные характеры героев.

XVIII век называют «золотым веком театра». Основная задача театра – показать обыденную жизнь людей, все ее негативные стороны. Эпоха Просвещения стремилась к общественным и человеческим идеалам и не воспринимала то, что им противоречило. В трагедии авторы негодовали, а в комедии издевались. Известными авторами комедий в Италии были Карло Гольдони (1707 – 1793 гг.) и Карло Гоцци (1720 – 1806 гг.), во Франции Пьер Бомарше (1732 – 1799 гг.). Крупнейшим драматургом Англии был Ричард Бринсли Шеридан (1751 – 1816 гг.).

В первой половине XVIII века ведущим направлением в искусстве Франции стало рококо. Этот стиль основное внимание уделял развитию светской культуры. Для него характерны легкость и изысканность. Термин

«рококо» происходит от французского слова «рокайль» (букв. бриллиант и украшение из раковин). Рококо не сложился в четко обозначенный стиль. В архитектуре в этом стиле оформлялись интерьеры.

В начале XVIII века в связи с постепенным упадком абсолютизма прекращается строительство крупных дворцовых сооружений. Жилые дома становятся удобными, целесообразными, рациональными. Основным видом постройки становится дом-особняк, который во Франции называют «отель». Здания, как правила, строили в стиле классицизм, а интерьеры оформляли в стиле рококо.

Живопись рококо обращалась к библейским и мифологическим сюжетам. На основе этих сюжетов создавалась нарядные светские картины. Получает развитие особый бытовой жанр (светские праздники, маскарады, прогулки на фоне пейзажа), идеализированный «пасторали», изображающие пастухов и пастушек на лоне природы, сцены реальной современной жизни, в том числе из жизни третьего сословия. Выдающимся живописцем этого стиля был Жан-Антуан Ватто (1684 – 1721 гг.). Он разработал новый жанр картин – галантные праздники: причудливые сценки, изображающие элегантно одетых молодых людей на лоне природы. («Отплытие на остров Киферу», «Капризница»). Большое развитие стиль рококо получил в рамках придворно-аристократического искусства. «Первым художником короля», директором Академии был Франсуа Буше (1703 – 1770 гг.). Он занимался разными видами творчества: панно и картины для богатых домов и дворцов, картоны для мануфактуры гобеленов, театральные декорации, книжные иллюстрации и т.д. Типичные сюжеты его картин – «Триумф Венеры», «Венера с Амуром», «Купание Дины». Еще одним известным придворным художником был Жан-Оноре Фрагонар (1732 – 1806 гг.). Писал картины на фривольные сюжеты («Качели»).

Известным скульптором XVIII в. был Этьен Морис Фальконе (1716 – 1791 гг.). Он руководил Севрской фарфоровой мануфактурой. Создавал мелкую пластику из бисквита (неглазурованный обожженный фарфор) – преимущественно женские фигуры и группы мифологического содержания. Он является автором конной статуи Петра I («Медный всадник») в Санкт-Петербурге.

Изобразительное искусство Просвещения представлено стилями классицизм и реализм.

Классицизм в XVIII веке отходит от изображения античных сюжетов. Перед Великой Французской революцией он проявился в форме так называемого революционного классицизма. Основоположником этого направления был французский художник Жак Луи Давид (1748 – 1825 гг.). Он пишет картины на тему античной истории («Клятва Горациев»), исторические картины на современную тему («Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата», «Переход Бонапарта через Альпы»), В этом направлении появляется жанр портрета, что было не характерно для классицизма в XVII веке (портрет мадам Рекамье).

Реалистическое направление в живописи Франции представлял художник Жан Батист Симеон Шарден (1699 – 1791 гг.). Излюбленный жанр – натюрморт, в котором он изображал вещи кухонного обихода. Затем перешел к жанровым картинам, изображающим мирный домашний быт («Молитва перед обедом», «Прачка»).

Гениальный испанский художник и гравер Франсиско Гойя (1746 – 1826 гг.) также работал в реалистическом направлении. Его полотна отличаются новаторством, эмоциональностью, остротой характеристик, гротеском. Он был придворным художником (портрет «Семьи короля Карла IV»), но наиболее известными его картины, изображающие испанский народ («Кузница», «Девушка с кувшином»). Большое внимание он уделял портретам, особенно женским

(портрет графини Альбы, «Маха обнаженная», «Маха одетая», «Махи на балконе»). Он безоговорочно стал на сторону народа, боровшегося против наполеоновской интервенции («Расстрел повстанцев»). Большую известность получили офорты «Капричиос» (80 листов с комментариями художника). В них острая сатира направлена против церкви, дворянства, властей, а также против невежества и суеверий, царящих в обществе.

В рамках Просвещения в культуре возникло новое направление – сентиментализм. Представители этого направления разочаровались в возможностях разума улучшить жизнь людей, и основное внимание обратили на чувства человека. Писатели-сентименталисты анализировали тончайшие оттенки собственных чувств и настроений. Героями произведений были люди ничем не примечательные, слабые и гонимые. Излюбленные жанры литературы сентиментализма – романы в письмах, дневники, стихи. Наибольшее развитие это направление получило в английской литературе. Роман писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» дал название этому стилю. Известными английскими авторами были Г. Филдинг (1704 – 1754 гг.), он написал роман «История Тома Джонса, найденыша», в котором показал уродливое воздействие денег на человеческие отношения. Большое внимание писатели-сентименталисты уделяли пейзажу.

Сентиментализм нашел свое отражение и в живописи. Английский художник этого направления Томас Гейнсборо (1727 – 1788 гг.) основное внимание уделял портретам, которые писал на фоне пейзажа. Этот жанр занял главное место в Английской Королевской Академии искусства (открыта в 1768 г.), одним из учредителей которой был Гейнсборо. Художник первым из английских мастеров придерживался реалистических традиций в пейзажной живописи. Французский художник Жан Батист Грёза (1725 – 1805 гг.) основное внимание уделял женским и девичьим портретам и жанровым картинам.

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, органическое развитие стран и народов. От этих ударов Просвещение уже не оправилось. Оно внезапно сошло с подмостков истории, заставив потомков задуматься, в чем же заключается его историческое предназначение.

Эпоха Просвещения оставила значительный след в развитии искусства. Культурное наследие этого периода до сих пор поражает необычайным разнообразием, богатством жанров и стилей, глубиной постижения человеческих страстей, величайшим оптимизмом и верой в человека и его разум.

13.3. Европейская культура XIX века

XIX век – это время огромных изменений в экономических, политических и религиозных отношениях, развитие науки, промышленная революция, которые повлияли на развитие всех направлений искусства.

Важнейшими историческими событиями начала XIX века были завоевательные походы Наполеона. Во второй половине века во Франции происходят две революции. В 1848 г. был свергнут король Луи-Филипп Бурбон и в стране вновь была установлена республика (Вторая республика), президентом которой был избран Луи Наполеон Бонапарт (племянник Наполеона I), провозгласивший себя в 1852 г. императором (под именем Наполеона III). Во время франко-прусской войны (1870 – 1871 гг.) его войска

потерпели поражение под Седаном и император был низложен. В 1871 г. в Париже произошло восстание, которое привело к возникновению Парижской коммуны. После ее поражения во Франции окончательно устанавливается республиканская форма правления (Третья республика), которая постепенно приобрела современный вид.

Во второй половине XIX века Австрия утратила положение великой державы, а в 1867 г. она заключила соглашение с Венгрией и они создали единое государство Австро-Венгрию (империя Габсбургов).

В США главным событием была война Севера и Юга (1860 – 1865 гг.), закончившаяся победой северян. Официально война велась за освобождение негров, но за этим скрывались серьезные экономические противоречия. Вторым важным событием было освоение «Дикого Запада», которое нашло широкое отражение в художественной культуре, прежде всего в литературе и кино в жанре «вестерн».

На Ближнем Востоке крупнейшим государством была Османская Турция, которая в союзе с Англией и Францией воевала против России (Крымская война 1853 – 1856 гг.), В конце XIX века Болгария освободилась от турецкого владычества, а к началу XX в. Турция превратилась в полуколонию европейских государств.

На протяжении XVI – XIX вв. европейские государства создавали свои колонии в Азии, Африке, Америке, Австралии. Крупнейшими колониальными державами XIX в. были Англия и Испания. Однако Испания в это время была отсталой в экономическом плане страной и это привело к тому, что часть ее колоний в Америке обрела независимость. В конце века Англию начинают теснить Германия, Франция, США. Столкновение экономических и политических интересов, борьба за влияние в колониях становятся причинами ряда локальных войн в начале XX века.

Все эти исторические события нашли отражение в искусстве, повлияли на создание новых жанров в литературе. Особенностью развития европейской культуры XIX века было значительное разнообразие видов, направлений и жанров художественного творчества. Однако главное место занимает реалистическое направление, давшее блестящие результаты во всех видах творчества во всех странах.

XIX век был временем бурного развития науки, техники и промышленности. Большое развитие получили паровые машины для фабрично-заводских предприятий, для железнодорожного транспорта, торговых судов и военных кораблей, для нужд сельского хозяйства.

Изобретательство коснулось и художественной деятельности Французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер разработал в 1839 г. первый способ фотографии – дагеротипию, в которой светочувствительным веществом служил ионид серебра. Изобретателем фотографии считается Жозеф Нисефор Ньепс, опытами которого пользовался и Дагер.

Возникновение телеграфа связано с изобретением художником Сэмюэлем Морзе телеграфного кода, названного в его честь «азбукой Морзе». В 1861 г. немецкий изобретатель Филипп Рейс продемонстрировал действие телефона. Изобретение новых способов производства стали британским инженером Генри Бессемером пошло на пользу железнодорожному транспорту, судостроению, а также военной промышленности. Строительство крупнотоннажных судов позволило за один рейс перевозить через океан примерно 4000 пассажиров из Европы в Америку. Первая европейская железная дорога была открыта в середине века. Большим мировым событием было открытие Суэцкого канала в 1869 г. Новый канал соединил Красное и Средиземное моря, что значительно сократило протяженность морского пути из Европы в Азию и Австралию.

В Лондоне на Всемирной выставке (1851 г.) впервые представители разных стран и народов получили возможность показать свои достижения.

Демонстрация достижений технического прогресса помогала людям осознать реальности новой индустриальной цивилизации. Особый интерес вызвал павильон Хрустальный дворец, построенный по проекту Джозефа Пекстона из стекла и железа.

Развитие науки в XIX в. не уступало технике. Жорж де Кювье реформировал сравнительную анатомию и палеонтологию. Луи Брайль создал систему письменности для слепых. Огромное значение в познании мира имело создание Т. Шванном и М. Шлейденем клеточной теории, показавшей единообразную структуру всех живых организмов. Английский натуралист Чарльз Дарвин создал эволюционное учение в биологии, внедрил идею развития в естествознании. Изобретение Нобелем динамита вызвало революцию в военной технике и в промышленных технологиях. Нобель работал в оружейной промышленности России, в 1865 г. основал фабрику по производству динамита. В 1895 г. он учредил фонд Нобелевских премий. Р. Майер, Дж. Джоуль, Г. Гельмгольц открыли законы сохранения и превращения энергии, что обеспечило единую основу для всех разделов физики и химии. Благодаря периодической системе элементов, открытой русским ученым Д.И. Менделеевым, была доказана внутренняя связь между известными видами вещества. Открытие электрона, радия, превращения химических элементов, создание А. Эйнштейном теории относительности и квантовой теории М. Планком ознаменовали прорыв в области микромира и больших скоростей. В самом конце XIX в. русский изобретатель А.С. Попов впервые использовал электромагнитные волны для беспроволочной связи.

Все эти научные достижения породили особое умонастроение – сциентизм, то есть веру в неограниченные возможности человеческого разума и науки, в то, что с помощью науки удастся решить все социальные проблемы.

Развитие средств транспорта и связи облегчило международные контакты и способствовало интенсивному культурному обмену. Участились гастроли и личные встречи деятелей культуры, возросла интенсивность переписки.

Языковой барьер был частично преодолен благодаря развитию переводческой деятельности. А это способствовало взаимопроникновению национальных культур.

Философия в XIX в. получила наиболее развитие в Германии. В начале века здесь возникает школа классической немецкой философии. Ее основоположником был Иммануил Кант (1724 – 1804 гг.), а видными представителями – Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775 – 1854 гг.), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831 гг.), Людвиг Фейербах (1804 – 1872 гг.). Заслугой этой школы, в частности Шеллинга и Гегеля, было философское осмысление историзма, который играет важную роль во всей современной культуре. Также они разрабатывали вопросы развития государства. Из этой школы вышли Карл Маркс (1818 – 1895 гг.) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895 гг.), которые создали новое философское учение – марксистскую философию, сыгравшую важную роль в общественном и культурном развитии многих стран мира в XIX – XX вв.

Важным философским течением, также возникшим в Германии, была «философия жизни». Ее основоположником считают Артура Шопенгауэра (1788 – 1860 гг.). Он разработал учение о мире как воле и представлении. Многие его идеи нашли развитие в учении Фридриха Ницше (1844 – 1900 гг.).

В середине XIX века во Франции возникает позитивизм, основоположником которого был Огюст Конт (1798 – 1857 гг.). Возникновение позитивизма было обусловлено развитием и успехами естественных наук. Особенность – ориентация на методы естественных наук в решении философских проблем. Под влиянием позитивизма в обществе возник нигилизм.

От эпохи Просвещения XIX век унаследовал внимание к проблемам воспитания и образования, Именно в это время педагогика становится самостоятельной наукой. Ее проблемы обсуждались и теоретиками-философами (Ф. Энгельс) и практиками (швейцарский педагог И.Г. Песталоцци (1746 – 1827 гг.), немецкий педагог А. Дистервег (1790 – 1866 гг.).

Основным художественным направлением начала XIX в. в странах Европы и Северной Америке стал романтизм, который наиболее ярко проявился в литературе, музыке, изобразительном искусстве. Представители романтизма проявили значительный интерес к национальному прошлому (нередко идеализировали его), традициям фольклора, культуре своего и других народов, стремились создать универсальную картину мира. Своего расцвета романтизм достиг в 20-30-е годы XIX века.

В литературе романтизм создал своего героя: человек с сильными чувствами, с острой реакцией на мир, отвергающий законы, тоскующий по идеалу. Для писателей важным было не воспроизвести реальную действительность, а показать свое отношение к ней.

Родиной романтизма была Германия. Видный представитель этого направления Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822 гг.). Писал прозу («Эликсир дьявола», «Золотой горшок»), сказки («Крошка Цехес», «Повелитель блох»). Гофман – один из основоположников немецкой романтической музыкальной эстетики и критики, автор одной из первых романтических опер «Ундина». Известным немецким поэтом-романтиком был Генрих Гейне (1797 – 1856 г.). В своем творчестве опирался на народную песню.

Английский романтизм представлен творчеством Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788 – 1824 г.). В его поэме «Паломничество Чайльд Гарольда» появляется новый тип романтического героя-бунтаря, разочарованного посленаполеоновским устройством общества. Перу Байрона принадлежат философские поэмы-драмы «Манфред» и «Каин». Одно из лучших

произведений Байрона – роман в стихах «Дон Жуан». Поэт участвовал в движении карбонариев в Италии, в борьбе за свободу Греции, где и погиб. Свободолюбие и пророческие предвидения сделали Байрона властителем дум тогдашней Европы.

Известными английскими поэтами-романтиками были Джон Китс (1795 – 1821 гг.) и Перси Бишу Шелли (1792 – 1822 гг.). Английский писатель Вальтер Скотт (1771 – 1832 гг.) писал исторические романы «Пуритане», «Айвенго», в которых наблюдалось сочетание романтической и реалистической тенденций.

В первой трети XIX века романтизм стал основным направлением в литературе Франции. На первом этапе его представлял Франсуа Рене де Шатобриан (1768 – 1848 гг.). Во всех произведениях содержится полемика с идеями Просвещения и революции, католицизм провозглашается основой и содержанием искусства. Поэтому Шатобриана относят к консервативному крылу романтизма.

Представителями прогрессивного романтизма были В. Гюго и Жорж Санд.

Виктор Гюго (1802 – 1885 гг.) сформулировал принципы новой романтической драматургии. Он выступал за свободу и естественность, против строгого разграничения жанров, утвердившихся в классицизме, признавал смешение комического и трагического. Он был крупнейшим поэтом. Писал драматические произведения, наиболее известные «Эрнани», «Кромвель», «Марион Делорм». Выдающиеся романы Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется». Особое место в его творчестве занимает роман «Отверженные», в котором подняты острые социальные проблемы XIX века. Критикуя недостатки общественного устройства, Гюго не теряет веры в возможность нравственного перерождения человека

Жорж Санд (настоящее имя Аврора Дюдеван, 1804 – 1876 гг.) поднимала в своих романах («Индиана», «Консуэло») острые социальные вопросы – положение женщины в семье и обществе.

Александр Дюма в своих романах уделял внимание историческим событиям, дополняя их приключениями героев («Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго»).

Известными сказочниками XIX века были датчанин Ганс Христиан Андерсен (1805 – 1875 гг.) и немцы братья Якоб (1785 – 1863 гг.) и Вильгельм Гримм (1786 – 1859 гг.).

В музыке романтическое направление представлено творчеством выдающихся композиторов разных стран. Известным немецким композитором, музыкальным критиком, выразителем эстетики романтизма был Роберт Шуман (1810 – 1856 гг.). Он создал фортепианные циклы («Бабочки», «Карнавал»), лирико-драматические вокальные циклы, оперы, оратории. Первым представителем романтической оперы в Германии был К.М. Вебер (1786 – 1826 гг.). Он определил основные направления немецкого оперного искусства: народно-легендарная и сказочная опера («Вольный стрелок», опера на средневековый рыцарский сюжет «Эврианта»).

Романтическое направление представлено в творчестве немецкого композитора, дирижера, музыкального писателя, реформатора оперного искусства Рихарда Вагнера (1813 – 1883 гг.). Знаменитые оперы «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда». Музыка Вагнера отличается огромной выразительностью, его оперы – целостные художественные произведения, в которых сочетаются музыка, поэзия, актерское мастерство, танец, живопись, архитектура.

Композиторами-романтиками были француз Гектор Берлиоз (1803 – 1869 гг.), венгр Ференц Лист (1811 – 1886 гг.), поляк Фредерик Шопен (1810 – 1849 гг.), итальянец Никколо Паганини (1782 – 1840 гг.).

Романтизм в живописи наиболее ярко проявился в творчестве французских художников. Теодор Жерико (1791 – 1824 гг.) освободился от влияния классицизма, стремился найти героическое в реальной жизни.

Наиболее известная картина Жерико – «Плот Медузы». Также он писал портреты, бытовые сцены, пейзажи. Эжен Делакруа (1798 – 1863 гг.) большое внимание уделяет историческим сюжетам. В разгар революционных событий 1830 г. он пишет знаменитую картину «Свобода на баррикадах». Известны его картины «Алжирские женщины», «Взятие крестоносцами Константинополя», «Резня на Хиосе». Делакруа по праву считают создателем исторической живописи Нового времени.

Заслуженой романтиков стала демократизация искусства графики, создание более гибких форм в литографии и книжной гравюре на дереве. Особое место среди книжных иллюстраторов-графиков принадлежит французскому художнику Гюставу Доре (1832 – 1883 гг.). До сих пор с его иллюстрациями издаются Библия, «Божественная комедия» Данте, «Дон Кихот» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. С романтизмом связано творчество французского графика-карикатуриста и художника Оноре Домье (1808 – 1879 гг.).

Особенно яркое выражение романтизм получил в балете. Романтический балет сформировался во Франции в середине XIX в. и получил распространение во всей Европе. В балетных спектаклях главенствующее положение стала занимать танцовщица, получили развитие прыжки и танец на пальцах. Первой использовала танец на пуантах итальянская танцовщица Мария Тальони (1804–1884). От романтического балета берет начало кордебалетный танец, который получил дальнейшее развитие на протяжении XIX в. Особенно выразительные кордебалетные партии созданы в балете «Жизель» композитора А. Адана.

Таким образом, романтизм оставил значительный след в искусстве. Он обогатил мировую культуру непреходящими по своему значению духовными ценностями и показал новые пути ее развития.

В 30–40-е гг. XIX в. наряду с романтизмом в художественной литературе и изобразительном искусстве утверждается реализм и к середине века

становится господствующим направлением в европейской культуре. Реализм возник во Франции и Англии. По своей идейной направленности он становится критическим реализмом. Вместе с тем творчество писателей реалистов пронизано идеями гуманизма и социальной справедливости.

В 30-40-е годы лучшие произведения этого стиля создаются во Франции. Творчество Оноре де Бальзака (1799 – 1850 гг.) является вершиной западноевропейского реализма. Он создал эпопею «Человеческая комедия», в которой романы связаны общим замыслом и многими персонажами. Наиболее известные романы этой эпопеи – «Шагреневая кожа», «Евгения Гранде», «Отец Горио».

Известный представитель критического реализма – Стендаль (наст. Анри Бейль, 1783 – 1842 гг.). Героями его романов «Красное и черное», «Пармская обитель» являются современники. Автор дает собственную трактовку обманчивого внешнего вида героев и их лицемерия.

Крупнейшим представителем реализма был Гюстав Флобер (1821 – 1880 гг.). 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. Несмотря на это, Флобер дал замечательное критическое изображение действительности, не остался в стороне от общественной борьбы. Его лучшие романы – «Мадам Бовари», «Воспитание чувств».

Творчество Ги де Мопассана (1850 – 1893 гг.) отличается острым анализом социальных проблем. Писал новеллы и рассказы. Лучшие романы писателя – «Жизнь», «Лучший друг».

Вершиной английского критического реализма является творчество Чарльза Диккенса (1812 – 1870 гг.). В своих романах «Домби и сын», «Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд» он выступает против буржуазии, которую

считает носителем зла. Все романы Диккенса отличаются оптимизмом, национальным юмором, трезвым, реалистическим взглядом на жизнь.

Уильям Мейкпис Теккерей (1811 – 1863 гг.) в романе «Ярмарка тщеславия» показал пороки, присущие буржуазному обществу.

В конце XIX века реалистическое направление английской литературы представлено творчеством трех писателей, получивших мировую известность. Джон Голсуорси (1867 – 1938 гг.), лауреат Нобелевской премии 1932 г., в трилогии «Сага о Форсайтах» и «Современной комедии» дал эпическую картину нравов буржуазной Англии конца XIX – начала XX вв. Джордж Бернанд Шоу (1856 – 1950 гг.), лауреат Нобелевской премии 1925 г., писал драмы, в центре которых было столкновение враждебных идеологий, бескомпромиссное решение социально-этических проблем. Герберт Джордж Уэллс (1866 – 1946 гг.) – классик научно-фантастической литературы. Проблемы научно-технического прогресса он связывает с социальными и нравственными прогнозами развития общества. В романах «Машина времени», «Человек-невидимка» он опирался на новейшие научные концепции.

В последней трети XIX века мировую известность приобретает литература скандинавских стран. Прежде всего это творчество писателей Ибсена и Гамсуна. Генрик Ибсен (1828 – 1906 гг.) создал остросатирические социально-реалистические драмы «Кукольный дом» («Нора»), «Приведения», «Враг народа». Кнут Гамсун (1859 – 1952 гг.) написал психологические романы «Голод», «Мистерии», «Пан», «Виктория», в которых изображен бунт личности против обывательской среды. В конце XIX века творчество этих норвежских писателей, а также русских писателей И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, оказали большое влияние на общественное сознание и литературное творчество других народов.

На основе реализма возникает особое направление в искусстве – натурализм. Наибольшее влияние это направление приобретает в 80-е годы

XX века во французской литературе. Крупнейшим представителем и теоретиком этого течения был Эмиль Золя (1840 – 1902 гг.). Он разработал собственную теорию, согласно которой роман должен быть построен на научной основе, фактором, определяющим характер героев, является наследственность и среда. Главный труд Золя – двадцатитомная серия романов «Ругон-Маккары», в которых он отобразил жизнь Франции в период 1852 – 1870 гг.

В XIX веке в литературе возникают два новых жанра, которые заняли в XX веке ведущее место в массовой литературе: фантастика (представители француз Жюль Верн (1828 – 1905 гг.) и англичанин Герберт Уэллс) и детектив (представители американец Эдгар По (1809 – 1849 гг.) и англичанин Артур Конан Дойл (1859 – 1930гг.)).

Во 2 половине XIX – начале XX вв. в культуре возникают новые тенденции, которые получили название декаденство. Для него характерны настроения безнадежности и пессимизма, мотивы отчаяния и всеотрицания, тоска по духовным идеалам, неприятия жизни. Декаденство встречается у символистов и модернистов.

В конце XIX – начале XX вв. в Европе сложилось новое направление в искусстве – символизм, который нашел свое отражение и в литературе. Поэты-символисты использовали слова в их символическом, а не конкретном значении. Известны французские поэты-символисты Шарль Бодлер (1821 – 1867 гг.), Поль Верлен (1844 – 1896 гг.), Артюр Рембо (1854 – 1891 гг.). Возникновение символизма связывают с выходом в свет в 1857 г. сборника стихов Ш. Бодлера «Цветы зла». После падения Парижской коммуны (1871 г.) во французском символизме появляются декаденские настроения. Важным моментом в развитии символизма было появление в 1866 г. первого сборника П. Верлена «Сатурновые стихи». Также в 1886 г. был опубликован «Манифест

символизма», написанный поэтом Ж.Мореасом. Этот манифест окончательно оформил символическое направление во французской поэзии.

Символизм получил распространение и в других странах. Символические пьесы писал бельгийский драматург Морис Метерлинк (1862 – 1949 гг.). Его пьесы-сказки «Принцесса Мален», «Палеас и Малисандра» показывают повседневную таинственную обреченность человека на одиночество и смерть, знаменитая «Синяя птица» – о возможности победы над злыми природными и жизненными стихиями.

Представители этого направления в искусстве стремились с помощью символов показать «скрытую реальность» идеальную сущность мира, его «нетленную красоту». 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.

Музыка XIX века, кроме романтизма, представлена и реалистическим направлением, а наиболее популярным жанром становится опера. Основным жанром итальянской оперы I половины XIX века была опера-буфф – комическая опера. Наиболее известны композиторы Дж. Россини (1792 – 1868 гг., оперы «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка»), Г.Донцетти (1797 – 1848 гг., оперы «Лючия ди Ламмермур», «Любовный напиток»).

В условиях политической реакции в Италии опера проявила себя как самый массовый и демократический жанр театрального искусства. Вершина реализма в опере XIX века – творчество великого итальянского композитора Джузеппе Верди (1813 – 1901 гг.). В своих операх Верди стремился затронуть различные социальные и даже политические проблемы. В операх «Травиата», «Риголетто», «Трубадур» показаны проблемы социального неравенства, историческая тема воплощена в операх «Бал-маскарад», «Дон Карлос», «Набукко». Вершиной творчества Верди считают оперы «Аида» и «Отелло».

Верди важное место отводит оркестру и хору. Сейчас оперы Верди постоянно ставятся в оперных театрах мира.

Высшим достижением музыкального и оперного искусства во Франции стало творчество Жоржа Бизе (1838 – 1875 гг.) – создателя оперы «Кармен», которая признана вершиной французской реалистической оперы.

В конце века в итальянской опере сформировалось особое направление – веризм. Композиторы этого направления чаще всего становились известными по одному произведению. Так, Р. Леонковалло (1857 – 1919 гг.) написал оперу «Паяцы», в которой показана жизнь бродячих актеров, П. Масканьи (1863 – 1945 гг.) – оперу «Сельская честь», героями которой были крестьяне. Наиболее известным композитором является Дж. Пуччини (1858 – 1924 гг.). Он создал несколько опер, которые до сих пор украшают репертуар многих театров, – «Тоска», «Богема», «Чио-чио-сан» (второе название этой оперы «Мадам Баттерфляй»). Оперы веристов отличались жизненно достоверными сюжетами, правдивым отображением душевного мира простых людей.

В середине XIX века возникает новый музыкальный жанр – оперетта. Родиной этого жанра стала Франция, а основателем – Ф. Эрве (1825 – 1892 гг.), который создал оперетты «Маленький Фауст», «Мадемуазель Нитуш». Известным автором оперетт был французский композитор Ж. Оффенбах (1819 – 1880 гг.). Наиболее известны оперетты «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Парижская жизнь», также он написал оперу «Сказки Гофмана». Прекрасные оперетты были созданы венским композитором И. Штраусом (1825 – 1899 гг.) – «Летучая мышь», «Веселая вдова», «Цыганский барон», которые ставят и сейчас.

В архитектуре начала XIX века продолжал господствовать стиль классицизм. В наполеоновской Франции он развивается в особый стиль империи – ампир, который соответствовал новым политическим и идеологическим задачам. Архитектура должна была прославлять и

возвеличивать Наполеона. Архитекторы этого стиля обратились к архитектуре древнеримской империи, которая большего всего отвечала запросам этого периода. Строительство эпохи Наполеона не отличалось размахом, т.к. войны отвлекали все средства. Строили триумфальные памятники, реконструировали старые здания и отделывали дворцовые интерьеры. В Париже на Елисейских полях поставили триумфальную арку Звезды (архитектор Ж.-Ф. Шальгрэн), а на Вандомской площади – мемориальную колонну (архитекторы Ж. Лепера и Ж. Гондуэн), которая подражала колонне Траяна в Риме. Придворные архитекторы Наполеона Шарль Персье и Пьер Фонтен в основном оформляли интерьеры и работали для художественной промышленности. Они перестроили замок Мальмезон – резиденцию Наполеона, расширили Лувр, произвели отделку дворцовых интерьеров.

В первой половине XIX века происходит постепенный отход от классицизма, который перестал соответствовать идеологическим, социальным и бытовым требованиям. В 1830 – 1840-х годах архитекторы проявили интерес к готике, Ренессансу, барокко. Они сознательно смешивали эти стили и этот конгломерат стилей получил название эклектика. В этом стиле построены в Лондоне огромное здание парламента (архитектор Ч. Бэрри), рейхстаг в Брелине (архитектор П. Валло), в Париже здание Большой оперы (Гранд Опера, архитектор Ш. Гарнье). Названные сооружения в функциональном плане вполне соответствовали современным требованиям, в них были применены новейшие конструкции, лучшие облицовочные материалы, но в художественном отношении они были в той или иной мере обращены к прошлому. Эклектика начала формироваться с 1830-х годов и сохранила свое влияние на архитектуру на протяжении всего века.

Уже с начала XIX века в строительстве начали использовать металлы – чугун, железо, облегченные своды. Во второй половине века начали применять сталь, позже – железобетон. В течение длительного времени эти материалы

рассматривались как вспомогательные, их скрывали под каменными оболочками, под облицовкой. Широко использовать эти материалы стали только с 1980-х годов.

Первым случаем применения в архитектуре металлического каркаса здания был построенный в 1843 – 1850-х годах французским архитектором Анри Лабрусом читальный зал парижской библиотеки святой Женевиевы. На Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне архитектор Д. Пэкстон построил грандиозный павильон «Хрустальный дворец», который почти полностью был покрыт стеклом. В 1850-х и 1860-х годах строятся на основе металлических конструкций с использованием стекла крупные лондонские и парижские вокзалы, крупные универсальные многоэтажные магазины.

В середине XIX века отмечается дальнейший технический прогресс строительства: используют сварочное железо, а в 1856 г. был изобретен бессемеровский процесс производства стали. В 1889 г. в связи с Международной выставкой по проекту Густава Эйфеля в центре Парижа была возведена башня высотой 312 метров, смонтированная из стальных элементов. Она получила название по имени своего создателя Эйфелева башня и сейчас является символом Парижа.

В 1890-х годах в архитектуре формируется новый стиль – модерн, который явился средством преодоления эклектики. Модерн был распространен в Европе и Америке в 1890-е и 1900-е годы. Модернисты стремились противопоставить смешению старых архитектурных стилей новую, оригинальную и логичную архитектуру. Особое внимание они обращали на новые материалы – железобетон, стекло, в облицовке – керамику, изразцы. В ранний период модерн использовался в эклектических сооружениях.

Значительными мастерами модерна были: австрийские архитекторы О. Вагнер (1841 – 1918 гг.) и И. Ольбрих (1867 – 1908 гг.), бельгийский – Ван де Вельде (1863 – 1937 гг.), английский – Ч. Макинтош (1868 – 1928 гг.),

американский – Л. Салливэн (1856 – 1924 гг.). Эти архитекторы в основном строили небольшие здания: частные дома, магазины, здания вокзалов. В начале XX века модерн постепенно переходит в свою позднюю «конструктивную» стадию. Уменьшается значение декоративного убранства фасадов, главное внимание уделяют конструктивным элементам, простоте и экономичности. В начале века начинается творчество двух крупных архитекторов – француза О. Перре (1874 – 1954 гг.) и американца Ф.Л. Райта (1869 – 1959 гг.). Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) приостановила строительство и привела к разрушениям во многих городах.

В живописи XIX века получает развитие реалистическое направление. Во Франции в 30-70-е годы это направление представлено творчеством художников Ж.Ф. Милле (1814 – 1875), создавшего цикл картин из жизни крестьян («Сборщицы колосьев»), и Гюстава Курбе (1819 – 1877 гг.) – выдающегося мастера жанровой живописи, изображавшего жизнь без прикрас («Похороны в Орнане», «Шторм на море», «Натюрморт с яблоками и гранатами»). Творчество этих художников противостояло академической живописи, они стали предшественниками импрессионизма. Художником, который предвосхитил возникновение импрессионизма, был Эдуард Мане (1832 – 1883 гг.). Он правдиво изображал жизнь Парижа, давал точные характеристики его обитателям («Завтрак на траве», «Чаепитие», «Нана», «Олимпия»). Его последняя картина «Бар в Фоли-Бержер» – сильнейшая страница в истории французского критического реализма.

Английскими художниками реалистического направления были Уильям Тёрнер (1775 – 1851 гг.) («Кораблекрушение») и Джон Констебль (1776 – 1837 гг.), который прославлял человека его созидательный труд, привлекательность природы («Телега для сена, переезжающая брод», «Хлебное поле» и др.).

Под влиянием реалистической живописи в 1874 г. появилось новое направление во французском искусстве – импрессионизм. Название этому направлению дала картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», выставленная в 1874 г. в «Салоне отверженных», где представили свои картины художники, отвергнутые официальным Салоном.

Художники-импрессионисты объединились для борьбы за обновление искусства и преодоление официального салонного академизма. Они считали, что картины надо создавать на пленэре, то есть, на открытом воздухе, писать только чистыми красками (цвета радуги), не смешивая их на палитре. Основное внимание пейзажам уделяли Клод Моне (1840 – 1926 гг.) и Камиль Писсаро (1830 – 1903 гг.), Эгар Дега (1834 – 1917 гг.) стремился запечатлеть движение и обыденную жизнь людей, Огюст Ренуар (1841 – 1919 гг.) предпочитал писать женские и детские портреты, жанровые картины, на которых основное внимание уделял людям. После проведения в 1886 г. восьмой (первой успешной) выставки эта группа распалась, исчерпав возможности развития как системы единого направления в живописи.

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 гг.). В своем искусстве он прославлял красоту и благородство человека («Граждане Кале», «Поцелуй», «Мыслитель» и др.).

Основные черты импрессионизма получили свое развитие в постимпрессионизме. Яркими представителями этого направления были французские художники Сезанн, Гоген и голландец Ван Гог. Испытав влияние импрессионизма, каждый из них был яркой индивидуальностью и поэтому творчество каждого художника очень своеобразно. Поль Сезанн (1839 – 1906 гг.) использовал чистые краски и цветовые контрасты. Основные жанры –

портрет, пейзаж, натюрморт («Берега Марны», «Персики и груша» и др.). В творчестве Сезанна впервые появляются элементы кубизма.

Поль Гоген (1848 – 1903 гг.) является один из главных представителей постимпрессионизма, близок к символизму. Живописью Гоген начал заниматься в 1870-е гг., учился в академии Коларосси. Уже в 1876 г. его пейзажи были приняты на парижском Салоне, а с 1879 г. Гогена приглашают к участию в выставках импрессионистов. В 1888 г. в Понт-Авене Гоген возглавляет группу художников, создавших объединение «цветового синтеза», для которого было характерно упрощение и обобщение формы, нанесение контура фигур черной или синей краской («Видение после проповеди», 1888 г.). В 1889 г. Гоген уезжает на острова Океании, Период, проведенный Гогеном на острове Таити (1891 – 1893 и 1895 – 1901 гг.) и на острове Доминик (1901 – 1903 гг.) стали самыми плодотворными в творчестве художника. Наиболее известны картины этого времени «Аве Мария», 1891 г.; «Пейзаж с павлином», 1892 г.; «А ты ревнуешь?», 1892 г.; «Женщина с плодом манго», 1893 г.; «Жена короля», 1896 г.; «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?», 1897 г. Особое значение Гогена в мире искусства конца XIX века определяется его интересом к культурам «заморских» народов и его теоретическими разработками по созданию живописной системы «синтетизма», а также его необычной судьбой.

Известным представителем постимпрессионизма был Винсент ван Гог (1853 – 1890 гг.). Ранние работы он посвящал жизни крестьян, шахтеров, ремесленников и они отличались темной палитрой («Едоки картофеля», 1885 г.). В 1886 – 1888 гг. Ван Гог живет в Париже и посещает частную художественную школу, знакомится с искусством импрессионистов. Это оказало влияние на окончательное формирование его творческой манеры. Картины становятся более светлыми. Наиболее известные работы были написаны после его переезда в Арль (1888 г.). Ван Гог пишет пейзажи «Красные виноградники в Арле», 1888 г.; «Сеятель», 1888 г.; «Звездная ночь», 1889 г.;

«Ирисы в Сен-Реми», 1889 г.; «Хлебное поле с воронами», 1890 г.. Знаменитые натюрморты Ван Гога «Подсолнухи», 1888 г. и «Стал Ван Гога», 1888 г.. Ван Гог пишет несколько автопортретов, один из наиболее известных – «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой», 1889 г., а также пишет портреты «Портрет доктора Гаше», 1890 г., и «Портрет доктора Рея». 1889.

Творчество художников-постимпрессионистов оказало большое влияние на развитие живописи начала XX века.

14. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА

14.1. Особенности западноевропейской культуры XX века

Культура XX века, как и многие социальные явления, формируется на основе различных политических, экономических и социальных факторов. Исследователи отмечают кризисный, противоречивый, переломный характер культуры всего столетия, отразивший социальные потрясения, войны, революции, экономические кризисы и многое другое.

Подобные перемены социального характера кардинально изменили систему образования, искусства, науку. Научно-техническая революция определила новый характер культуры, наметилась интеграция научных исследований с производством, появились радио, аудио, видео – техника, телевидение, что преобразовало всю культуру. Философская литература, публицистика, конференции учёных широко обсуждали влияние техники на культуру и формирование нового типа личности.

Новое в культуре затронуло, в первую очередь, интеллигенцию. Характерным в её среде стало состояние безнадёжности, индивидуализма, скептического отношения к жизни. Среди представителей художественной культуры, особенно в начале века, формируется идеология декадентства, «искусства для искусства» (О. Ренуар, К. Моне. Л. Коринт).

С приходом в ряде европейских стран к власти фашизма начинается селекция не только наций, но и культурного наследия. На кострах сжигают книги Б. Брехта, Т. Мана, Л.Фейхтвангера, запрещают многие направления модернизма.

XX столетие дало жизнь противоречивым художественным направлениям, которые переплетались нередко в творчестве одного художника. Деятельность в искусстве его творцов приобретает разнообразный характер, они

не только рисуют или пишут книги, но и создают декорации, рисунки для тканей, иллюстрации, модели одежды, работают в сфере дизайна, рекламы.

Порождением эпохи XX века стала идея создания универсального языка культуры. Её интернациональный характер изменил условия и формы всех видов человеческой деятельности. Отражением новых перемен в культуре стало создание массового искусства и популярной культуры. Она разделилась на массовую и элитарную на основе различных выработанных стандартов, штампов, стала более доступной, ориентировалась на новые эталоны и героев для массового зрителя.

Сложными для понимания стали вопросы о характере стилевых течений в искусстве. Несмотря на разнообразие направлений в художественной культуре, можно отметить две основные тенденции: сохранение реалистических, классических традиций и отход от гуманистического наследия. Противников реализма объединяло стремление освободить искусство от реальности и создать особый мир в эстетической сфере. Существенное влияние на подобные взгляды оказал стиль модернизм, основу которого составила программа всеобщих художественных преобразований.

Свою задачу его идеологи видели в насыщении искусством реальной окружающей человека среды, эстетизации труда, быта, создании промышленного искусства. Идеинная платформа модернизма была сформулирована в философских теориях интуитивизма А. Бергсона, ницшеанства (Ф. Ницше), психоанализа З.Фрейда и К. Юнга и многих других.

Модернизм отрицал значение классического наследия, проявлял интерес к научным и техническим новшествам, идеям и методам. Мистика, магия, данные психологии и парапсихологии, подсознание человека становятся его ведущими темами. В модернизме нашли отражение проблемы экологии и последствия НТР, противоречия между технизацией и гуманизацией общества, по - новому трактуется и само искусство. Оно создаёт особый мир, где человек может

возвратиться к истокам цивилизации, укрыться от социальных проблем. Искусство должно быть наступательным, агрессивным, пропагандировать политические идеи и движения.

Для реализации подобных задач была преобразована вся система художественных средств и приёмов, осуществлялся активный поиск нетрадиционных и оригинальных форм во всех видах искусств. Модернизм тяготеет к определённым темам и сюжетам: война, смерть, любовь, страдания, эротика.

В 60-70-ые гг. XX века на смену модернизму приходит постмодернизм. Этот термин в философской литературе представлен в книге Жана-Франсуа Лиотара «Постмодернистское состояние». Своё теоретическое обоснование второй этап развития модернизма получает в работах Ж. Бодрийяра «Система вещей» (1969 г.) и П. Слотердйика «Волшебное дерево» (1985 г.).

Культура постмодернизма обладает чертами неопределённости, фрагментарности, иронии, фарса, деформации, эклектики, коллажа и субъективного соединения разнообразных стилей. Такая культура ориентирована на все слои общества, оказывает воздействие на внехудожественные сферы деятельности. Для постмодернизма характерна компиляция и цитирование, ориентация на зрителя, придание произведениям искусства зрелищности. Они превращаются в своеобразный товар, широко рекламируемый в обществе.

Развитие постмодернизма связано с индустриализацией общества и массовым потреблением, становлением средств массовой коммуникации, ростом сети художественных корпораций, требованиями рынка и рекламой. Культура в XX столетии унаследовала достижения предшествующих эпох, соединив, на основе законов преемственности, новаторство и традиции. XX век стал веком становления не только европейской, но и мировой культуры, как

следствие развития экономики и культурных контактов. Различные направления культуры своеобразно отразили указанные выше изменения.

14.2. Изобразительное искусство

В изобразительном искусстве начала XX века происходит постепенный отказ от опыта, накопленного в XIX столетии. Традиции реализма продолжают поддерживать художники тех стран, где особенно важными оставались вопросы истории и национального самосознания. Главным в тематике реализма становятся бытовые сценки и национальный уклад жизни народа. В поисках ответа на многие вопросы возникла необходимость переоценки понимания самого реализма. Появились различные направления реализма в искусстве, которые либо ориентировались на эмоциональный, чувственный характер образов, либо обращали внимание на социальные явления и их художественную оценку. В начале столетия формируются: «социальный реализм» (У. Керн), «живописный реализм» (О. Джон, А. Цорн).

Художники в начале XX века сохраняли интерес к тем явлениям прошлого, которые связаны с оригинальными находками в технике живописи (импрессионизм, пуантилизм). В художественной жизни Европы сформировалось салонное искусство, ориентированное на потребительские вкусы публики, носящее коммерческий характер.

Была разработана художественная программа национального романтизма, основанная на синтезе искусств, использовании народных ремёсел и промыслов, национальной идеи. Подобные взгляды воплотил в оформлении университета в г. Осло художник Э. Мунк. Неоклассицизм, популярный в начале века, вновь возродил интерес к античности с её идеальным миром формы и красоты. Таким предстаёт панно, созданное А. Бурделем для Театра Елисейских полей в Париже.

В 10-20-ые гг. XX века в Германии, Франции и Италии зарождаются необычные направления модернизма. Исторически первым, открыто противопоставившим себя реализму в 1905 г. стал фовизм (фр. «дикий»), несомненным лидером этого движения был А. Матисс (1869 – 1954 гг.). Художники – фовисты не выпускали манифестов, презирали классическое искусство и гордились тем, что их «нога не ступала в Лувр» (М. Вламинг). Их объединяло скептическое отношение ко всем формам социальной жизни. Они стремились показать в картинах минутный эффект восприятия, цветовые контрасты. Особое отношение к цвету оказало существенное влияние на решение декоративных задач всего искусства.

В эти же годы в Германии формируется экспрессионизм (лат. «выражение»). В июне 1905 года студенты Высшего технического училища в Дрездене объединились в группу «Мост», ставшую первой школой экспрессионизма. Вторым центром экспрессионизма стал г. Мюнхен, где В. Кандинский и Ф. Марк создали альманах, организовали выставку и объединение «Синий всадник». Они проповедовали уход от цивилизации в мир животных («Красные кони», 1911 г.). Их творчество, полное ужаса перед действительностью и будущим; ощущений безнадежности и беззащитности, построено на отталкивающей деформации и остром рисунке. После Первой мировой войны это направление распалось, одни его сторонники обратились к абстрактной живописи, другие сблизилась с реализмом. Немецкий художник Отто Дикс весь ужас войны выразил в пятидесяти офортах серии «Война» и картине «Окоп» (1933 г.), уничтоженной фашистами. Наиболее верным сторонником экспрессионизма остался А. Кубин, создавший иллюстрации к произведениям Достоевского, Гофмана, в своеобразной мистической манере.

В 1907 г. в Париже состоялась выставка Поля Сезанна, открывшая путь идеям кубизма, а первой программной работой кубизма стала картина главного его теоретика П.Пикассо «Авиньонские девушки» (1907 – 1908 гг.). Сторонники

кубизма в 1907 году создают объединение «Бато – Лавуар». Цветовая палитра кубизма была ограничена серыми и коричневыми, черными и белыми тонами. П.Пикассо (1881 – 1973 гг.) и Ж. Брак (1882 – 1963 гг.), их многочисленные последователи выступили против «старой эстетики, искажая поверхности геометрическими гранями, напоминающими форму куба. Кубисты изображали предметы, одновременно рисуя различные плоскости, соединяя их необычным образом, друг с другом.

В «Манифесте 1909 г.» были представлены принципы направления в искусстве, названного футуризмом (лат. «будущее»). Футуризм первым выступил откровенно враждебно по отношению к реализму, воспевал культ агрессии, урбанизации и машинной индустрии. «Искусство и война – великие проявления чувств, похоть – их цветок. Надо сделать из похоти произведение искусств», – так писали футуристы в своих работах. Их идеологом выступил итальянский писатель Ф. Маринетти. Подобные взгляды были реализованы в живописи и скульптуре У. Боччони, Дж Северини. Дальнейшая эволюция футуризма в 20-ые годы идёт, с одной стороны, к абстракции, а с другой – к крайнему натурализму.

Еще одно направление модернизма, сложившееся в 10-е гг. XX века – это абстракционизм или «беспредметное искусство». Один из его создателей, нидерландский живописец П. Мондриан (1872 – 1944 гг.) считал, что «чистая пластика создает чистую реальность». Группа его последователей в Голландии объединилась вокруг журнала «Стиль», провозгласив создание универсального образа мира посредством прямоугольников разного цвета на основе «денатурализации красок». Программные установки абстракционизма находят свое развитие в работе В. Кандинского «О духовном в искусстве», а также в системе «супрематизм», созданной К. Малевичем (1878 – 1955 гг.). Его знаменитая картина «Черный квадрат» стала символом парадоксальности и непонимания модернистских претензий в искусстве.

Второй период развития культуры (1917 – 1945 гг.) оказался связанным с революционными восстаниями, экономическими кризисами. Возникновением фашизма. Одним из существенных социальных явлений XX века, разделившим Европу и оказавшим влияние на искусство стала Октябрьская революция 1917 г. в России и последовавшие за ней события. Формируется советское искусство с его вечным вопросом о переоценке культурного наследия и отношении к искусству Западной Европы. Осмысление этих процессов способствовало обращению в культуре к интернациональным демократическим идеям. Таким было творчество А.Барбюса и французской группы художников «Кларте». В Италии результатом творческих поисков стало обращение к неоклассике (Ф. Казорати). С другой стороны, появляются художественные объединения, такие как итальянское «Новеченто» (1921 г.), которые пользовались поддержкой фашистского государства, стремившегося создать единое «арте ди реджиме».

В этот период развития культуры изменяется отношение к индустриальному дизайну, художественному конструированию, культурной политике многих стран, гражданской позиции художников, возрастает взаимосвязь искусства и публики в общественной жизни. Были созданы интернациональные культурные сообщества и организации, проводились конкурсы и фестивали, возникли новые центры художественной культуры.

Революционное искусство развивается как коллективное творчество в объединениях и группах, а самым значимым его достижением стала политическая графика (французская школа плаката). Плакатная живопись была основана на новой технике фотомонтажа, наглядности, особом стиле «Кассандра» (плакат «Звезда Севера», 1927 г.)

Необходимо вспомнить и то обстоятельство, что достижения и оригинальные находки в культуре Западной Европы были сделаны эмигрировавшими из России, Беларуси деятелями культуры (В. Кандинский, М. Шагал, А. Бенуа и другие).

В 20-30 гг. формируется новое направление модернизма – сюрреализм (фр. «сверхреальное»), вначале он был связан с литературой, а затем распространился на другие виды искусства. Особое влияние на взгляды художников оказали философские теории А. Бергсона и З. Фрейда, которые пропагандировали сюрреалистические журналы («Сюрреалистическая революция», 1924 г.) и «Первый манифест сюрреализма», написанный А. Бретоном (1896 – 1966 гг.). Многие негативные явления жизни и особое проявление психики, культ смерти и агрессивные влечения стали темами произведений живописи Х. Миро, М. Эрнста и многих других. Наибольшую известность приобрело творчество испанского художника Сальвадора Дали (1904 – 1989 гг.), который приехал в Париж из Испании и стал лидером сюрреалистов. Своеобразно воспринимая события Гражданской войны в Испании, он пишет в 1936 – 1937 гг. картины «Предчувствие Гражданской войны», «Осеннее каннибальство». В годы Второй мировой войны сюрреализм выходит за европейские границы и его главным центром становится США, куда эмигрируют многие художники. Идеи сюрреализма нашли отражение в дизайне, декоративно-оформительском и прикладном искусстве и в других сферах художественной культуры.

Третий период искусства начинается в 1945 г., с победы над фашизмом во Второй мировой войне. В это время возрастает значение научных открытий и технологий, происходит распад колониальной системы, образуются социалистические страны Восточной Европы. Искусство переживает множество кризисов, связанных с появлением таких его видов, которые ставят вопрос о сути самого искусства, его границах и новых функциях. Возникают вопросы о месте европейского искусства в мировой художественной культуре, о засилии в нем массовой культуры США. В 60–70-ые гг. в европейской культуре формируется постмодернизм, говоря о котором, западные теоретики отметили, что «появились контуры нового движения в искусстве, по сравнению с которым

все эстетические революции, имевшие место в прошлом, выглядят игрушечными».

Представители этих направлений создателями подобного искусства называют Марселя Дюшана и Ива Клайна. Его сторонники создают оптическое искусство (оп-арт), лидером которого был художник В. Вазарели. Оп-арт творит свой особый мир, отказываясь от традиционных красок и холстов, манипулируя линзами, зеркалами и оптическими приборами. Так «Кинетическое искусство» создается различными гудящими вращающимися механизмами и машинами, имитирующими подобие реальности

Во второй половине XX в. складываются основы «минимального искусства», геореализма, концептуализма, гиперреализма, «искусства антиформы», «деструктизма», «психоделитического искусства», происходит отказ от классических средств изобразительного искусства и поиск новых форм. «Искусство пространственных объектов» было рассчитано на осязательный эффект на основе имитации воссоздания реальных объектов. «Земляное искусство» стремится изменить мир, создавая траншеи и ямы, используя различную строительную технику. «Фотореализм» становится живописью визуальной документальности. Происходит отказ от самостоятельной эстетической ценности живописи, сферой деятельности многих художников становится прикладное искусство, связанное с рекламой, оформлением выставок, витрин.

Альтернативой модернизму XX века всегда становятся реализм, который представлен революционной графикой К. Кольвиц, Т. Стейплена, Ф. Мазореля. Именно это они в технике гравюры составили летопись современного мира (серия «Красный путь человека», «Мой человек», «Город»). Наибольшую известность получает творчество Кете Кольвиц – немецкой художницы и скульптора (серия «Крестьянская война»). После Второй мировой войны складывается «ангажированное» или политизированное искусство, главной

темой которого становится идея «Война не должна повториться» (Б. Таслицкий, Р. Гуттузо, Д. Манцу).

В это время обострилась конфронтация между двумя идейно–художественными течениями: реализмом и абстракционизмом. Многие демократические идеи нашли своё программное выражение в изобразительном искусстве реализма, героем которого стал народ, ведущий борьбу за свои права и место в жизни (Ж. Минне, Э. Барлах). Это нашло своё воплощение в плакате, книжной графике, носивших демократический характер. Абстрактная живопись в послевоенный период представлена многочисленными направлениями: технизированное, метафизическое, экспрессивное. Их последователи работают во многих странах Европы: во Франции – П. Сулаж, в Италии – М. Реджани, в Швейцарии – М. Билль.

14.3. Архитектура

Истоки архитектуры XX века связаны с идеями и практикой стиля модерн, сформировавшегося в XIX веке, который определил специфику и задачи новых направлений зодчества. Сложная ситуация в обществе начала века изменила взгляды на сущность и функции архитектуры. Сторонники модерна применяли свободную планировку, проекты необычных зданий, новые технические средства, создавали крупные гражданские проекты всемирных выставок, городских кварталов. Приверженцы модерна вели борьбу с нормативностью, эталонностью в архитектуре и выступали за ее обновление. Одними из первых, кто увидел новые возможности, стали архитекторы Ч. Макинтош, А. Гауди. Еще в 1892 г. художники в г.Мюнхен объединились в организацию «Молодые» («Югенстиль») и представили новое понимание целей и задач архитектуры, занявшись экспериментальными поисками. От решения эстетических задач эпохи средствами собственно архитектуры исследователи перешли к использованию данных науки и техники.

Изменения в архитектуре XX века стали возможны благодаря применению железобетона, стекла, особой технологии обработки металлов. Эти материалы применяли для создания различных инженерных сооружений. В 1910 г. Р. Майяр в г. Цюрихе строит склад с применением необычных конструкций. Архитектор Э. Фрейссине в аэропорту Орли (Франция) впервые возводит сборные железобетонные параболические ангары. Подобные опыты приобретают интернациональный характер, способствуют объединению усилий европейских архитекторов. В 1928 г. ими была подписана специальная Европейская декларация, созданы теоретические работы, пропагандирующие достижения «новой» архитектуры.

Происходит борьба сторонников техницизма и антитехницизма, поскольку даже те, кто принимал необходимость обновления в архитектуре, расходились в понимании средств и методов этих изменений (голландец Х. Берлаге и австриец А. Лоос). множество непохожих друг на друга направлений в архитектуре XX века получили название модернизм. Перед специалистами стала задача решения вопросов, которых не знала архитектура предшествующих эпох: стихийный рост городов, увеличение численности населения, низкие темпы строительства, переуплотнение застройки, уничтожение зеленых массивов, экологические проблемы.

Решение подобных вопросов было сложным и длительным процессом, а их теоретическое осмысление и практическая реализация осуществлялись в два этапа. Для первого наиболее существенным становится идейное расхождение с традиционными ценностями. Второй период – это ориентация на изменения конструктивных и художественных принципов. Сторонниками подобных перемен были во Франции архитекторы Г. Гимарт, Э. Андре, в Бельгии – В. Орта, в Голландии – Г. Берлаге.

Спорной оставалась возможность использования архитектурного наследия, художественных стилей предшествующих эпох и их соответствие

новым идеям. Поэтому в первую очередь споры велись относительно понимания традиционной архитектуры. Уже в начале века произошло разделение на два основных направления: модернизм и традиционную архитектуру. Они были крайне разнородными течениями, поэтому эти названия достаточно условны.

Большинство зданий гражданского назначения строились в стилях неореализма, необарокко, неоромантизма.

Стиль неоклассицизм особенно развивался во Франции, Италии и Англии, где сохранялись классические традиции в искусстве. Совет лондонского графства (1911 – 1922 гг. Р. Нотт), Ратуша в Осло (1933 г.) и многие другие сооружения стали уже историей неоклассицизма. Национальный романтизм получил развитие в северных странах Европы. Его особенностью было использование мотивов народного искусства (Национальная библиотека в г.Рейкьявике, вокзал в г.Хельсинке, арх. Сааринен). В странах фашизма указанные течения использовались для пропаганды силы, превосходства, «величия нации». Это была одна из причин, по которой модернизм не был признан государственным стилем в Европе, а получил свое воплощение в частном строительстве, соединив идеи органической архитектуры: комфорт, функциональность, рациональность.

В пестром многообразии подобных взглядов, целей, идей модернизма особое значение приобретают те, которые получили популярность в различных странах Европы. Таким было рационалистическое течение в архитектуре, представленное двумя направлениями: конструктивизмом и функционализмом. Их представители отдавали предпочтение ее технической стороне, решению утилитарных задач. Функционализм сформировался в Германии, а его главой и идеологом стал В. Гропиус (1883 – 1969 гг.), немецкий архитектор и дизайнер. Он основал теоретический центр и практическую базу новой архитектуры – Баухауз в Германии, представляющий высшую школу строительства и

художественного конструирования. В 1933 г. он был закрыт по распоряжению фашистских властей. Наиболее известным представителем этого направления был Ле Корбюзье (1887 – 1967 гг.). Он пытался соединить принципы проектирования с искусством, придавая большое значение решению социальных проблем. Идеи рационализма поддерживали Мис Ван дер Роэ (1886 – 1962 гг.) и немецкий архитектор Б. Таут. В практику вошла эстетическая теория, созданная Мис Ван дер Роэ, главным девизом которой становится высказывание: «Красота – это функция сооружения, она способна преобразовать через архитектуру общество». Б. Таут в книге «Распад городов» предложил заменить строительство крупных городов созданием посёлков на 500-600 жителей.

Влияние функционализма проявилось в создании новых типов построек, плоских покрытий крыш, квартир со встроенным оборудованием. Во многих странах были возведены многоэтажные здания и оригинальные коттеджи в элитных районах. Теоретиками «современного движения» в архитектуре Дж. Ричардсон и П. Портогези разработаны основные идеи архитектуры, воплощённые в жизнь после окончания Первой мировой войны. Особое внимание архитекторами уделялось разработке основных типов учебных заведений: блочный, павильонный, городок.

Архитектор Ф. Райт, выступив против функционализма, предложил проект «органической архитектуры», каждая постройка которой становилась неповторимой, уникальной, сливаясь с природой. Улучшение условий проживания людей, оздоровление городской среды, урбанизация и рост городов становятся главными проблемами градостроительства. Это способствовало формированию «социальной архитектуры», представители которой проводили реконструкцию районов в европейских (бульвар Стивенса в Париже, 1926 г.). С 1944 г. начали создавать города-спутники. Проект восьми таких городов в радиусе 30-50 км от Лондона принадлежал архитектору П. Аберкромби.

А. Сант-Элиа (1888 – 1916 гг.) и Ф. Маринетти (1876 – 1944 гг.) создают Манифест архитектуры футуризма, в котором отмечено, что дома будущего должны представлять собой гигантские машины, где отлажены механизмы, обеспечивающие потребности жильцов. Программой для многих архитекторов стала статья А. Лооса «Орнамент и преступление». Исследователи создавали архитектурные утопии, утверждавшие, что зодчество способно оказывать влияние на нравственность общества.

Проекты застройки городов становились часто «бумажными фантазиями», отражавшими творческую индивидуальность архитекторов. Заглядывая в будущее, архитекторы стремились создать проекты различных городов, а их многочисленные варианты представлены в двух основных теориях: урбанизм и дезурбанизм. Идеи первой воплотились в творчестве Ле Корбюзье, предложившего строительство небоскрёбов сочетать с зелёными насаждениями и сложной сетью магистралей. Дезурбанизм представлен теорией Э. Хоуарда, согласно которой основными городами должны стать «города-сады» со своеобразной планировкой улиц, невысокими зданиями, общественными парками и скверами. Его идеи, изложенные в книге «Завтра», были реализованы в ряде городов Англии. Сторонники дезурбанизма предложили разобщить пешеходные и транспортные потоки, что стало важнейшим принципом градостроительства. Главной целью становится создание архитектурных форм, на основе их рационального назначения. Новая система выразительных средств приобретает международный характер. В подобной архитектуре соединились технические, функциональные и художественные аспекты.

Многие планы и проекты оказалось возможным осуществлять после Второй мировой войны. Были предложены варианты расселения по районам всех социальных единиц общества, так называемое «соседства» (план района Лондона 1955 – 60 гг. арх. Л. Мартин). Однако жизнь показала несостоятельность подобных идей. Архитекторы начинают вновь возвращаться

к идее, что архитектура способна соединить человека с природой (А. Аято, финский архитектор).

В 50-60-ые гг. «новая архитектура» представлена множеством самых необычных стилей. Новизна осуществлялась за счёт утраты собственно архитектурных форм, что привело к иррационализму и технизму. Здания, построенные таким образом, представляли фантастическое зрелище, а внешний их облик мало сочетался с функциональным значением. Популярностью пользовалась «символическая архитектура», центром которой были США. Она участвовала в создании стиля «большого бизнеса». Ещё одним экспериментальным направлением становится «необрутализм», который отказался от эстетического начала в архитектуре и использовал искажённые грубые формы (П. Смитсон).

От уникальных построек архитекторы переходят к решению задач практического домостроения, что привело к строительству стандартных безликих жилых массивов во многих европейских городах и поставило вопрос о необходимости архитектурного творчества. Многих архитекторов уже не устраивали теории модернизма, поэтому после Второй мировой войны новая волна авангарда начинает борьбу с устаревшими идеями архитектуры модернизма. В центре этой борьбы находились идеи историзма в архитектуре и возможности возрождения стилей прошлых эпох. Подобные эксперименты проводили Ф. Альбини, использовавший для строительства универмага стиль римской архитектуры, а также Ф. Джонсон и Б. Портогези.

Постепенно сформировался новый стиль, названный «постмодернизм». Его первыми идеологами стали Ч. Дженкс и Р. Вентури. Постмодернизм призывал демократизировать язык архитектуры, использовать суперграфику в оформлении зданий, отказаться от утопических проектов, учитывать вкусы будущих потребителей, привлекая их к участию в разработке проектов. Он использовал шокирующие формы, иронию, стремился применять

реконструкцию построек для их нового функционального назначения. Специфика постмодернизма проявилась в строительстве «зданий-призраков» с зеркальными стенами (Х. Холляин в Англии, Р. Бофилл во Франции). Многие здания создавались на основе особой символики и метафоры, приобретая неповторимый индивидуальный облик лепестков, парусников.

В 70-ые гг. архитекторы начинают широко использовать при оформлении зданий цветовые символы (Э. Айо, А. Вожанский). При создании подобных построек обязательной становится работа консультанта-колориста, цветовые исследования природной среды, составление цветовых таблиц. В этот период возникает стиль «хай-тэк», использовавший технику как особый символ и декорацию в оформлении промышленных зданий. Многие архитекторы стали приверженцами стиля «метоболизм», соединившего национальные и технические символы.

Последние десятилетия XX века известны проектами фантастической архитектуры, разработанные «Венским авангардом». Конструктивные принципы архитектуры были заимствованы в природе и изучены специальной наукой – бионикой. Все известные направления модернизма и постмодернизма соединились в особом видении мира и осознании необходимости решения социальных задач средствами архитектуры.

14.4. Киноискусство

Кино, как известно, является самым сложным синтетическим искусством. Через изображение, слово и звук оно охватывает практически все его виды. Несомненно, что возникновение кинематографа было подготовлено созданием в XIX веке множества своеобразных оптических приборов – фотоаппарата, фоторужья и других, что привело к появлению синематографа братьев Люмьер. Исследователи делят историю киноискусства на ряд периодов, отражающих качественные изменения в кинематографе. Его история начинается с

демонстрации первого публичного киносеанса 28 декабря 1895 года в Париже. Фильмы братьев Люмьер были продолжительностью 2–4 минуты.

Постепенно кино в целях усиления своей популярности начинает осваивать богатый опыт циркового и театрального искусства, чем прославился француз Жорж Мельес (1861 – 1938 гг.). Он использовал в своих постановках кинофеериях приёмы комбинированной и трюковой съёмки, необходимые ему для изображения «волшебных превращений». Самым знаменитым его фильмом стала кинолента «Путешествие на Луну» (1902 г.). Во Франции на базе фабрик фоторабот были организованы кинофирмы «Пате» и «Гомон».

Период с 1900 по 1908 гг. вошёл в историю как «ярмарочное» кино, поскольку на выставках и ярмарках организовывались временные павильоны для развлечения публики на киносеансах. Впоследствии были построены специальные кинотеатры, владельцы которых стремились реализовать спрос зрителей на просмотр немых фильмов. Таким был фильм «Убийство герцога Гизе», выпущенный в 1908 г. В 1913–1914 гг. режиссер Л. Фейат снимает пять фильмов о Фантомасе, открывая эру многосерийного синематографа. Экранизация популярной литературы позволила итальянским режиссёрам Д. Пастроне и Э. Гуатццони выпустить в 20-ые гг. фильмы на античные и библейские темы («Падение Трои», «Камо грядеши»).

До 1914 г. мировой кинорынок был равномерно распределён между главными европейскими странами, которые в период Первой мировой войны резко сократили кинопроизводство. Центр кинематографии переместился в США, куда иммигрировали деятели киноискусства, а многие кинофирмы европейских стран были разорены и перекуплены американцами. Только в Швеции оказалось возможным сохранить национальные традиции кинематографа и создать на основе литературных произведений С. Лагерлеф фильмов, которые прославили режиссёров В. Шестрома и М. Стиллера. После войны были созданы специальные киножурналы, в которых обсуждались

проблемы искусства и его влияния на общество, печаталась реклама и фотографии кинозвёзд.

В 20-30 гг. в Германии особенно ярким явлением в кинематографе становится экспрессионизм с его обращением к фантастическому сверхъестественному миру. Экраны населили вампиры, призраки, убийцы. Самым ярким примером является фильм Р. Вине «Кабинет доктора Калигари», выпущенный в 1919 г. Его успех способствовал созданию множества подобных версий: «Носферату» Ф. Мурнау, «Голем» П. Вегнер.

В этот период во Франции возникло движение за обновление киноискусства, за придание ему самобытных национальных черт. Его сторонники стремились к созданию реалистических фильмов таких, которые снимали режиссёры Р. Клер, Ж. Фейдер, Ж. Ренуар. Эстетику авангарда в кино во многом определили сценарии и теоретические Луи Деллюка, создавшего стиль «фотогения». Для него характерны двойная композиция, ассоциативный монтаж, методы ускоренной и замедленной съёмок. Последним произведением немого кино, исчерпавшего арсенал его выразительных средств, является фильм датского режиссёра К. Дрейва «Страсти Жанны Д'Арк» (1927 г).

Новую эру в истории мировой кинематографии открыло звуковое кино. Первый подобный эксперимент – фильм 1927 г. «Певец из джаза», выпущенный в Голливуде, а первый европейский звуковой фильм «Под крышами Парижа» Р. Клер был снят во Франции. Звук предъявил новые требования к работе режиссёров, операторов, художников, музыкантов. Он позволил расширить выразительные средства искусства, усилить возможности кинематографа в воспитательных и идеологических целях. Главным выразительным средством кинофильмов становится диалог, однако многие теоретики киноискусства пришли к выводу о необходимости более серьёзного применения звука в кино: Г. Пабст «Трёхгрошовая опера», М. Карне «Набережная туманов» и другие.

Многим фильмам «поэтического реализма» была свойственна тема фатализма и трагической судьбы человека.

В период оккупации фашистскими войсками Франции была организована кинофирма «Континенталь», которой руководили немцы. Однако, французские режиссёры демократических взглядов стремились использовать любые аллегории для борьбы с фашизмом (М. Паньоль «Дочь землекопа», 1940 г., Л. Дакен «Мы – мальчишки», 1941 г. и многие другие).

Английское киноискусство 30-ых гг. отмечено появлением документальных фильмов школы Д. Грирсона с идеей о том, что «документальный фильм является творческой интерпретацией современной действительности». Талантливые документалисты Р. Флаэрти и И. Ивенс сумели взволнованно и поэтически показать жизнь простых людей. Увлечение историей Англии позволило режиссёру А. Корде снять в 1933 г. фильм «Частная жизнь Генриха XVIII». Он стал первой английской картиной, демонстрировавшейся в США, и вошёл в десятку лучших фильмов мира. Особый интерес в английском кино представляли музыкальные фильмы, мелодрамы, комедии с известными актёрами Д. Формби, У. Хейем. Однако, по сравнению с другими странами английский кинематограф не занимал лидирующих позиций, что потребовало от правительства принятия ряда законов в сфере кино. Подобные мероприятия позволили привлечь к работе американские киностудии и («Метро-Голдвин-Майер») и открыть к 1937 г. 23 национальные киностудии и 75 павильонов. В годы Второй мировой войны студия «Корона» снимала летопись войны (Дженнингс «Начались пожары», «Лондон выдержит это», 1943 г.).

Особенностью киноискусства в 30-40-ые гг. Германии и Италии является его постепенное подчинение пропаганде идеологии и диктату власти. Многие фильмы («Концерт для флейт в Сан-Суси», Г. Урчицкий) имели явную пропагандистскую направленность, что вызывало негативную оценку у публики

и требования их запрета. Немецкая организация «УФА» подчинила себе европейский кинорынок, контролировала его деятельность и вела отбор лиц, работавших в сфере кино. Ряд фильмов снимали по личному распоряжению руководителей фашистской партии: «Юный гитлеровец Квекс», «Кадеты», «ГПУ», «Триумф воли», серия «О великих солдатах прошлого». Особое внимание придавалось коммерческому прокату и развлекательным фильмам, с помощью которых планировалось заполнить рынки Европы. Даже в таких условиях в Германии оставались режиссеры, доступными способами выступавшие за демократию – Ф. Ланг («Медере»), З. Дудов («Куле Вампе»).

Многие особенности немецкого кинематографа были присущи и Италии, где в 1934 г. создана организация «генеральная дирекция по делам кинематографии», которой руководил зять Муссолини – граф Чиано. По модели Голливуда итальянцы построили в 1937 г. свой киногород Чинечитта.

Средства на постановку фильмов выдавались только после предоставления документов, подтверждающих благонадёжность членов киногоруппы. Большое внимание уделялось истории Италии, шло постоянное сравнение с великим прошлым Рима. Грандиозными масштабами съёмок и участием в нём войск был знаменит фильм К. Галлоне «Сципион Африканский» (1933 г.).

После Второй мировой войны кинематограф становится одним из лидеров в сфере искусств, совершенствуется его техническая база, проводятся эксперименты в области цветного изображения и объёмности звука. Возможность дублирования фильмов означала преодоление языковых барьеров, ограничивающих прокат фильмов. Во многих странах была принята программа «параллельного», т.е. независимого от государства кино, целью которой стало отражение социальных проблем средствами кинематографа. Крайне обострилась борьба между европейским кинематографом и усиливающимся влиянием на его рынок кино США. Многие режиссеры стремились возродить

дух национального кинематографа, что отразила история московских, каннских и других послевоенных кинофестивалей.

Усилилась политизация в сфере кино Франции, что нашло отражение в фильмах Р. Брессона «Приговорённый к смерти бежал» (1956 г.) и «Мушет» (1967 г.). Молодые французские режиссеры объединились в организацию «Группа тридцати». Особых успехов добились А. Ляморис, создавший сказки-поэмы, и А. Рене – автор документальных фильмов «Герника», «Ночь и туман». Этот режиссер стал лидером движения «новая волна», а снятые его представителями киноленты посвящались анализу молодёжной ситуации и различным кризисам («Прошлым летом в Мариенбаде»). Популярностью пользовалось движение молодых документалистов, названное «киноправдой», где главным стал метод скрытой камеры.

В послевоенной Германии основные фильмы снимались на двух киностудиях «УФА» и «Бавария». Вначале многие фильмы приносили убытки, но в 1962 г. утверждается «Кураториум молодого кино ФРГ», куда вошли 43 молодых кинорежиссёра, а снятые ими фильмы удостоились наград в Каннах и Венеции. Ежегодно снималось более 200 фильмов различных жанров: В. Штауде «Ярмарка», Б. Викки «Мост» и др. В ФРГ организовали новую систему кинопроката, а в 1967 г. власти приняли федеральный закон «О способствовании кинопрокату». Режиссёр Р. Фасбиндер стал лидером немецкого модернизма в кино, а с его именем связано создание нового стиля «пост – Голливуд».

В конце 50-ых гг. английские режиссёры К. Рейм, А. Андерсон объединились в группу «Свободное кино», которая ориентировалась в своей деятельности на социальную борьбу, интерес к простым людям. В союзе с писателями Д. Осборном, Ш. Делани, написавшими сценарии к кинофильмам, они открыли страницу английского реалистического кино. Английский кинематограф особое внимание уделял экранизации классических

драматических произведений О. Уальда, Б. Шоу, Ч. Диккенса. На их основе режиссёры Л. Оливье, Д. Лин и другие воссоздали национальный характер, быт и историю Англии прошлых веков.

Итальянский неореализм в кино отразил борьбу реакционной идеологии и прогрессивного движения народа, его интересы и стремления. Это направление оказалось популярным в кинематографе многих стран мира. Первый фильм «неореализма» «Рим – открытый город» режиссёра Р. Росселиани, вышел сразу после окончания Второй мировой войны. Анализу её уроков посвятили свои фильмы Л. Висконти – «Гибель богов», «Рим» и Ф.Феллини – «Амакорд». Значительным явлением в кинематографе Италии становится политический детектив, представленный работами Ф. Роззи «Дело Маттеи» и К.Лидзани «Бандиты в Милане». Они воссоздали картину реальных событий и вызвали в обществе сложную реакцию, поскольку затронули интересы мафии. Примером этому может служить фильм «Дело Маттеи» во время съёмок которого, был убит журналист Мауро, представивший режиссёру материалы своего расследования. В 1975 г. при невыясненных обстоятельствах погиб режиссёр П. Пазолини, снявший антифашистские фильмы «Мама Рома», «120 дней Содома». В Италии был создан культ кинозвезд – С. Лорен, М. Мастрояни, А. Маньяни и др.

Кинематограф Швеции в 50–ые гг. стал известен благодаря творчеству режиссера И. Бергмана («Седьмая печать», «Источник»), а испанское кино представлено в 60–ые гг. фильмами К. Сауры («Супружество», «Сестра Анжелика»). Оба этих режиссёра соединили реальность и фантазию, историю и современность в своих кинолентах.

Постмодернистское влияние после войны привело к созданию авангардных концепций кино, с их стремлением к поиску необычных средств художественной выразительности, с концепцией анархизма и неверия в идеалы. Таким стал французский фильм М. Дюра «Грузовик», итальянская кинолента М. Феррари «Обезьянья мечта». Событием в мире кино стал вышедший в

1974 г. фильм английского режиссёра П. Коллинсона «Открытие сезона», посвященный теме смерти. В нем рассказано о трёх молодых людях во время своего отпуска.

Европейские режиссеры создают особый мир мультипликации. Высокая оценка их фильмов позволила, начиная с Каннского фестиваля 1957 г., присуждать особые призы за лучший мультипликационный фильм. В 60-ых гг. была проведена реформа в области мультипликации, изменилась техника съёмки на основе компьютерной графики. Фильмы Ж. Лашани «Случайно упавшая бомба» 1948 г., Р. Серве «Хромофобия», Г. Томаса «Баллады для главаря мафии» 1974 г. показали, что мультипликация способна поднимать серьёзные проблемы.

Широкое знакомство с творчеством многих режиссёров оказалось возможным благодаря новым техническим изобретениям, позволившим начать с 1975 г. выпуск видеофильмов для домашнего просмотра. Первую модель видеомэгнитофона «Бетамекс» выпустила японская фирма «Сони». В европейских странах в силу ряда причин видеотехника распространялась неравномерно. Этому способствовали традиции, а также высокие таможенные пошлины. Производство подобных кинолент привело к возникновению такого явления как видеопиратство. Известно, что официальный тираж кассет ограничен, причём их продажа разрешена только через 6 дней после премьеры фильма. Этим и пользуются те, кто выпускают более дешёвые кассеты для черного рынка. В начале 90-ых гг. европейские страны создали международные федерации против нарушения авторских прав. При киностудиях, с целью предотвратить похищение фильмов и их незаконное копирование, созданы службы безопасности. На студиях разработана система «параллельного производства», когда одновременно снимают один-два крупных фильма и несколько второстепенных, чтобы компенсировать возможный провал главных кинолент. Кинокомпании продают свою продукцию телевизионным компаниям

и открывают собственные, на территории павильонов организуют туристические центры, а также используют другие формы получения дополнительной прибыли.

Вслед за киноискусством формируются новые виды творчества на основе телевидения, компьютерной графики и анимации. Однако кино остаётся лидером среди искусств.

14.5. Театр

Особая роль в современном миропонимании принадлежит, несомненно, театру. Различные философские течения, которыми увлекалось западное общество, были идейной основой театра модернизма. Так, теории О. Шпенглера, З. Фрейда, Ж. Сарта использовались для создания своеобразных пьес, которые до сих пор вызывают споры. Ужасы войны, её страшная реальность проявились в немецком театре экспрессионизма, названного «драматургией крика». Идеи сюрриализма также воплотились в театральных постановках, сутью которых становится борьба против логики в искусстве, проникновение в подсознание человека и стремление показать это на сцене. Режиссёры – модернисты Англии, Германии, Франции на протяжении XX столетия выдвигали идеи радикального преобразования сценического искусства.

Идея «трагедийного театра», принадлежащая английскому режиссёру – реформатору Гордону Крэгу (1872 – 1966 гг.), связанному с общеевропейским движением символизма, обрела форму всеохватывающей концепции театра. Г. Крэг считал, что современный ему реалистический театр «задушен» литературой и литературщиной», а некогда великое искусство ввергнуто в реалистический хаос. Крэг впервые в Англии выделил декоративное оформление в самостоятельный художественный элемент спектакля, причём в своих новаторских исканиях он ставил декоративную сторону выше актёрской,

считая, что она в большей степени несёт идейную нагрузку, чем живой актёр. Крэг полагал, что режиссёр обязан материализовать в сценическом пространстве своё видение не конкретного произведения драматурга, а всего его творчества, воспринимая его как целостный мир взаимодействующих образов и взаимосвязанных коллизий. Эта идея была подхвачена практически всеми режиссёрами-модернистами XX в. «Трагедийный театр» Г. Крэга во многом созвучен изысканиям Ф. Ницше. В XIX в. театр на многие десятилетия отказался от идеи трагического целого во имя идеи отдельного характера. Г. Крэг же настаивал на тотальном переустройстве театра. Основываясь на идее «сверхчеловека» («супермарионетки»), он предлагал заменить все сценические средства выразительности, наполнить театральное действие сверхсмыслом, доступным только избранному. Всё это режиссер может осуществить только через постановку трагедий.

Резче всего в модернистском искусстве идее Г. Крэга противопоставлен театральный манифест немецкого драматурга и режиссёра Бертольда Брехта (1898 – 1956 гг.) – основателя «эпического театра». В своих пьесах он запечатлел Германию времён 30-летней войны («Мамаша Кураж и её дети», 1938 г.), образы испанских республиканцев («Ружья Тересы Каррар», 1937 г.), мужество учёного («Жизнь Галилея», 1939 г.), судьбы людей, находящихся под властью фашизма («Страх и отчаяние в Третьей империи», 1938 г.). Однако не только тематика придавала эпический размах его творчеству. Порывая со всякой традицией, Брехт создаёт систему новых взаимоотношений, основанную на весёлой относительности и нравоучительной безнравственности, на циничной свободе общения актёра с образом. Если у Крэга актёр – всего лишь человек, он благоговеет перед героем, то у Брехта актёр – человек с большой буквы, он обращается с героем без церемоний. Цель Брехта – театр, истолковывающий уроки истории. Идеи Крэга и Брехта сходятся только в одном. Они оба допускают работу актёра с маской и в маске, признавая

принципы ещё одного модернистского направления – «театр социальной маски», основанного русским режиссёром В. Мейерхольдом.

«Философии жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона и О. Шпенглера обязано рождение идеи «театра жестокости», разработанной режиссёром и теоретиком сценического искусства Антонетом Арто. О современной культуре А. Арто говорит как о культуре «уставшей», закатанной, потерявшей свежесть впечатлений, искренность восторга или негодования, полноту чувственного разума, рациональность, здравый смысл. Вслед за Ф. Ницше А. Арто мечтает о возрождении «дионисийского» искусства, которое отличалось бы не только синтетической, но и «магической» силой воздействия. Иначе говоря, он хотел бы вернуть театр к той его древней форме, которая была ещё нераздельно связана с ритуалом.

Такой театр не знал диалога: слово там произносилось от имени Бога, и потому ему можно было лишь внимать, а не отвечать. Кроме того, в «театре жестокости» слово обретает функцию жеста, а это уже особый язык выражения: предельно конкретный или, как говорит А. Арто, «телесный» или «физический» язык знаков. Знак у А. Арто, подобно иероглифу, замещает, а не обозначает предмет. «Преодолеть слово – значит прикоснуться к жизни», – утверждает А. Арто. Освобождаясь от необходимости быть понятным, особый язык «театра жестокости» «непосредственно» и «яростно» воздействует на зрителя. Более того, он врачует его душу, возвращая ей гармонию чувства и разума, уберегая от разрушительных сил Истории. Отсюда у А. Арто мысль о том, что «театр жестокости» представляет интерес для зрителя как ритуальное святилище с занавесом, где благодаря «тотальному зрелищу» он может приобщиться к первоначальным – «космическим» – стихиям жизненности. Этот феномен новой театральности А. Арто называет «трансцендентным трансом».

Параллельно с «театром жестокости» развивался и «театр абсурда» – одно из самых противоречивых и ярких явлений театральной культуры XX в. – с его

трактовкой сцены, как конкретного автономного физического пространства, где нет ни действия, ни сюжета, ни персонажей, ни языка. Число книг и статей, посвящённых этому театру, во много раз превзошло число его постановок.

С точки зрения абсурдистов, человек, оторванный от своих метафизических и религиозных корней, обречён. Он превращается в антигероя, лишённого каких бы то ни было норм, в противоборстве с которыми тот мог бы самоутвердиться. «Театр абсурда», созданный французскими драматургами Э. Ионеско, А. Адамовым, Ж. Жене и ирландцем С. Беккетом, требует новых актёров и новых режиссёров. Он издевается над связями человека с обществом. Единственно, что берётся в расчёт, – это космический порядок. Абсурдисты твёрдо убеждены в том, что привилегия искусства, его способность дотянуться до Смысла – реализуется лишь посредством игры, то есть возможностью невозможного. Драматургии «театра абсурда» присущи особые черты: 1) безликое время и место событий; 2) нарушение логики в диалогах (нелепое сочетание слов, предложений); 3) идеи о смерти, бессмысленности существования, самоубийстве; 4) герои часто уродливы, они не имеют имени, индивидуальности, они не способны сопротивляться злу.

Основатели этого направления отмечены рядом наград: В 1969 г. присуждена Нобелевская премия С. Беккету, а Э. Ионеско был избран членом Французской Академии наук. Они отмечали, что их театр – это проектирование на сцену внутреннего мира: в своих снах, в своих тревогах, смутных желаниях режиссёр черпает материал для творчества. Это могла увидеть публика в спектаклях «Король умирает» (1962 г.), «Убийца без вознаграждения» (1957 г.). В пьесах Э. Ионеско «Лысая певица», 1950 г.; «Носорог», 1959 г.; «Небесный Пешеход», 1962 г. – присутствует ощущение кошмара, бессмысленности жизни. С. Беккет в пьесах «В ожидании Годо», 1952 г.; «Конец игры», 1957 г. – развивает традиции литературы «потока сознания».

Театральная молодёжь организовала свои театры: «Фриндж» в Англии, «Театр улиц» во Франции и т. п. Они использовали авангардные приёмы, хепенинг, сценические обозрения, манифестации, пересматривали театральный язык, порывали с традициями. Однако реальность их существования привела к тому, что многие театры распались, переходили в систему коммерческого искусства.

Сохранял театр и свои реалистические традиции, появились новые национальные театры, «интеллектуальная драма». Выдающийся английский драматург конца XIX – начала XX в. Бернанд Шоу (1856 – 1950 гг.) отмечал, что драма отстаивает право современного театра быть «Храмом человеческого Восхождения». Прожив без малого сто лет, Шоу всегда был в центре общественно – политической жизни. Пьесы Шоу – панорама идей, отражающая развитие мира в эпоху катаклизмов, мировых войн и революций. Шоу – создатель драмы – дискуссии, в центре которой лежит столкновение враждебных идеологий, бескомпромиссное решение социально-этических проблем («Тележка с яблоками», 1929 г.). Основой творческого метода Шоу является парадокс как средство ниспровержения догматизма и предвзятости («Андрокл и лев», 1913 г.; «Пигмалион», 1913 г.).

В первой половине 1920-х гг. появилась идея создания «политического театра». Эрвин Пискатор (1893 – 1966 г.) – немецкий режиссёр – организовал такой театр в Берлине (Театр Пискатора, 1927 – 1932 г.). В 1929 г. он написал книгу «Политический театр», в которой изложил особую программу этого театра. Его целями и задачами стал серьёзный анализ политических событий.

Во многих странах появились народные, децентрализованные репертуарные театры. В них видели одну из форм практической, политической деятельности. В 1930-е гг. ведущим становится новое течение, на этот раз неомифологизм. Это – обращение к мифам, уход от конкретной жизни в особый мир аллегорий и символов. Если вспомнить те политические условия, в которых

довелось жить многим художникам: Ж. Кокто, Т. Элиоту, У. Йетсу, то можно понять причины их ухода в вечные темы мифов.

Тема войны в конце 1940-х гг. становится основной в европейской театральной культуре. Появляются пьесы, которые ставят в ведущих театрах: «национальном народном» в Париже, «Пикколо театра» в Милане. Театры абсурда отразили своё видение войны: апокалипсис, отчаяние, обречённость, страх и ужас. В Англии появилась драматургия «рассерженных молодых людей», которая отразила крах надежд целого поколения. «Документальная» драма в ФРГ позволила дать анализ природы фашизма, прошлого Германии.

Можно назвать ещё и такое политическое событие, как молодёжное движение 1960-х гг., которое стало предметом обсуждения в обществе и политизировало театральную культуру Запада. Расширению международного обмена между театрами способствовали международные договоры о мире.

Театр Запада очень многообразен по жанрам, стилям, которые порой сложно классифицировать. Особенно это проявляется в национальных театрах, таких как «интеллектуальная драма» во Франции, неореализм в Италии, «документальная драма» в Германии, социологический театр в Швейцарии. Многие драматурги работают в своеобразных жанрах: Д. Осборн пишет сатирические драмы, Б. Биэн – фольклорные пьесы, Д. Фо – политические по своему содержанию произведения. В театральной культуре существует разделение на «элитарный» театр и «массовый», однако они своеобразно дополняют друг друга и имеют сходные цели.

В западных театрах в 1980 – 90-е гг. утверждается стиль «ретро», в котором отчётливо проявляется ностальгия о «золотом» веке Европы. Часто драматурги, не жалея уходить в прошлое, проводят серьёзный анализ современности. Это писатели М. Шперр, Э. Бонд, Д. Стори, Ж. Гранберг, которые изучают природу человека и социальных явлений. Своё место здесь находит и классика драматургии, где даже пьесы античных авторов, Шекспира

очень своеобразно отражают день сегодняшний. И в то же время театр продолжает выполнять свою вечную роль: быть «школой для взрослых». Эти особенности проявились в национальной культуре каждой страны. Проследить развитие национальных театров можно на примере Англии и Германии.

Театры Англии знамениты постановками пьес У.Шекспира, для которых создавались стационарные «шекспировские» театры, центральным из них был «Олд Вик», который действовал до 1962 г. и считался самым знаменитым негосударственным театром. Наиболее известным провинциальным театром до второй мировой в Англии называют театр в г. Стратфорде.

Ко второй группе относятся национальные театры, за создание которых боролись театральные деятели. Национальный театр в Англии был открыт в 1925 г.

Третий тип театров – это народные, непрофессиональные. Популярным среди них был театр Юнити, который имел много стационарных и передвижных филиалов. В довоенный период актёры пользовались популярностью современных кинозвёзд: актёр Гилгуд впервые в истории английского театра сыграл роль Гамлета в 25 лет; Л. Оливье, выступал на сцене с 15 лет. Мировой известностью пользуются драматурги Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Пристли, создавшие пьесы, до сих пор идущие в театрах: «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион», «Золотая коробка», «Джунгли», «Сокровище».

В начале XX века театр в Германии испытал влияние различных течений модернизма. Множество экспериментов проводилось в области изменений театрального языка, использовались различные типы построения пьес: телеграфный стиль, стиль лозунгов, стиль высокопарной речи, бредовые идеи. Результатом этой работы стали пьесы Г. Кайзера «Газ – 1», «Газ – 2»; Талера «Человек – масса», «Перевоплощение» и др. В довоенный период были созданы театральные труппы, введена система «звёзд». Театральный режиссёр Йесснер создал философский театр, руководил Берлинским театром.

14.6. Музыкальная культура

Музыкальная культура Европы испытала влияние многих направлений модернизма. Фовисты в музыке предлагали претворить природу в звуки средствами «оркестровых цветов». Фольклор они рассматривали как грубый варварский материал, способный изменить музыку XX века. Он сочетался с использованием динамики, ритма.

Представители футуризма в музыке – С. Прателла, А. Руссоло – считали задачей музыки «выражение души толпы, складов, автомобилей и т. п.» Прателла (Италия) написал в 1911 г. Манифест, в котором предложил использовать в музыке элементы самых невероятных звуков. Была разработана нотная грамота звуков, она ломала слуховые привычки, тональности. Изучая физику звука и цвета, они пытались создать «цветовую музыку». В период с 1928 по 1938 гг. было написано 30 крупных музыкальных произведений. «Металлический демонизм» Антейлю исполнялся с применением 16 ролей, пилы, наковальни, пропеллера. А. Руссоло для своей пьесы «Свидание автомобиля и аэроплана» изобрёл специальный инструмент «шумогармонику».

Одним из самых характерных явлений в музыке начала XX в. был экспрессионизм, подготовленный творчеством австрийского композитора и дирижёра Густава Малера (опера «Соломея», Электра»), и получивший наиболее полное выражение в творчестве главы т.н. «новой венской школы», основоположника атольной музыки Арнольда Шенберга и его последователей: Эрнста Кшенека, Альбано Берга.

Главным в музыке экспрессионисты считали мистику, патологию, гротеск. Всё это особенно остро ощущалось в оперной и вокальной музыке. Экспрессионизм тяготел к сюжетам, в которых натурализм передачи мрачных сторон жизни сочетался с изощёренным психологизмом, с попытками воплотить в музыке мир подсознательного (монодрама А. Шенберга «Счастливая рука», опера «Воцтек» А. Берга). Музыка экспрессионистов была лишена напевной

мелодии. Естественное пение Шенберг в своих вокальных сочинениях заменил особым приёмом «шпрехштимме» – нотированным говором, стоящим между обычной речью и музыкальным речитативом (цикл «Лунный Пьеро»), а мелодию объявил «первобытным» средством музыкальной выразительности.

Многие произведения экспрессионистов воспринимались как порождение больной психики. Однако именно экспрессионизм качественно изменил музыкальный язык. Отказавшись от исторически сложившейся ладовой системы, Шенберг выдвинул уморительный принцип додекафонии (т. е. равноправия всех 12 ступеней хроматической гаммы без разделения их на устойчивые и неустойчивые звуки), что на практике создавало бесконечный звукоряд, но и приводило к полному распаду естественных закономерностей музыкального языка. Его особенности были теоретически осмыслены немецким философом, музыковедом и композитором Теодором Адорно в книге «Философия новой музыки»: «В наше время, – считал Адорно, – истинной является такая музыка, которая передает чувство растерянности индивидуума в окружающем мире и полностью отгораживается от каких бы то ни было социальных задач».

Менее ярко в музыке проявилось другое модернистское направление – конструктивизм, с его отрицанием ведущего значения мелодии, главной задачей которого становится комбинирование различных музыкальных звуков. Он сказался в интересе композиторов к формальным проблемам композиции, например, к сочетанию нескольких независимых мелодических линий (т.н. линейнизм, наиболее типичным представителем которого был немецкий композитор П. Хиндемит). Нередко в творчестве композиторов этого направления парадоксально сочетался интерес к наиболее отвлеченным формам старинной полифонической музыки и к современному джазу. Черты конструктивизма наблюдались в произведениях ряда французских композиторов, в том числе Э.Саги и так называемой «Шестерки», в которую

входили Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, Ф. Пуленк и Ж. Тайфер, объединившиеся на почве оппозиции романтизму и импрессионизму, отрицания эмоциональности в музыке. Они выступали приверженцами принципа математического расчёта композиции.

Во всех европейских странах авангард использовал сходные теории и музыкальную технику. Он предлагал реформу звуков, заимствовал открытия в области математики, психологии, физики, стремились ошеломить публику необычными музыкальными образами. Появились другие направления: «серийная техника», «конкретная музыка», «пуантализм».

«Конкретная музыка» создаёт звуковые композиции с помощью записи на магнитную ленту различных природных или искусственных звучаний. Всё это затем смешивается и монтируется. Изобретателем «конкретной музыки» является французский инженер-акустик и композитор Пьер Шеффер. Пуантализм излагает музыкальную мысль не в виде тем или мелодий, а с помощью отрывистых звуков, мотивов. Сюда же могут присоединяться сливающиеся с ним разнотембровые звуки-точки ударных и другие шумовые эффекты. Наиболее известный представитель пуантализма – австрийский композитор и дирижёр Антон Веберн, один из основателей «нововенской школы» в музыке.

Алеаторика провозглашает принцип случайности главным формирующим началом в процессе искусства и творчества. Представители этого направления вносят в музыку элемент случайности разнообразными методами. Так, музыкальная композиция может строиться с помощью жребия. На основе ходов шахматной партии, числовых комбинаций, разбрызгивания чернил на нотной бумаге, бросания игральных костей и пр. В результате возникает некая запись, предлагаемая исполнителям. Алеаторика появилась в Западной Германии и во Франции в 1957 г. Среди её сторонников – самые влиятельные представители

современного музыкального авангарда: немецкий композитор, пианист и дирижёр К. Штокгаузен и французский композитор П. Булез.

Разнообразны были приёмы проведения концертов. Даже в этом модернисты стремились к оригинальности. Они использовали комментарии к авторской музыке, упрощение музыкального содержания до чёрного юмора (Кагель «речитатив»). Вводились своеобразные концерты: круглосуточные, пленеры с факельными шествиями, многодневные хэппенинги со звуком, цветом, ароматизацией.

Из поставангардных течений, возникших в 1970-е гг. из авангарда и вошедших в музыкальный обиход, выделяют электронную музыку, созданную с помощью электронно-акустической и звуковоспроизводящей аппаратуры. Объектом работы композитора в электронной музыке становится не только звуковая система и композиция, но и сами звуки, которые «сочиняются» путём складывания в музыкальные тона и шумы синусоидных чистых тонов. Первенство изобретения здесь принадлежит немецким композиторам Х. Эймерту, К. Штокгаузену и В. Майер-Эпперу. Экспериментировали над электронной музыкой также Р. Либерман, П. Беккер и др. В Италии и Франции с помощью такой музыки создавались «электронные мессы», «апокалиптические сонаты», вводящие слушателей в религиозно-мистический экстаз.

Помимо авангарда в XX в. в музыке развивались различные стили: реализм – Б. Бриттен, импрессионизм – К. Дебюсси, О. Мессион, классицизм – Ф. Бузони, романтизм – В. Хенце. Они взаимодействовали между собой, в результате чего появились их новые разновидности. Но тем не менее лидерство принадлежит популярной музыке, первой формой которой является шлягер. Его популярность в 1910-20-х гг. была спланирована и организована. С этой целью были созданы специальные танцевально-развлекательные заведения в Австрии, Германии и других странах, которые получили название «рай для буржуа». Затем в подобного типа заведения, только для народа, стали превращать бары и

закусочные. Началось производство пластинок, появились музыкальные фильмы.

Особым явлением в музыке стал джаз, который из США распространился по всему миру. В 1920-30-е гг. появляется «импровизационный джаз», создавший музыку на темы популярных мелодий. Позднее появился «коммерческий джаз», он вошёл в систему популярной музыки. В его распространении в Европе видели опасность уничтожения национальной музыкальной культуры.

С 1950-х гг. издаются специальные журналы, где печаталась информация из области поп-музыки. Поляризации этой музыки способствовали такие телевизионные передачи, как «Рок – дворец», «Ночные концерты» и т. п. В начале 1960-х гг. возникает особый стиль – рок-музыка, который отразил социальные проблемы современности. Она стала музыкой протеста. Но со временем её ввели в систему коммерческой музыки, в которой использовались различные приёмы: громкость звука, вызывающее поведение, особый имидж и т.д. Всё это способствовало превращению рока из музыки социальных проблем в развлекательное шоу.

Возникновение «новой» поп-музыки относят к середине 1950-х гг. Основу её составили стили: джаз, ритм – энд, блюз, кантри, рок-н-ролл. В ней утвердился английский язык. Она ориентировалась на танцевальную основу. Новая аппаратура, усиливающая громкость музыки, позволила ей завоевать огромные пространства стадионов, парков. Создаются различные эффекты звукозаписи, аранжировка. С 1967 г. ансамбли, в первую очередь «Битлз», свою деятельность переносят в студии, где записывают музыкальные альбомы.

Популярную музыку исследователи называют «триумфом обыденности». Причины её распространения очень разнообразны: 1) усложнение серьёзной музыки, неподготовленность аудитории, слабая реклама и организация концертной деятельности; 2) легкая музыка отличается множеством тем,

жанров, фикций. Она связана с различными видами искусства, воскрешает ретро-жанры; 3) она дифференцирована по возрасту, вкусам и т. п.

В 1960-е гг. появилась система циркуляции поп – музыки, которую разрабатывали различные концерны. В неё вошли радио, телевидение, концертные организации, пресса, гастрольные бюро, фестивали, клубы, фанаты, магазины и т. п. Между музыкантами и слушателями сложились особые звенья – это «делающие» музыку люди: организаторы концертов, создатели имиджа музыкантов. Общества поддержки и пр. Благодаря средствам массовой информации поп – музыка становится постоянным фоном жизни людей.

В 1970-е гг. формируется диско-культура. Её основой стала так называемая «подпольная» музыка, поскольку она использовалась первоначально в подвалах, переоборудованных под диско-клубы. Эта музыка собирала своих особых слушателей, так как носила эзотерический характер, понятный лишь посвящённым. Затем, с целью её популяризации, в неё была внесена мелодичность, использована реклама, создана теория дискотек, определившая их как «место открытия клапана после серьезной работы». Разрабатывалась также система пропаганды диско-культуры (максимальная громкость, «нон-стоп», светоэффекты, игры, призы и т. п.).

В XX в. создают свою музыку композиторы, имена которых вошли в мировую культуру. Они представляют свою национальную музыку. традиции народов европейских стран. В Германии – это Р. Штраус. Он не только пишет разнообразную музыку: симфонические поэмы «Тиль Уленшпигель», «Дон Кихот», опера «Электра», «Соломея». Занимался Штраус и концертной деятельностью, писал книги о музыке, руководил оперными театрами. Известны произведения П.Хиндемита «Камерная музыка» и др. Музыка Германии после второй мировой войны развивала многие направления и стала центром музыкального авангарда.

Под влиянием немецкой музыки формируется и австрийская культура. Здесь появились особые школы, в частности «Новая Венская». С ней связана деятельность, как указывалось выше, А. Шенберга. Австрия известна своим театром Венской оперы, оркестрами, фестивалями. Знаменитыми композиторами Франции стали К. Дебюси, М. Равель, Э. Сати, Д. Мийо. Об их творчестве написана обширная литература. В музыкальной жизни Европы Бельгия представлена такими исполнителями, дирижёрами, как Д. Дефо, А. Грюмьо, Дюмортье и др.

Италия и XX в. сохранила свою славу центра классической музыки. Ее певцов знает весь мир – Э. Карузо, Р. Тибальди, Марио дель Монако. Выступать в итальянской «Ла Скала» считается для певцов очень престижным. В XIX в. начали своё творчество композиторы, ставшие в XX в. легендарными: Дж. Пуччини, Л. Ново, М. Зафред. В то же время в Италии проводились также фестивали Международного общества современной музыки, которое возникло после второй мировой войны. На них звучали произведения музыкального авангарда.

Одной из особенностей испанской музыки исследователи считают её увлечение итальянским искусством. Тем не менее, в XX в. самобытность испанской музыки проявилась в творчестве М. Де Фалья, Э. Грандоса.

Музыка XX в. активно развивается благодаря концертной деятельности. С созданием особой техники музыка вышла из концертных залов на площади городов. Достаточно вспомнить концерты ведущих итальянских певцов П. Доминго, Л. Паворотти. Эти концерты соединяют лучшие исполнения современной и классической музыки, часто носят благотворительный характер. Можно отметить творческую деятельность М. Кабалье и Ф. Меркури.

14.7. Литература

Первая мировая война явилась переломным моментом для деятелей литературы и искусства. Рушились традиционные представления о гуманизме, справедливости и добре, заставляя писателей пересмотреть все прежние критерии и ценности. Многие из них, осознавая невозможность изменить мир, впадали в отчаяние. Не случайно, поэтому на передний план выдвинулись наиболее крайние, авангардистские течения, порождённые хаосом и беспорядочной «неустроенностью» жизни, обнажившей глубочайшие противоречия эпохи.

Авангардизм в литературе этого периода был представлен творчеством француза А. Жида, ирландца Дж. Джойса, англичан Д. Г. Лоуренса и Т. С. Элиота, немца А. Деблина, итальянцев Л. Пиранделло и Г. Д. Аннунцио, а также австрийца Ф. Кафки, названного «Отцом новой, т.е. модернистской литературы» XX в. Используя свои собственные методы, авангардисты стремились отразить в литературе отчаяние, безысходность, беспомощность человека в существующем мире. Таковы, герои романов Ф. Кафки «Америка», «Процесс», «Замок», предвосхитившие появление экспрессионизма и экзистенциализма в литературе. Авангардистские направления создавали художественную литературу, по-своему отражавшую новые явления современности оставившую заметный след в приёмах и технике последующего реалистического искусства. Таким направлением был, например, экспрессионизм, провозгласивший единственной реальностью субъективный мир человека, а его выражение – главной целью искусства. В литературе он проявился в идеях трагизма и пессимизма, анализе духовного мира личности. В разрушении художественных приёмов литературы, поиске новых форм (гротеск, гипербола и др.) (писатели Г. Кайзер, В. Газенклевер в Германии, Ф. Верфель в Австрии). Как и в других видах искусства. В литературе экспрессионизма наметилось два направления: правое и левое.

Ощущениями безысходности, безнадежности, страхом пронизаны и работы экзистенциалистов. Экзистенциализм в прозе приобрёл совершенно во Франции до и после второй мировой войны в произведениях Ж.-П. Сартра и А. Камю. Он также дал литературе А. Мальро и С. де Бовуар, Г. Марселя и Ж. Ануя, испанца М. де Унамуно, англичанина У. Голдинга и др. Человек должен осознавать, утверждали экзистенциалисты, что он живёт только сегодня и никакого завтра у него нет. Все разговоры о «прекрасном будущем» – это химера, поэтому жить надо в настоящем и настоящем.

Дадаисты в литературе свои идеи воплощали в анархическом бунте, абсолютном отрицании всех проявлений цивилизации. Дадаизм утверждал алогизм как основу творческого процесса («мысль формируется во рту»), провозглашал полную самостоятельность слова, призывал к разрушению искусства как формы отражения действительности. Футуристы объявили человеческие чувства, идеалы любви, счастья, добра – «слабостями», провозглашая критериями прекрасного «энергию», «скорость», «силу», «мотор – лучший из поэтов». Наибольшего расцвета футуризма достиг в Италии и Франции. Все эти группы модернистской «бури и натиска» дали культуре ряд больших мастеров (Г. Аполлинер, П. Элюар, Л. Арагон, И. Бехер и др.).

В 20-е гг. формируется сюрреалистическая литература, которая применяет методы «разговорной мысли», «монолога подсознания» и др. Появляется и особая литература «потока сознания», получившая признание в Западной Европе. У. Джеймс ещё в 80-е гг. XIX в. писал: «Сознание никогда не рисуется самому себе раздробленным на куски ... В нём нет ничего, что могло бы связываться, – оно течет. Поэтому метафоры «река» либо «поток» всего единственное рисуют сознание». В современном литературоведении «поток сознания» называют крайнюю форму внутреннего монолога.

Вокруг идеи «потока сознания» объединилась целая школа, составившая литературу этого направления – М. Пруст, Г. Стайн, В. Вульф, Дж. Джойс. С

выходом романа Дж. Джойса «Улисс» (1922 г.) «поток сознания» был провозглашён многими модернистами (В. Лабро, И. Свево, Т. Лиот и др.) единственно современным методом. 15 томов «В поисках утраченного времени» М. Пруста отразили поток воспоминаний, ощущения и настроения главного героя Дж. Джойса пытался показать самые тёмные инстинкты психики, описывал натуралистические подробности происходящих событий (роман «Политики по Финнегану»). Творчеству этих писателей продолжают подражать и по сей день.

Реализм XX века опирался на выдающиеся художественные достижения писателей, получивших международное признание (Б. Шоу, Г. Уэллс, Д. Голсуорси, Р.Ролан, С.Цвейг и др.). Начиная с 20-х гг. он вступил в полосу нового подъёма в связи с возросшим вниманием художников к проблеме общественной жизни. Некоторым писателям стали близки революционные идеи (А. Барбюс, Дж. Рид, Л. Ренн, А. Шарер).

В конце 20-х гг. появляются работы, написанные в стиле критического реализма. В историю литературы их авторы вошли как «потерянное поколение». Они ненавидели войну, презирали болтовню политиканов, действительность представлялась им бессмысленным диким хаосом. Их герой – человек, оставивший на войне все свои иллюзии, превратившийся в скептика, и все же сохранивший живое и деятельное человеколюбие в самых уродливых и бесчеловечных условиях войны. Впервые термин « потерянное поколение» прозвучал в эпиграфе к роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» (1926). Очень скоро он стал применяться к целой группе писателей разных стран, объединенных общим умонастроением и близостью художественного восприятия мира. Представителями литературы «потерянного поколения» стали немец Эрих Мария Ремарк («На Западном фронте без перемен», 1929 г; «Возвращение», 1931; «Три товарища», 1938) и англичанин Ричард Олдингтон («Смерть героя», 1929; «Все люди – враги», 1933; «Сущий рай», 1937).

Своё видение мира показывали представители реалистического направления, которые работали во всех европейских странах: в Германии – это Т. Манн, Г. Манн, Л. Фейхтвангер. Б. Брехт и др.; во Франции – Р.М. дю Гара, Ф. Мориак, Ж. Жироду, А. Барбюс, П. Вайян-Кутюрье, Л. Арагон, Ж. Фревилль. народную героину в искусство принёс один из самых выдающихся писателей XX в. Ромен Роллан. Идейными и художественными исканиями отмечены его повесть «Пьер и Люс», роман «Клерамбо», пьеса «Лилюли». В них писатель изображает войну как безумную кровавую бойню. К пафосу революционности Роллан пришёл в произведениях, созданных в конце 20-х и 30-е гг., – в сборниках публицистических статей.

В 1930-е гг. появляется большое количество теоретических работ в области литературы, посвящённых выяснению сути реализма и его новых направлений (Р. Фокс, К. Кодуэлл). Они изучали новаторство в реализме, появление революционных баллад, поэтических трагедий, гротескно-исторических пьес. Символом времени становится объединение писателей Европы против фашизма, создание международных объединений, проведение форумов, конгрессов против войны и фашизма – Амстердам, 1934; Париж, 1935; Испания, 1937. В борьбе с испанским фашизмом погибли многие писатели Ф.Г. Лорка, Р. Фокс, Д. Конфорд и др.

В 40-е гг. эта борьба приобретает новые оттенки и смысл, многие представители литературы эмигрируют или работают в подполье. Особое направление составила литература французского сопротивления (П. Элюар).

После войны в литературе возрождаются идеи периода 20-х гг. писатели А. Камю, Ж.-П. Сартр создают новый символ времени – героя, не уверенного в себе, одинокого, вечно недовольного окружающим интеллигента.

Во Франции 50-х гг. появилась литературная школа «неоромана или «антиромана», была разработана особая теория, которая исходит из отрицания классической формы (А. Роб-Грийе и Натали Сарот).

В неоавангарде 50 – 60-х гг. возникают произведения, в которых её авторы стремятся деидеологизировать литературу, создавать систему образов и языка, которая стала несколько не понятна публике, что привела к снижению интереса к ней.

В качестве антипода элитарной культуры выступает массовая культура, к созданию которой привело стремление буржуа видеть в сфере духовной деятельности товар, а также мощное развитие средств массовой информации. Многие творческие организации сегодня тесно связана с банковским и промышленным капиталом, что программирует их выпуск коммерческих, кассовых, развлекательных произведений. И как следствие – широкое распространение таких жанров, как детектив, фантастика, исторический роман и т.п. Исследователи массовой культуры отмечают, что четвёртая часть западной литературы посвящена преступлениям. Анализу этого явления посвятил свои работы литературовед Дж. Саймонс («Кровавый убийца»).

С изменением общества XX в. меняется и главный герой детектива. Он становится агрессивным, циничным. В английской литературе утверждается идея «показа образа жизни общества через образы смерти». Формируются различные направления детективного жанра: классическое (А. Кристи), разоблачительное (Ж. Сименон), реакционное (Н. Жак).

В 50-е гг. появились триллеры (в англ. «дрожь», «трепет»), в которых подражали персонажам американских героев – Н. Хаммеру, Д. Бонду. Они породили множество последователей в литературе Запада.

Жанр научной фантастики также имеет свою историю. Если 20 лет назад он считался элитарным. Его книги выпускались небольшими тиражами, то в настоящее время он обрёл массовую аудиторию. Существует даже особая теоретическая литература, которая разрабатывает модели фантастических романов.

Несмотря на разнообразие новых жанров и стилей литературы, постоянное развитие получил реализм. В 50-70-е гг. появились произведения философско-аналитического направления (Н. Льюис, Г. Грин, У. Эш). Ведущими темами в литературе становятся антиколониализм, потребительство, мещанство. Происходит тематическое и идейное сближение реалистических направлений. Но одновременно литература переживает период споров и борьбы, дискуссий по вопросам реализма, его методов, поскольку его сторонники и их произведения часто оказывались в центре политической, идейной борьбы в своих странах. Были созданы романы «Бунтари» Ж. Шаброля, «Семена» Л. Лоренса и др.

14.8. Образование

Основная задача системы западноевропейского среднего и высшего образования XX века – это соответствие его быстрым и качественным изменениям в социальной, научной, технической сфере. Потребность учитывать эти требования привела к многочисленным реформам образования в европейских странах и их реализации на практике. Интенсивное реформирование школ основано на демократизации образования, суть которой – преемственность его ступеней, высокое качество обучения, связь с жизнью. На практике эти реформы носили противоречивый характер, поскольку были связаны с политическими и идеологическими изменениями в обществе, что способствовало возникновению кризисов в системе образования. В Западной Европе XX веке они оказались связанными с падением интереса и престижа преподавательской и исследовательской деятельности, уменьшением расходов на образование, низким уровнем знаний в школах и т. п.

Вопросы эффективности образования связаны с престижем профессий, проблемами трудоустройства, нехваткой квалифицированных работников среднего звена. Целью образования становится высокий профессионализм,

энциклопедизм знаний и непрерывное их пополнение через «открытые университеты» и различные формы повышения квалификации. Существуют многочисленные учебные заведения, в которых осуществляется подобная подготовка: вечерние и заочные институты, центры по подготовке, комплексные вузы.

Главными средствами эффективности образования в XX веке стали специализация и дифференциация, которая предполагает выбор дисциплин в школах по интересам в соответствии с определёнными циклами обязательных дисциплин и предметов углубленного курса. Дифференциация позволяет сформировать классы по уровню способностей и получить на базе школы «двойную квалификацию». Изменения в школах связаны с компьютеризацией образования, введением курсов информатики.

Во многих европейских странах разработаны программы перспективного развития образования, созданы специальные правительственные организации. Во Франции впервые в 1946 г. появился Генеральный комиссариат планирования, затем подобные организации на уровне правительства были образованы в других странах. В Англии многие вопросы образования обсуждались на уровне правительства с принятием соответствующих законов и рекомендаций Комиссии по образованию, Департамента по образованию и науке. Усиление европейской интеграции в этих сферах, начиная с середины 60-ых гг., позволило объединить усилия специалистов в Комитете образования государств, членом ЕС, ввести единые программы и дипломы. Большое внимание уделялось унификации профессионально-технического образования, иммиграции из ряда европейских стран молодых специалистов, вопросам финансирования различных программ. На основе передового опыта к середине XX в. разработана единая модель западного образования.

Изменения коснулись увеличения сроков образования, продолжительности уроков, различных вариантов системы оценки знаний.

Основной акцент направлен на подготовку педагогов, контроль за уровнем их знаний, дифференциацию оплаты их труда, повышение квалификации.

В первой половине XX века резко увеличилось количество разных видов начальных школ, с учетом национальных особенностей и традиций образования, сложившихся в разных европейских странах. В Германии существуют высшие реальные училища, реальные и классические гимназии, модель которых признана как эталон во многих странах Европы. Традиционные особенности способствовали созданию в Англии школ различного типа: технических, грамматических, объединенных. Школы грамматического типа ориентированы на подготовку в высшие учебные заведения, а объединенные школы способствуют получения среднего образования с учетом различных способностей и интересов детей. Выпускники таких школ Англии составляют 4 % учащихся страны, однако получают 65 % мест в наиболее престижных университетах Кембриджа и Оксфорда.

Исторически сложились различные модели классических и реальных гимназий. Наиболее популярными стали немецкие, австрийские и шведские классические гимназии. Немецкая модель предусматривает базовое образование по философии, нескольким языкам и довузовским дисциплинам. В старших классах обучение осуществляется в унитарных группах, по семестрам и индивидуальным планам обучения. Шведская модель представляет интегрированную школу, их 22 отделений, причём выпускники только 5 из них имеют право дальнейшего обучения в вузах. Австрийская модель гимназий создана на базе 4-летней начальной школы и имеет 8-летний срок обучения, разделенный на 2 ступени. Выпускники гимназий принимаются в вузы без вступительных экзаменов.

В 80-90-ые гг. основной формой в системе среднего образования становится лицей, который является ступенью предвузовской подготовки, а в каждой стране существуют его особые варианты: общеобразовательный,

технологический, профессиональный. Большинство европейских стран ориентируются на французскую модель лицея. Она связана с 3 циклами обучения: 1-ый – класс определения (выбор будущей профессии), 2-ой и 3-ий циклы предполагают изучение обязательных и факультативных предметов, а их окончание завершается выпускными экзаменами, которые принимает специальная комиссия. Диплом лицеиста даёт право поступления на любой факультет вузов. Необходимость управления подобными учебными заведениями в XX в. способствовала созданию централизованной и децентрализованной систем. В первом случае школы работают по единому плану, предоставленному Министерствами образования (Франция). Вторым вариантом предполагает, что подобные министерства разрабатывают лишь рекомендации и распределяют субсидии (ФРГ).

В каждой стране сложились свои особые системы подготовки специалистов с высшим образованием, а так же различные виды высших учебных заведений. В Нидерландах существует 3 типа вузов: институт, университет и «открытый университет», где проводят переподготовку и повышение квалификации кадров. В Англии существуют университеты коллегияльного типа, объединяющие различные колледжи. Структурой унитарных университетов являются факультеты. В 1964 г. в этой стране создан первый технологический университет, а в 1969 г. – первый в мире университет дистанционного обучения.

Исследования показывают, что каждые 7–8 лет в вузах Западной Европы меняются программы инженерного образования. Противоречия между потребностями производства и подготовкой инженерных кадров решаются путём создания новых типов учебных заведений. В Англии – это политехнические колледжи, во Франции – технологические институты, в ФРГ – высшие профессиональные школы.

На протяжении XX столетия продолжалась дифференциация и специализация вузов, усилилось разделение между ними функций и их профессиональное расслоение. Во второй половине XX века актуальным становится открытие новых типов учебных заведений: интегрированных вузов, с кратким циклом обучения. Произошло изменение академической системы образования и осуществлён переход от узкой специализации к более широкой. Реформы высшей школы способствовали интеграции вузов с предприятиями, промышленными фирмами. В ФРГ 2/3 научных разработок в университетах выполняется по заказам государства или частных фирм. Это стало возможным путём создания в учебных заведениях научных лабораторий и оплаты работы студентов. Подобные изменения сформировали особые черты, свойственные высшему образованию в XX веке: открытость и демократизм системы; специализация и дифференциация образования; повышение его престижа; ориентация на потребности производства, рынка, коммерции

XX век стал уже историей и, оглядываясь в прошлое, можно сказать с уверенностью, что единая западноевропейская культура дала миру величайшие художественные открытия и стала неотъемлемой частью мировой культуры.

Практика культуры в XX столетии была теоретически обоснована и подготовлена философскими учениями, повлиявшими на умы европейского общества. Это – фрейдизм и неопозитивизм, герменевтика и феноменология и многие другие.

Глобальные проблемы мировой цивилизации также оказали влияние на культурные процессы, происходящие в Европе.

Идеологическое влияние сил, расколовших мир на две политические системы – капиталистическую и социалистическую, – способствовало борьбе двух культур.

Компьютеризация общества значительно изменила природу культуры и привела к формированию информационной культуры Западной Европы.

Западноевропейская культура XX века основана на преобразующей деятельности человека и затрагивает сферу предпринимательства, активно влияющую на культурологические процессы.

Многие традиционные вопросы культуры XX века были вновь подвергнуты анализу: в чём сущность искусства, какая роль деятелей культуры в обществе? Искусство оказалось тесно связано с внехудожественными формами: дизайном, художественным конструированием.

Многие художественные течения существовали краткий период (дадаизм), другим была уготовлена долгая жизнь (сюрреализм). Одни из них своё влияние распространили на все виды искусства (экспрессионизм), рамки других ограничены несколькими его видами (фовизм).

Уже в начале XX века Восток и Запад, африканская и европейская культуры сталкиваются друг с другом и усиливают процесс ассимиляции культуры. Европейские контакты с различными регионами позволили познакомиться с необычными явлениями в религии, образовании, искусстве.

Раздел IV КУЛЬТУРА РОССИИ

15. КУЛЬТУРА РОССИИ

15.1. Древнерусская культура IX – первой половины XIV вв.

Истоки русской культуры уходят вглубь тысячелетий, к культуругенезу древнейших племен: скифов, сарматов, впоследствии антов, славян. Особенностью ее является развитие преимущественно на собственной основе. С IX-го столетия, после образования единого древнерусского государства – Киевской Руси и принятия христианства усиливается влияние Византийской культуры и с XII-го столетия, в период расцвета романского искусства, европейской. Вместе с тем в связи с особенностями геополитического положения Русь испытывала также и определенное влияние Востока, главным образом иранской культуры. Постепенно на основе культуры восточных славян и других неславянских племен, вошедших в состав Киевской Руси, а также западных и восточных культурных традиций сформировалась самобытная древнерусская культура. По степени цивилизации и уровню культуры Древняя Русь IX-X вв. уступала лишь Византии и Арабскому Халифату, значительно опережая империю Каролингов и другие западноевропейские территориальные образования. В период феодальной раздробленности культура продолжала развиваться, обогащаясь за счет местных традиций, что способствовало созданию региональных школ и центров. Значительный ущерб ей был нанесен во время татаро-монгольского нашествия 2-й половины XIII-XIV вв., но со второй половины XIV-го в. с возвышением Московского государства наблюдается подъем русской культуры.

Доминирующими направлениями развития культурного развития Киевской Руси были архитектура и декоративно-прикладное искусство. Русь в западных источниках называлась Гардарикой, что в переводе означало «страна

городов». Действительно, более чем в 200 городах процветали около 60 видов ремесел. Восточные ученые, например, Бируни, восхищались искусством русских оружейников, западные хронисты высоко оценивали мастерство русских ювелиров, владеющих приемами создания украшений на основе эмалей и золота, чернения серебра, «зерни», «перегородчатой эмали», резчиков по кости, называли Киев соперником Константинополя по красоте. Для предметов декоративно-прикладного искусства характерны яркая цветовая гамма, растительный или «звериный» орнамент, основанный на традициях древности. Позже старые языческие символы уступили место изображениям святых в сочетании с орнаментом из стилизованных цветов. Во время татаро-монгольского нашествия были утеряны ряд технических приемов, которыми пользовались ранее русские мастера.

После принятия христианства начинает внедряться каменное зодчество. Летописи упоминают о языческих «храмах идольских с лжеименными богами», но эти древние деревянные сооружения не сохранились. Культовая архитектура Киевской Руси представлена подземными храмами (Киево-Печерский монастырь, Ильинский монастырь в Чернигове и др.) и многокупольными соборами (десятичная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке). Они сооружались в византийском стиле, но имели свои особенности: пирамидальная композиция и многокупольная система в отличие, например, от Константинопольского софийского собора с одним громадным куполом.

Внутреннее убранство храмов отличалось богатством и пышностью. Мозаики, фрески были основной формой изобразительного искусства, но, в отличие от Византии, преобладали фрески, причем к оригинальным чертам можно отнести наличие светской тематики (групповой портрет семьи Ярослава Мудрого, сцены охоты, игры скоморохов в Киевском софийском соборе). Отличием русского декоративно-изобразительного искусства было отсутствие

светской и культовой скульптуры, что явилось следствием борьбы с языческим идолопоклонничеством.

В период феодальной раздробленности более отчетливо стали проявляться региональные особенности, формируются новгородская, отличающаяся строгой композицией (церковь Спаса на Нередице), полоцкая с особой техникой кладки и удлиненными подкупольными барабанами (Софийский собор, Спасо-Ефросильевская церковь) школы зодчества. Наиболее ярким и декоративным было белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси с изящной резьбой на фасадах храмов, пышным внутренним убранством (Успенский, Дмитриевский соборы, храм Покрова-на-Нерли). «О светло светлая и украсно украшенная русская земля!» – восклицал летописец.

Во время татаро-монгольской экспансии каменное строительство на Руси практически прекратилось, за исключением Новгородской земли, где преобладало оборонное зодчество.

С XI в. зарождается иконопись. Изображались святые воины-мученики («Дмитрий Солунский»), Богородица, Иисус Христос. Византийское влияние сказалось на условности, плоскостном изображении, аскетизме образов, наличии золотистого фона, что призвано было подчеркнуть святость фигур. К изобразительному искусству относятся и книжные миниатюры. В иконописи, как и в зодчестве, в XII-XIII вв. также стали проявляться региональные особенности, характерные скорее для субкультур, поскольку в целом сохранились элементы общности стиля, единства композиционных и технических приемов зарождавшейся единой общерусской культуры. Формируются киевская, новгородская, владимирская, псковская и др. школы древнерусской иконописи. Это отличающаяся светлым колоритом икона «Архангел Гавриил», сложная по композиции икона «Успение Богородицы», относящиеся к новгородской школе. От живописи Владимиро-Суздальской

Руси домонгольского периода до нас дошли только фрески Дмитриевского и Успенского соборов во Владимире.

Формированию элементов единой русской культуры способствовало введение в конце X века князем Владимиром христианской религии, что способствовало консолидации народа на духовной почве, созданию единой материальной культуры, письменности, литературы.

До принятия христианства у восточных славян преобладали языческие верования. Выделялись три культа богов: космических сил (боги неба Сварог, солнца Дажьбог, Хорс, Ярило, грома и молнии Перун и др.), божеств окружающей природы, покровителей людей и животных (Род, Чур, Макошь, Велес, домовые, берегини, лесовики, русалки), подземных сил (Кашей, Яга, Знич). Были развиты тотемические представления об окружающем мире (вера в животных-покровителей), фетишизм (вера в неодушевленные предметы, идолы, наделяемые сверхестественными свойствами), анимизм (вера в духов, одушевление природы).

С переходом к христианству политеизм заменяется монотеизмом, верой в единого Бога, хотя в народе еще долгое время сохранялись языческие представления, обычаи, существовало своего рода двоеверие.

Вместе с введением христианской религии усиливается влияние Византии, что позволило в свою очередь приобщить русскую культуру к античному наследию. Это влияние особенно сказалось на развитии духовной культуры Руси, прежде всего письменности и литературы.

Берестяные грамоты, найденные в Новгороде, Пскове, Киеве, многочисленные металлические застёжки от креплений переплетов, найденные во время археологических раскопок, надписи на камнях, костяных и деревянных изделиях свидетельствуют о том, что на Руси уже в XI в. существовала относительно высокая грамотность городского населения, не говоря уже о знати. Она была основана на славянской письменности, созданной во второй

половине IX в. братьями Кириллом и Мефодием. О сыне Ярослава Мудрого Всеволоде летописец с уважением отмечает, что он «седя дома изумеще пять язык». Высокому уровню образованности отчасти способствовало то, что народный язык был близок к литературному старославянскому, в отличие от Запада, где общим литературным языком была сложная для усвоения латынь, и Востока, где утвердился арабский язык и алфавит. Книги писались от руки, особым почерком – Уставом, на пергаменте.

В XI в. на Руси появляются роскошные книги с цветными буквами и художественными миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался драгоценными камнями. Таковыми были древнейшие дошедшие до нас книги Остромирово Евангелие 1057 г. и два Изборника князя Святослава Ярославовича 1073 и 1076 гг., Мстиславово Евангелие XII в.

До нас дошли около 150 письменных источников домонгольского периода, представленных в основном переводной, богослужебной литературой, сочинениями византийских богословов, и оригинальной.

Оригинальная литература представлена тремя жанрами: летописями, житиями и «Словами», причем это деление весьма условно. Например, общим термином «Слово» древнерусские писатели называли и торжественную речь митрополита Иллариона, и воинскую повесть. Среди этих жанров летописание занимало центральное место. Древнейшим памятником летописания является «Повесть временных лет», созданная монахом Нестором в Киево-Печерской лавре около 1113 г. До нас она дошла в более поздних списках, известных как Ипатьевский, Лаврентьевский, Суздальский, куда вошли также и созданные в XIII в. Киевская и Галицко-Волынская летописи. К этому жанру можно отнести и созданный в 1187 г. шедевр древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве».

Литература XIII-XIV вв. отличается трагическим пафосом. Это, прежде всего, летописная повесть «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» и др. В это время наблюдается расцвет былинного эпоса.

Агиографическая литература (от *agios* – святой и *grafo* – пишу) или жития святых представлена риторическими произведениями, идеализировавшими определенного святого. Это, прежде всего, «Сказание о Борисе и Глебе», житие игумена Феодосия и др.

Речи, называвшиеся в древности «поучениями» или «словами», относятся к жанру красноречия. Его расцвет относится к XI-XII вв. Именно в это время были созданы такие выдающиеся памятники дидактической литературы, как «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона.

Русы обладали немалыми географическими познаниями. Они совершали морские походы по Средиземному морю к Константинополю, сухопутные – на Ближний Восток и др. До сих пор не раскрыта архитектурная математика древнерусских зодчих, создавших уникальные сооружения, секреты булатной стали, которыми владели древнерусские оружейники.

Таким образом, Древняя Русь уже в домонгольский период превратилась в страну высокоразвитой культуры, отличающаяся высоким для того уровнем образования, развития общественной мысли, литературы, архитектуры, техники. В IX-XIII вв. начала складываться единая русская культурная общность.

15.2. Культура Московского государства XIV-XVIII вв.

Со второй половины XIV в. начинается возвышение Москвы как политического и культурного центра формирующегося единого Русского государства. Постепенно русские земли освобождаются от влияния татаро-монголов, наблюдается прорыв культурной изоляции России от Западной

Европы, усиливается влияние Европейского Возрождения, хотя в средневековой России, в отличие от Европы, роль церкви в государстве оставалась очень важной. Подтверждением растущего могущества Московского государства стала сформированная в XVI в. теория о Москве, как о «третьем Риме». В русской культуре с XVI в. и особенно в XVII в. все более отчетливо просматривались черты Ренессанса. Это выразилось прежде всего в «обмирщении» зодчества, литературы, искусства. Доминирующим стилем в культуре становится барокко с его внешней декоративностью. Но в России классические формы европейского барокко дополнялись народными мотивами, что позволило выделить его своеобразие, получившее название «московского барокко». В XIII в. на смену барокко постепенно приходит новое направление в культуре – классицизм.

В период объединения русских земель вокруг Москвы наблюдается расцвет зодчества, причем ведущей школой становится московская. Здесь ведется интенсивное строительство с использованием традиций Владимиро-Суздальской архитектуры и опыта Европейского Возрождения. В это время с участием итальянских архитекторов Аристотеля Фиорованти, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари и др. воздвигаются величественные Успенский, Архангельский соборы, Грановитая палата, московский кремль. Эти архитектурные сооружения стали образцами монументального зодчества на протяжении ряда столетий в других русских городах: Успенских соборов в Коломне, Звенигороде, Троицкого собора в Троице-Сергиевском монастыре и др.

Продолжалось крепостное строительство в Пскове и других городах. Строительство культовых зданий развивалось в основном по двум направлениям: сооружение небольших церквей крестово-купольного византийского стиля и создание монументальных храмов по образцу московского Успенского собора, с сохранением традиций суздальской и

новгородской архитектуры в сочетании, как уже отмечалось выше, с архитектурными приемами Европейского Возрождения.

К началу XVI в. определился отход от установившихся канонов. Новым направлением в строительстве культовых зданий стало преодоление «кубичности» и устремление зданий ввысь за счет ступенчатого расположения сводов, что привело к появлению торжественного архитектурного шатрового стиля. В нем нашли выражение национальные мотивы, традиции деревянного зодчества и элементы готики. Выдающимися памятниками шатрового зодчества являются храм Вознесения в селе Коломенском под Москвой высотой более 60 м., причем более половины составляет восьмигранная шатровая крыша, Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве, построенный в 1560 г под руководством архитекторов Бармы и Постника. В этом стиле позднее были перестроены башни Московского кремля. В XVI в. огромный размах получило крепостное строительство: построены кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове, в конце XVI в. – Смоленский кремль, который Борис Годунов назвал «ожерельем всей Руси... на зависть врагам и на гордость Московского государства.

Характерным для зодчества XVII в. является усиление светского начала, «обмирщение» культовой архитектуры, усиление декоративности, постепенный переход к так называемому «нарышкинскому» стилю или «московскому барокко». «Дивное узорчье» – так определили суть этого строительства современники. Наиболее интересным памятником в этом плане является Успенская церковь в Угличе (1628 г.), названная в народе «Дивной», церковь Покрова в Филях. Декоративность, сочетание народных традиций с барочным стилем прослеживается как в культовой, так и в светской архитектуре, в том числе деревянной. Такими являются Теремной дворец в Кремле, дворец в селе Коломенском, состоящий из 270 комнат, 22-главый Преображенский собор в Кижях начала XVIII в.

Во время петровских реформ начала практиковаться планировка городских ансамблей. В это время интенсивно застраивалась новая столица государства – Петербург, куда были привлечены мастера и архитекторы с других русских городов, а также иноземные зодчие Доменико Трезини, Бартоломео Карло Растрелли, его сын Фарфоломей и др. В итоге выработался смешанный эклектический архитектурный стиль, хотя преобладали барочные черты, особенно в Москве, где более бережно относились к старомосковским традициям.

Во второй половине XVIII в. на смену «барокко» постепенно приходит новый стиль – классицизм, отличающийся строгой симметрией, прямыми линиями, колоннадами. Петропавловский собор, Зимний, Таврический дворцы в Петербурге, Дом Пашкова, здание Сената в Москве и другие памятники архитектуры составляют важную часть русского культурного наследия этого времени.

В XIV–XVI вв. совершенствуется техника декоративно-прикладного искусства, прежде всего ювелирного мастерства, резьбы по дереву и кости. Одним из наиболее интересных резных изделий является царский престол в Успенском соборе Московского кремля. Центром ремесел в XVI в. становится пушечный двор и оружейная палата. Здесь в 1586 г. мастером Андреем Чоховым была отлита «царь-пушка» весом 40 т. и диаметром ствола 89 см., не имевшая в то время аналогов в мире. Широко известны были в это время изделия художественного шитья из мастерских Елены Волошанки с богатой колоритной гаммой, использованием светских мотивов.

В XVII–XVIII вв. в декоративно-прикладном искусстве усиливается светское начало. Ларцы, сундуки богато раскрашивались, металлическая посуда украшалась барельефами в стиле «барокко». В XVIII в. под влиянием западного искусства получает развитие скульптура. До этого, по существу, в течение семи веков подобный вид искусства почти не существовал, за исключением народной

деревянной скульптуры Перми и Вологды. Итальянский зодчий Б.К. Растрелли, ставший основоположником русской скульптуры нового времени, выполнил скульптурные портреты Петра I, А.Д. Меншикова, императрицы Анны Иоанновны. В стиле классицизма М.И. Козловским были созданы памятник А.В. Суворову, Э.-М. Фальконе – памятник Петру I в Петербурге, И.П. Мартосом – скульптурная композиция, посвященная К. Минину и Д. Пожарскому, в Москве, Известным скульптором-реалистом был Федор Шубин. Он создал галерею психологически выразительных скульптур: бюсты А.М. Голицына, М.Р. Паниной, И.Г. Орлова, М.В. Ломоносова.

Вторая половина XIV–XVI вв. характерна расцветом стенной живописи. Ее отличала яркость красок, простота композиций, значительно большая по сравнению с византийской свобода письма. Наибольшее развитие получила иконопись. Появились иконостасы (греч. eikon-икона, stasis-место стояния). Искусство становится более земным, живым, вводятся натуралистические детали, листва, цветы, художники стремились передать человеческие чувства святых.

Ведущее место в живописи приобретает московская школа. В это время творили Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Для их творчества характерны смелая манера письма, глубокое психологическое проникновение в создаваемые образы. Феофан Грек работал сначала в Новгороде, затем в Москве, где расписывал Архангельский, Благовещенский соборы. Кисти Андрея Рублева принадлежат фрески Благовещенского собора в Москве (совместно с Феофаном Греком), Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевском монастыре (вместе с Даниилом Черным) и др. Широко известна его икона «Троица». Глубина и одухотворенность созданных в ней образов, совершенство композиции роднят творчество Рублева с античными мотивами. Стоглавый собор Грозного в 1551г. поставил Андрея Рублева в образец всем иконописцам и в то же время усилил строгую церковную

регламентацию, введя трафареты в иконописи. Основной темой иконописи Дионисия был культ Богородицы. Он пишет ряд икон для Успенского собора в Москве, Ростовского собора, Иосифо-Волоколамского монастыря. В середине XVI в. в Москве была написана аллегорическая икона-картина «Церковь воинствующая». Сюжет ее связан с реальным историческим событием – взятием Казани, изображены же и святые, и прославленные князья-полководцы.

В XVII в. «обмирщение» коснулось и иконописи. В художественном полотне Симона Ушакова «Спас нерукотворный», например, изображен не абстрактный святой, а реальный человек. Зарождается светский портрет – «парсуна». Известны портреты XVII в. патриарха Никона, царей Фёдора Ивановича и Алексея Михайловича, князя Ф. Скопина-Шуйского.

Расцвет портретной живописи относится к XVIII в. Основоположники русской светской живописи Андрей Матвеев и Иван Никитин соединили в своих произведениях самобытность и западные традиции. Работы А. Матвеева «Автопортрет с женой», И. Никитина «Напольный гетман», «Петр I на смертном ложе» отличаются правдивостью характеристик, глубиной художественного выражения индивидуальных черт героев.

В 30-е годы наметился перелом к «придворному», «парадному» направлению в русской живописи. Крупнейшими портретистами того времени были А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Т. Левицкий, В.Л. Боровиковский. В их работах сочетались торжественность, красочное богатство и изящество с верной передачей характеров человеческих личностей. Лиризмом отличаются полотна А.П. Антропова «Неизвестная в розовом платье», В. Боровиковского – портрет М.И. Лопухиной. Основоположником исторического жанра в живописи был А.П. Лосенко. В его работах «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой» проявились черты классицизма и реализма. На исторические темы писал и Г.И. Угрюмов.

В конце XVIII в. создается одна из богатейших художественных коллекций мира – Эрмитаж. В его основу легли приобретенные Екатериной II частные собрания картин западноевропейских мастеров.

В период складывания и укрепления единого русского государства в поисках опоры для культурного возрождения художники, писатели стали чаще обращаться к теме былой независимости и расцвета древней Руси. Этим объясняется усиление внимания к былинному эпосу. Складывается цикл сказаний, воспевающих идею русской государственности. Эта же тема возвышения Москвы как «третьего Рима», борьбы за обретение государственной независимости развивается и в письменных литературных произведениях того времени.

Историко-патриотической тематике посвящены поэма «Задонщина», написанная Сафронием Рязанцем, «Сказание о Мамаевом побоище», «Сказание о князьях Владимирских».

На новую ступень поднялось летописание. Региональные летописи, отличающиеся более глубоким и широким анализом событий, сменили общерусские летописные своды. Согласно приказу Ивана Грозного создается лицевой, то есть иллюстрированный свод.

Большое значение для развития литературы стало изобретение бумаги и начало книгопечатания. В 1553 г. в России появилось книгопечатание, по приказу Ивана Грозного в Москве была создана государственная типография, в которой Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем 1 марта 1564 г. была выпущена одна из первых печатных книг – «Апостол». В это время выходит первое сочинение по всемирной истории – «Русский хронограф». Начинается переход к систематизации и обобщению ранее собранного материала. Первым системным изложением русской истории стала «Книга степенная царского родословия», в которой дано жизнеописание всех русских князей от Владимира до Ивана Грозного. Огромным обобщающим трудом, состоящим из более чем

27 тыс. страниц, стали «Великие Четы Миней» (Чтения ежемесячные), созданные под руководством митрополита Макария. Свод житейских правил и наставлений содержится в «Домострое».

К историко-приключенческой литературе можно отнести записки путешественников. Наиболее известным является «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина.

В это время уже существовали монастырские и даже частные библиотеки. По некоторым сведениям, большая библиотека с греческими и латинскими рукописями была у Ивана Грозного. Судьба ее до сих пор неизвестна.

Как видно из «Домостроя», в XVI веке было довольно развито просвещение. Горожане, зажиточные люди вели письменный учет в своем хозяйстве. На церковном соборе 1551 г. был утвержден проект создания городских училищ «для наученья грамоте», появились «азбуковники», руководства по грамматике и арифметике. Образованные люди того времени знали греческий, латинский и другие языки.

Однако более системный и светский характер образование приобрело в XVII в. В 1634 г. был издан печатный букварь, дешевая цена которого (1 копейка), делала учебник доступным для широкого круга обучавшихся грамоте. Сохранились рукописные учебники арифметики того времени и печатная таблица умножения. При монастырях, церквях, а в 1680 г. – при Печатном дворе открывались училища с преподаванием греческого и латинского языков. В 1687 г. в России начало действовать первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия.

Дальнейшее развитие получила литература. В XVII в. Печатный двор в Москве издал 483 книги. Новым стало появление бытовой повести и сатиры, например, «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Повесть о Шемякиным суде», «Повесть о Горе-злосчастии». Созданы исторические повести о завоевании Сибири Ермаком, об Азовском осадном сидении казаков.

Жанр «жития» приобрел характер автобиографии, например «Житие протопopa Аввакума, им самим написанное». Выходят первые поэтические произведения, в частности, стихи Симеона Полоцкого.

При Петре I развитие школы и науки становится государственным делом. Начальное образование давали епархиальные, цифирные, гарнизонные школы. В начале XVIII в. открылись профессиональные учебные заведения: навигационная, артиллерийская, инженерная, медицинская школы, горнозаводское училище, продолжали действовать духовные семинарии. Появились закрытые дворянские учебные заведения: Смольный институт благородных девиц, Морской, Артиллерийский, Инженерный кадетские корпуса; профессионально-художественные учебные заведения: в Петербурге – Танцевальная школа, в Москве – Балетное училище и Академия художеств. В 1725 г. была создана Академия наук, а в 1755 г – открыт Московский университет. В конце XVIII в. в России было 550 учебных заведений.

Литература XVIII в. развивалась под влиянием классицизма и представлена произведениями А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова. А.П. Сумароков положил начало драматургической системе классицизма. Это ярко прослеживается в его трагедиях, в частности, политической трагедии «Дмитрий Самозванец».

Русские нравы и обычаи выразил в своих социальных комедиях Денис Иванович Фонвизин. Последняя четверть XVIII в. стала временем расцвета творчества крупного поэта того времени Гавриила Романовича Державина. Основным жанром его произведений была ода.

В XVII на Руси появился театр, сначала придворный и школьный, а затем и крепостной. До этого на протяжении веков его заменяли народные обряды-свадьбы, праздники, выступления скоморохов.

Придворный театр появился в Москве при царе Алексее Михайловиче под влиянием западной культуры. Первое представление, пьеса «Артаксерксово

действие» состоялось 17 октября 1672 г. Ставились и другие спектакли на библейские сюжеты. Они отличались большой пышностью, иногда сопровождалась игрой на музыкальных инструментах и танцами. После смерти Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и представления возобновились только при Петре I.

Школьный театр впервые был образован при Славяно-греко-латинской академии.

В начале XVIII в. по указу Петра I был создан Публичный театр, имевший постоянную труппу из немецких, а затем и русских артистов и собственное здание – «Комедиальную храмину». Появились театры при кадетском корпусе и других учебных заведениях. В 1750 г. в Ярославле начал действовать первый провинциальный публичный театр, который затем по указу императрицы Елизаветы Петровны был переведен в Петербург и стал профессиональным государственным театром под названием Российский театр. Во второй половине XVIII в. развитие получили частные крепостные театры. Наиболее известным среди них был театр графа Шереметьева, в котором играли талантливые придворные актеры и актрисы Прасковья Жемчугова, Т.В. Шлыкова-Гранатова, Михаил Семенович Щепкин. В это время появляется и народный вертепный кукольный театр.

Музыка средневековой России на протяжении веков была представлена выступлениями баянов, гуслиров, народной обрядовой музыкой, церковным песнопением.

В XVIII в. музыкальное искусство становится более разнообразным, оно используется при театральных представлениях, в аристократических салонах во время домашних и публичных концертов с участием русских и зарубежных исполнителей. В последней трети XVIII в. формируются основные направления оперной, хоровой, инструментальной, камерной музыки и русская композиторская школа. Ведущим музыкальным жанром становится опера. На

рубеже XVIII-XIX вв. появился жанр камерной лирической песни – русского романса, одним из создателей которого стал известный композитор и исполнитель О.А. Козловский.

Таким образом, средние века стали временем становления русской национальной культуры, основанной на самобытном народном искусстве с использованием традиций и достижений западноевропейской культуры.

15.3. Культура России XIX – начала XX вв.

XIX – начало XX вв. характерны подъемом национального самосознания народов России и соответственно качественно новым уровнем развития русской культуры. Это был период роста мощи Российской империи, качественного скачка в совершенствовании системы образования, развитии науки и техники. В истории русской культуры период второй половины XIX в. получил название «золотого века». Правда, в конце XIX – начале XX вв., как и во всей европейской культуре в целом, в России начинают проявляться характерные признаки декаданса (от лат. *decadentia* – упадок), но, тем не менее, это время также вошло в историю как «серебряный век» русской культуры. Но одновременно с этим все острее проявляются противоречия капиталистического общества, углубление социального кризиса, что также отразилось на сложности многообразных форм историко-культурного процесса.

Усиление имперского начала в общественной и культурной жизни России, прежде всего, отразилось в архитектуре, в монументальности, пышности архитектурных ансамблей в стиле ампир, которые создавались в центре крупных городов. На смену классицизму постепенно приходит период эклектики, то есть использование средств и приемов, характерных для разных архитектурных стилей и стремление соединить их в единое целое. В первой половине XIX в. в архитектурных ансамблях, дворцово-парковых ансамблях преобладало влияние готики и итальянского Ренессанса, которое сохранилось и

позднее при возведении культовых зданий, во второй половине XIX активно развивается градостроительство, строятся промышленные, жилые здания, театральные зрелищные сооружения, преимущественно в стиле барокко и классицизма. В начале XX столетия расширяется строительство зданий в стиле модерн, отличающегося прежде всего конструктивизмом, использованием достижений передовой архитектурной мысли, новейших строительных материалов, активным включением в архитектурные проекты элементов зданий из металла, бетона, стекла и т. д.

XIX век стал по сути переломным в области образования и науки. Реформы образования, проведенные в 1803 и в 1864 гг., позволили создать четкую систему и расширить диапазон обучения. Несмотря на известную ограниченность этой системы, она все же позволила приобщить к грамоте достаточно широкие слои населения, заложить основы среднего и высшего образования, в том числе и профессионального. Перелом осуществлялся и в научной сфере, где получили развитие новые области, например, воздухоплавание, квантовая механика, биохимия, биогеохимия и др., основы которых были заложены Н.Е. Жуковским, К.Э. Циолковским, Д.И. Менделеевым, В.И. Вернадским, И.Н. Павловым.

В литературе этого периода сочетались реалистические и антиреалистические тенденции. В первой половине XIX века достаточно сильным было влияние романтизма. Это характерно для поэзии молодого А.С. Пушкина, ранних произведений Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, поэм В.А. Жуковского. Во второй половине века в литературе стал преобладать реализм. К этому направлению принадлежали А.П. Чехов («Дядя Ваня»), А.И. Куприн, И.А. Гончаров («Обыкновенная история»), и др. Наиболее яркими примерами русской реалистической литературы, ориентированной на прекрасное, стали произведения А.С. Пушкина – роман в стихах «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», повесть «Капитанская дочка», творчество

М.Ю. Лермонтова. Позднее реализм все более приобретает черты критического реализма. Это характерно для произведений Л.Н. Толстого (роман «Война и мир»), Н.В. Гоголя («Мертвые души»), Ф.М. Достоевского («Братья Карамазовы»), Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы»), Н.А. Некрасова («Кому на Руси жить хорошо?»), А.М. Горького («Жизнь Клима Самгина»). В начале XX столетия в русской литературе появилось новое интересное и своеобразное направление – символизм, которое тяготело к иррациональному, «чистому» искусству, превращаясь в элитарно-изысканную культуру. Так называемые старшие символисты – К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус воспевали культ красоты, свободу самовыражения, пытались познать загадку смерти; младшие же – А. Блок, В. Иванов, С. Соловьев больше обращали внимание на философские проблемы. Но постепенно символизм вступил в период кризиса и постепенно стал сменяться акмеизмом (греч. акме – расцвет). Наиболее яркими его представителями были А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Менделештам. Акмеисты отошли от культа смерти, призраков, стремления к идеальному в сторону большей ясности и приземленности поэзии. Одновременно с акмеизмом сформировался и футуризм – искусство будущего, который был представлен произведениями В. Маяковского, Б. Пастернака, в определенной мере – М. Цветаевой. Но одновременно продолжала развиваться и реалистическая литература, приобретающая все больший социальный оттенок, например, произведения М. Горького.

В живописи XIX – начала XX вв. также нашли проявление те же тенденции, что и в литературе. Романтизм характерен для работ художников К.П. Брюллова («Последний день Помпеи»), О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, И.К. Айвазовского («Девятый вал»), но более характерным для этого периода стал классицизм. Этому в немалой степени способствовало открытие императорской академии художеств, куда допускались и выходцы из низших слоев населения. Своеобразное претворение традиций классицизма

нашло выражение в творчестве А.А. Иванова и др. Во второй половине XIX в. мощной основой русского изобразительного искусства стал реализм, а центром – Товарищество передвижных выставок. Среди художников-реалистов особенно выделяются В. Перов («Тройка»), И. Крамской («Христос в пустыне»), А. Саврасов, И. Шишкин, И. Репин («Бурлаки на Волге»), И. Левитан, В. Суриков («Утро стрелецкой казни»). В конце XIX столетия в живописи проявляются стили символизма, импрессионизма. К первому тяготеет живопись М.А. Врубеля. В начале XX столетия изобразительное искусство приходит к модернизму и авангардизму. В жанре авангардизма писали Кустодиев, Малевич, Петров-Водкин, В. Кандинский. Они отошли от реального отражения действительности в сторону поиска абсолюта, соответствующего глубинам психики, философско-мистического осмысления мироздания.

XIX век был также временем расцвета русской театральной и музыкальной культуры. Важными событиями в театральной жизни стало открытие в Москве Художественного, Мариинского, Большого театров, в Петербурге театра В.Ф. Комиссаржевской. Здесь формировались новые принципы актерского мастерства и режиссуры, заложенные В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Станиславским, выступали выдающиеся актеры и певцы Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, Н.В. Нежданова, балерина А.Н. Павлова.

Произведения А.С. Пушкина легли в основу русской классической музыки, основоположником которой стал композитор М.И. Глинка (опера «Руслан и Людмила»). По мотивам произведений А.С. Пушкина писали свои оперы композиторы «Могучей кучки» М. Мусоргский («Борис Годунов»), П.И. Чайковский («Евгений Онегин»), Н.А. Римский-Корсаков («Сказка о царе Салтане»). Гоголевские сюжеты также легли в основу сюжетов опер «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Князь Игорь» написана А. Бородиным на основе древнерусских летописей.

Важным направлением русского музыкального творчества стала симфоническая музыка. Ярким ее проявлением стали произведения П.И. Чайковского, А. Бородина, А. Скрябина, С. Рахманинова.

15.4. Культура России советского и постсоветского периодов

Культура России 20-40-х гг. XX столетия характеризуется сложностью и противоречивостью. С одной стороны, в это время прошла так называемая «культурная революция». Государство взяло под свою опеку, контроль и финансирование, прежде всего, профессиональную культуру, что дало большую свободу деятелям культуры, освободившимся от финансовой зависимости от выпуска своих произведений. Была создана система советской школы, от начальной до высшей, укреплена ее материальная и методическая база, в 30-е годы осуществлен переход к всеобщему начальному, а затем и семилетнему образованию. Государство национализировало крупнейшие музеи, частные коллекции, взяло под охрану большое количество памятников культуры. Культура, искусство стали больше доступны основной массе населения.

С другой стороны, усилились тенденции централизации, командования в сфере культуры, установлены достаточно жесткие идеологические рамки и границы. Часть интеллигенции, не разделяя идеологию советского государства, уже в первые годы после победы Великой Октябрьской революции эмигрировали за границу, часть в 30-40-е годы была репрессирована, что отрицательно сказалось на развитии культурной жизни, зачастую уничтожались памятники культуры, символизировавшие старую, императорскую Россию, а также церковные культурные ценности.

Успехи в области образования, большая доступность профессионального художественного обучения явились предпосылкой для подъема во всех сферах культурной жизни. Идеологизация культуры и искусства, безусловно, наложила свой отпечаток на создание культурных ценностей, но тем не менее не привела

к падению художественного уровня произведений искусства, уровня развития науки и техники. В довоенные годы мировое признание получили исследования русских ученых О.Ю. Шмидта и И.Д. Папанина в исследовании Арктики, Н.И. Циолковского, Ф.А. Цандера в разработки реактивных двигателей и космических исследований, П.Л. Капица и Л.Д. Ландау, И.В Курчатова, в области ядерной физики, Н.И. Вавилова в области генетики, В.И. Вернадского в области теории биосферы и др.

В 30-40-е годы появилось немало интересных литературных произведений. Это было время расцвета творчества писателей и поэтов Л.М. Леонова, М.А. Шолохова, А.А. Фадеева, В.П. Катаева, А.П. Гайдара, А.Т. Твардовского и других, впоследствии вошедших в классику советской литературы.

В предвоенный период произошло становление русского советского театрального, оперного и балетного искусства, занявшего достойное место в истории мирового театра. Оно было связано с именами режиссеров К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова, актеров В.И. Качалова, И.М. Москвина, А.К. Тарасова, А.А. Яблочкина, певцов Л.В. Собинова, А.В. Неждановой, С.Я. Лемешева, мастеров балета Г.С. Улановой, О.В. Лепешинской, Е.В. Гельцера и др.

Музыка этого времени была представлена именами талантливых композиторов С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.О. Дунаевского, Т.Н. Хренникова, А.И. Хачатуряна, исполнителей С. Рихтера, Д. Ойстраха и др.

В 30-40-е годы появилось новое направление культуры – кинематограф. За короткое время он стал наиболее массовым и востребованным народом видом искусства. Именно в это время были заложены основы советского киноискусства, его основные направления, характерные особенности. До настоящего времени востребованы зрителем подлинные шедевры советского кинематографа, созданные кинорежиссерами С.М. Эйзенштейном,

Г.В. Александровым, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.А. Герасимов, талантливыми актерами И.В. Ильинским, Л.П. Орловой, С.А. Крючковым, М.И. Жаровым, Н.К. Черкасовым и др.

Русская живопись довоенного периода прошла путь от Пролеткульта, авангардизма 20-х годов до так называемого социалистического реализма последующих лет.

Архитектура, скульптура этого времени развивалась в основном в русле «сталинского барокко», характерным отличием которого является монументализм и грандиозность архитектурных проектов, их индивидуальное своеобразие, обилие внешних и внутренних украшений, скульптур, росписей, колонн и т.д. Яркими примерами может служить гигантская скульптура рабочего и колхозницы скульптора В.И. Мухиной, установленная на территории ВДНХ в Москве, московское метро, здания московского университета и др.

В целом культура предвоенных лет характеризуется многообразием культурных стилей 20-х годов, продолжением и развитием тенденций культуры «серебряного века», становлением более единообразной, но достаточно высокопрофессиональной культуры 30-40-х годов.

В послевоенный период культура России как составная часть культуры всего советского общества продолжала развиваться довольно динамично. Этому способствовала немалая поддержка государства, которое рассматривало литературу, искусство, кинематограф, живопись как важное средство идеологического воспитания масс. Это освобождало деятелей искусства от финансовой зависимости, хотя и создавало определенные идеологические рамки для творчества. Мировой признание получили успехи СССР в области образования и науки, литературы, искусства, кино, театра. Они были тем более рельефнее на фоне усиления влияния массовой культуры на западе, хотя с расширением информационного пространства в 60-80-е годы влияние западной культуры, хотя и в меньшей мере, все же ощущалось в СССР. Тем не менее

именно идеологический контроль со стороны государства препятствовал внедрению и распространению низкопробной, безыдейной массовой культуры.

В послевоенный период была значительно укреплена материальная база учреждений образования, улучшен качественный состав педагогический кадров. Было введено всеобщее восьмилетнее образование, в 1956 г. отменена плата за обучение в высших учебных заведениях, увеличилось количество вузов, в начале 80-х годов в них обучалось 5 млн. студентов. По численности специалистов с высшим образованием СССР занял одно из ведущих мест в мире.

Значительных успехов добились ученые в исследованиях физики атомного ядра, что позволило СССР стать первой в мире страной, использующей атомную энергию в мирных целях.

Достижения ученых в области теории реактивного движения способствовали тому, что в СССР впервые в мире стал осуществляться запуск космических ракет.

На передовые позиции в мире вышли исследования советских ученых в области химии, биологии, в медицине, математике, естествознании и других науках.

В СССР была создана широкая сеть культурно-просветительских учреждений, библиотек. С каждым годом увеличивалось количество издаваемых книг, газет, журналов и их тиражей. Появились новые литературно-художественные журналы – «Молодая гвардия», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Новый мир» и др. В литературе появились новые значительные произведения, которые в основном правдиво отражали действительность, ярко показывали героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это прежде всего произведения Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Астафьева («Печальный детектив»), Л. Леонова («Русский лес»), М. Шолохова («Судьба человека»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), К. Симонова («Живые и

мертвые»), А. Чаковского («Блокада») и др. Развитие поэзии этого времени связана с именами Р. Гамзатова, Р. Рождественского, Е. Евтушенко и др.

В изобразительном искусстве по-прежнему преобладал метод социалистического реализма, который сочетал пропагандистские начала с глубоким раскрытием мира современника, правдивым изображением героического прошлого советского народа. В это время выделяется как важное направление изобразительного искусства монументальная скульптура героико-патриотического характера. Создаются скульптурные ансамбли, прежде всего на примечательных местах периода Великой Отечественной войны.

Более богатой стала тематика кинематографии, хотя в ней также значительное место заняли героико-патриотические фильмы. Фильмы, получившие признание не только советского зрителя, но и за рубежом, создали режиссеры Г. Чухрай, С. Бондарчук, Э. Рязанов, С. Говорухин, Г. Данелия.

Развивалось музыкальное искусство. Популярными стали песни В. Соловьева-Седого, А. Бабаджаняна, Д. Тухманова, А. Пахмутовой, Р. Паулса.

Оперно-балетные сочинения Д. Кобалевского, С. Прокофьева, А. Хачатуряна и др. стали классикой. Большую популярность приобрели артисты Е. Максимова, Н. Бессмертнова, В. Васильева, М. Лиепа.

В 60-80-е годы мировое признание приобретает Большой драматический театр им. Горького, Ленинградский театр миниатюр.

В целом к 90-м годам XX столетия советская культура представляла собой целостное, гармоничное, динамично развивающееся, несмотря на идеологические издержки, явление и занимала достойное место в мировом культурно-историческом процессе. К основным достижениям русской культуры советского периода можно отнести выравнивание социокультурных условий жизни различных общественных слоев и возможностей их доступа к культурным ценностям, установление современной системы образования, достижение лидирующего положения в сфере науки и интеллектуального

творчества, развитие традиций классической русской литературы и искусства, создание значительной совокупности выдающихся художественных произведений.

Перестроечный и постсоветский период характерен как позитивными, так и негативными сторонами в развитии русской культуры. К первой относится, прежде всего, большая свобода творчества деятелей культуры и искусства от идеологического контроля со стороны государства, многообразие жанров, тематики, сюжетов. Появилось большое количество частных издательств, театров и т.д.

В то же время усилилась коммерциализация культуры, которая ведет к сужению культурного пространства в обществе, усилению ее финансовой зависимости. К ней получили доступ в основном те, кто может платить, и культурные ценности также большей частью стали создаваться по их заказу, превращаясь часто в низкосортные образцы, неуклюже копирующие западные. Общество стало более открытым, в том числе и к влиянию извне. В итоге стала все активнее проявляться вестернизация русской культуры, преобладание массовой, низкосортной культуры. Усиливается мифологизация действительности, когда средствами масс-медиа стираются грани между реальностью и вымыслом, в итоге вместо подлинных образцов культурных ценностей стала развиваться индустрия «грез». В целом русская культура в настоящее время находится в кризисном состоянии, хотя с начала XXI века наметились некоторые позитивные тенденции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемы культуры XX в.: учебное пособие / под ред. В.И. Добрынина. – М.: 1990. – 288 с.
2. Алпеева, Т.М. Введение в культурологию / Т.М. Алпеева. – Минск: Веды, 1997. – 85 с.
3. Альбедиль, М.Ф. Зеркало традиций: Человек в духовных традициях Востока / М.Ф. Альбедиль. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 288 с.
4. Артановский, С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур / С.Н. Артановский. – Л.: Просвещение, 1967. – 268 с.
5. Баллер, Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие / Э.А. Баллер. – М.: Наука, 1987. – 158 с.
6. Бартнев, И.А. Очерки истории архитектурных стилей / И.А. Бартнев, В.Н. Батажкова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 257 с.
7. Бартольд, В.В. Ислам и культура мусульманства / В.В. Бартольд. – М.: МГТУ, 1992. – 362 с.
8. Баумгартер, Ф. Эллинистическая культура / Ф. Баумгартер. – М.: АСТ, 2000. – 509 с.
9. Боннар, Андре. Греческая цивилизация: в 3 т. / Андре Боннар. – Ростов н/Д: Феникс, 1994. – 442 с.
10. Брестед, Д. История Древнего Египта / Д. Брестед, Б. Тураев. – Минск: Харвест, 2003. – 831 с.
11. Брестед, Д. Культура Древнего Египта / Д. Брестед. – М.: Арт-Родник, 2003. – 63 с.
12. Васильев, Л.С. История Востока: в 2 т. / Л.С. Васильев. – М.: Высш. школа, 1993. – Т.1. – 495 с.
13. Васильев, Л.С. История религий Востока: учебное пособие для вузов / Л.С. Васильев. – 4-е изд. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. – 432 с.

14. Власов, В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. / В. Власов. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 316с.
15. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: учебно-методическое пособие: в 2 ч. / В.В. Глебкин. – М: Добросвег, 2000. – Ч. 1: Первобытная и традиционная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта. – 254 с.
16. Гуревич, А.Я. Проблемы средневековой народной культуры / АЛ. Гуревич. – М.: Искусство, 1981. – 357 с.
17. Гуревич, А.Я. Избранные труды: в 2 т. / А.Я. Гуревич. – М-СПб.: Университетская книга, 1999. – Т.2: Средневековый мир. – 560 с.
18. Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Дженкс. – М: Стройиздат, 1997. – 260 с.
19. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. Страны Западной Европы XIX века, Россия XIX века / Н.А. Дмитриева. – М: Искусство, 1993. – 351 с.
20. Добиаш-Рождественская, О.А. Культура западноевропейского средневековья / О.А. Добиаш-Рождественская. – М: Наука, 1987. – 246 с.
21. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев [и др.], под общ. Ред. Л.М. Бонгард-Левина, – М.: Мысль, 1989. – 479 с.
22. Ерасов, Б.С. Социальная культурология / Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 590 с.
23. Живопись без границ / А. Обухова [и др.]. – М.: Галарт, 2001. – 412 с.
24. Зайцев, А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. / под ред. Я.Я. Жмудя. – СПб.: ГУ, 2001. – 317 с.
25. Ильин, И.Т. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм / И.Т. Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 312 с.
26. Ильина, Т.В. История искусств. Западно-европейское искусство / Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 336 с.

27. История Древнего Востока; учеб. для вузов по направлению и специальности «История» / А.А. Вигасин [и др.]. – М.: Высш. шк., 200. –462 с.
28. История культуры России: курс лекций для негуманитарных специальностей / В.И. Добрынина [и др.]. – М.: Знание, 1993. – 224 с.
29. История русской культуры IX-XX вв.: учебное пособие для исторических факультетов высших учебных заведений / В.С. Шульгин [и др.]; под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., стер – М.: Дрофа, 2004. – 475 с.
30. История Средних веков / сост. М.М. Стасюлевич. – СПб.: ООО «Издательство «Полигон»», 1999. – 376 с.
31. Калитина, Н.Н. Французское изобразительное искусство XVIII–XX вв. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 273 с.
32. Каравкин, В.И. Культура Древнего Востока: Месопотамия, Ирин, Китай, Индия / В.И Каравкин. – Витебск: Изд-во ВГУ, 2001. – 64 с.
33. Карсавин, Л.П. Культура Средних веков / Л.П. Карсавин. – М: Кн. находка, 2003. – 221 с.
34. Качановский, В.В. История культуры Западной Европы: учебное пособие / В.В. Качановский. – Минск: Экоперспектива, 1998. – 190 с.
35. Качановский, В.В. История культуры России / В.В. Качановский. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1997. – 222 с.
36. Коган, Л.Н. Теория культуры / Л.Н. Коган. – Екатеринбург, 1993. – 331 с.
37. Колпакова, Г. С. Искусство Византии. Поздний период 1204–1453 гг. / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.
38. Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 524 с.
39. Комарова, И.И. Архитекторы / И.И. Комарова. – М.: Рипол классик, 2000. – 576 с.

40. Кондаков, И.В. Культура России: краткий очерк истории и теории: учебное пособие по специальности «Культурология» / И.В. Кондаков. – М.: Книжный дом, 2008. – 356 с.
41. Коростовцев, М.А. Религия Древнего Египта / М.А. Коростовцев. – СПб.: Журн. «Нева»: Изд. торговый дом «Летний сад», 2001. – 365 с.
42. Кравцова, М. В, История культуры Китая: учебное пособие для вузов по специальности «Культурология» / М.Е. Кравцова. – СПб.: Лань, 2003. – 415 с.
43. Крамер, Сэмюэл Н.. История начинается в Шумере / Сэмюэл Н. Крамер. – 2-е изд. – М.: Наука, 1991. – 233 с.
44. Культура Византии, IV – первая половина VII вв. / Отв. ред. З.В. Удальцова, Г. Г. Литаврин. – М: Наука, 1984. – 728 с.
45. Культура Византии, вторая половина VII–XII вв. / Отв. ред. З.В. Удальцова, Г. Г. Литаврин. – М: Наука, 1989. – 678 с.
46. Культура Византии, XIII – первая половина XV вв. / Отв. ред. З.И. Удальцова, Г.Г. Литаврин. – М.: Наука, 1991. – 637 с.
47. Культура Древней Индии / Г.М. Бонгард-Левин [и др.]; под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина, – М.: Наука, 2003. – 567 с.
48. Культурология, XX век: антология / под ред. А.Я. Левит. – М.: Юрист, 1997. – 390 с.
49. Культурология: теория и история культуры / И.Е. Ширшов [и др.]. – Минск, 2004. – 512 с.
50. Ле Гофф, Жак. Цивилизация средневекового Запада: / Жак ле Гофф; пер. с фр. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 558 с.
51. Лиотар, Ж.-Ф. Ситуация постмодернизма / Ж.-Ф. Лиотар; пер. с фр. – СПб.: Алетейя, 1998. – 320 с.
52. Лихачева, В. Д. Искусство Византии IV–XV веков / В.Д. Лихачева. – Л.: Искусство, 1981. – 310 с.

53. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XX в.) / Ю.М. Лотман; сост. альбома иллюстраций и коммент. к ним Р.Г. Григорьева. – СПб.: Искусство-СПБ, 1997. – 399 с.
54. Львова, Е.П. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Е.П. Львова, Е.П. Кабкова, Л.М. Некрасова. – СПб.: Питер, 2008. – 454 с.
55. Львова, Е.П.. Мировая художественная культура XIX в. / Е.П. Львова, Д.В. Сарабьянов. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.
56. Любимов, Л.Д. Искусство Древнего мира / Л.Д. Любимов. – М.; АСТ: Астрель, 2002. – 234 с.
57. Любимов, Л.Д. Искусство Древней Руси / Л.Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ, 2004. – 256 с.
58. Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы / Л.Д. Любимов. – М.: АСТ: Астрель, 2003. – 238 с.
59. Малявин, В.В. Китайская цивилизация / В.В. Малявин. – М.: Астрель, 2000. – 627 с.
60. Маркова, Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебное пособие / Т.В. Маркова, – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 435 с.
61. Мартынов, В.Ф. Культурология, теория культуры XX века: учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Минск: АСАР, 2008. – 848 с.
62. Матье, М.Э. Искусство Древнего Египта / М.Э. Матье. – СПб.: Университетская книга, 2005. – 575 с.
63. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. / П.Н. Милюков. – М.: Прогресс. Культура: Газ. Труд, 1993 – 1995.
64. Мировая художественная культура. Древние цивилизации, тематический словарь / Гузик М.А. [и др.]. – М.: Крафт, 2004. – 800 с.
65. Муравьев, А.В. Очерки истории русской культуры IX–XVIII вв.: пособие для учителя / А.В. Муравьев, АМ. Сахаров. – М.: Просвещение, 1987. – 196 с.

66. Ольденбург, С.Ф. Культура Индии: сб. / С.Ф. Ольденбург. – М. Едиториал УРСС, 2004. – 274 с.
67. Пашко, Р.Г. Культура Византии: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля / Р.Г. Пашко. – Минск: БГУ, 2005. – 154 с.
68. Перкис, Джон. Греческая цивилизация / Джон Перкис. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 263 с.
69. Петров, М.К. Язык, знак, культура / М.К. Петров. – М., 1991. – 328 с.
70. Полевой, В.М. Искусство XX века: 1901-1945 / В.М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 125 с.
71. Пятьдесят кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV–XIX вв: / Ю.Г. Шапиро [и др.]. – д.: Аврора, 1971. – 306 с.
72. Русь: история и художественная культура X–XVII вв. / Д.С. Лихачев [и др.]. – М.: Искусство, 2003. – 488 с.
73. Самин, Д.К. Сто великих научных открытий / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2008. – 480 с.
74. Смирнова, Е.Д. Средневековый мир в терминах, именах и названиях / Е.Д. Смирнова; науч. ред. В.А. Федосик. – Минск: Беларусь, 1999. – 383 с.
75. Смолина, К.А. Сто великих театров мира / К.А. Смолина. – М.: Вече, 2004. – 480 с.
76. Соколов, Э.В. Культурология: очерки теории культуры / Э.В. Соколов. – М.: Интерпракс, 1994. – 297 с.
77. Суриков, И.Е. Древняя Греция: история и культура / И.Е. Суриков. – М.: Крафт, 2005. – 190 с.
78. Суханов, И.В. Обычай. Традиции и преемственность поколений / И.В. Суханов. – М.: Политиздат, 1976. – 216 с.
79. Тахо-Годи, А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев. – СПб. : Алетейя, 1999. – 716 с.

80. Тяжелов, В.Н. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе / В.Н. Тяжелов. – М.: Искусство, 1981. – 382 с.
81. Удальцова З.В. Византийская культура / З.В. Удальцова. – М: Наука, 1988. – 288 с.
82. Философия культуры. Становление и развитие. – СПб.: Лань, 1998. – 443 с.
83. Фильштинский, И.М. История арабов и Халифата (750–1517 гг.) / И.М. Фильштинский. – М.: Изд. дом «Муравей», 2001. – 349 с.
84. Халидов, А.Б. Очерки истории арабской культуры V–XV вв. / А.Б. Халидов, П.А. Грязневич, О.Г. Большаков. – М.: Наука, 1982. – 472 с.
85. Человек и культура: Индивидуальность в развитии культуры: сб. ст. / А.Я. Гуревич; отв. ред. А.Я. Гуревич. – М.: Наука, 1990. – 238 с.
86. Эра царствующих богов: 3000 – 1500 гг. до н. э. / пер. с англ. В. Мартова. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 1998. – 176 с.