

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белорусский национальный технический университет

Кафедра «История, мировая и отечественная культура»

Д.Н. Хромченко

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Пособие
для студентов инженерных специальностей
учреждений высшего образования

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
по гуманитарному образованию*

Минск
БНТУ
2018

УДК 008 (100) (091) (075.8)

ББК 71.1я7

X94

Р е ц е н з е н т ы:

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
«История, мировая и отечественная культура» БНТУ *В.И. Божанов*;
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
научно-исследовательского отдела УО «Белорусская государственная
академия искусств» *В.А. Салеев*;
кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского
государственного университета культуры и искусств *Т.Ф. Сухоцкая*

Хромченко, Д.Н.

X94 История мировой культуры : пособие для студентов инженерных
специальностей учреждений высшего образования / Д.Н. Хром-
ченко. – Минск : БНТУ, 2018. – 186 с.

ISBN 978-985-550-868-8.

В соответствии с учебной программой для учреждений высшего образования излагаются темы дисциплины «История мировой культуры»; прослеживаются основные направления развития первобытной культуры, культуры древних цивилизаций, европейской культуры эпохи Средневековья, Возрождения, Нового и новейшего времени, тенденции развития мировой культуры XX в., а также культуры Беларуси.

Для студентов высших учебных заведений всех специальностей и всех интересующихся историей мировой культуры.

УДК 008 (100) (091) (075.8)

ББК 71.1я7

ISBN 978-985-550-868-8

© Белорусский национальный
технический университет, 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из приоритетных направлений развития высшей школы является гуманитаризация системы образования, где важное место занимает культурология и ее составная часть – история мировой культуры.

Ознакомление с культурным мировым наследием всегда было необходимо будущему специалисту в любой отрасли производства, тем более оно актуализируется в современных условиях расширения информационного пространства, культурных и деловых контактов. Изучение классических образцов мировой культуры и закономерностей ее развития должно 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.

При подготовке данного учебно-методического пособия использован широкий круг источников, при этом его содержание соответствует учебной программе дисциплины «Культурология» для высших учебных заведений, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 24.01.2000 г., и рекомендациям, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь 02.05.1912 г., ориентирующих на использование преимущественно проблемно-хронологического метода. Соответственно материал пособия разделен на главы и подглавы, в которых излагается история развития различных культурных сообществ – начиная с первобытного общества культуры и древних цивилизаций и заканчивая современностью. Автор также освещает различные направления развития культуры того или иного региона.

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

Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

1.1. Становление понятия культуры, ее сущность

Уже в древних цивилизациях люди стремились понять сущность культуры: это понятие имело различный смысл – например, нравственные правила «ли» в Древнем Китае, моральный долг «дхарма» в Древней Индии, концепция воспитания детей – «пайдейя» – в Древней Греции и т. д.

Термин «культура» произошел от латинского корня и означал «возделывание», то есть имел довольно узкий смысл. Римский философ Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) в работе «Тускуланские диспуты» употребил это понятие более широко – как «возделывание души», связав его с философией.

В средние века культура понималась с религиозно-нравственной точки зрения. Признаком культурности считалось личное духовное совершенствование, которое ассоциировалось с религиозностью, очищением души от греха. В эпоху Возрождения гуманисты сделали попытку возвратиться к ценностям античности: они творчески обновили принцип пайдейи, стали воспринимать культуру не как результат божественного промысла, а через призму целенаправленного воспитательного воздействия. Именно в философии и искусстве древние гуманисты видели основу формирования человеческой личности.

Особую эпоху в познании сущности культуры открывает Новое время, когда это понятие рассматривается уже как результат сугубо человеческой деятельности, исторического развития.

Французские просветители Вольтер, Ш.-Л. 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 человека, но и предметная практика.

Немецкий мыслитель XVII в. С. Пуфендорф впервые дал *определение термина «культура»*: это нечто, созданное в процессе общественной деятельности человека. Его соотечественник, философ и просветитель XVIII в. И.Г. Гердер расширил определение культуры, выделив в качестве ее составных частей язык, науку, ремесла, искусство, семью, государство и религию. Он понимал культуру как

надприродную сущность, как результат преобразования человеком природного и социального мира и одновременно как фактор преобразования самого человека.

В XIX в. понимание культуры приобретает более отвлеченный, философский смысл в контексте развития двух направлений – *идеализма* и *материализма*. Немецкий философ И. Кант различал два мира: мир природы и мир свободы. В первом человек подчинен законам зоологии, в основе которых лежит зло. Культуру он связывал с миром человека, со свободой в достижении определенных целей, с моралью, благодаря которой можно побороть злое природное начало. Как и Кант, немецкий мыслитель Г.В. Гегель также мыслил культуру прежде всего в сфере духовного совершенствования человечества, через приобщение людей к творческой силе «мирового разума» или «мирового духа», концентрирующего в себе опыт всех поколений. В саморазвитии «мирового духа» (или абсолютной идеи) философ видел движущую силу прогресса. К. Маркс и Ф. Энгельс также признавали единство культурно-исторического процесса, но динамика прогресса, с их точки зрения, обуславливается способом материального производства. Согласно марксистской концепции культура непосредственно связана с определенным уровнем развития материальных благ и общественным устройством.

Во второй половине XIX в. возникают самые разнообразные школы и направления культурологической мысли. Основатель *концепции диффузионизма* немецкий этнограф Ф. Ратцель пришел к выводу, что одним из факторов развития культуры является ее пространственное распространение, диффузия. Л. Фробениус, изучая культуру народов Африки, также обратил внимание на влияние пространства на развитие культур, взаимовлияние культур различных народов. Сторонники *Баденской школы неокантианства* В. Виндельбанд, Г. Риккерт видели в феномене культуры прежде всего нравственные ценности. Немецкий социолог А. Вебер рассматривал историю через призму таких компонентов, как социальный, цивилизационный и культурный, поэтому, по его мнению, изучать динамику развития культуры можно лишь в их взаимосвязи. Представители *эволюционистской школы* Э. Тайлор, Л. Морган, впоследствии Л.Э. Уайт были сторонниками единого пути развития культуры по схожим объективным законам, от низших форм к высшим. Тайлор в своем основном труде «Первобытная культура» попытался дать толкование понятия «культура» как

суммы знаний, верований, искусства, законов, обычаев, привычек, усвоенных человеком в процессе исторического развития.

В это же время наряду с позитивистскими направлениями появилась концепция иррациональной *философии жизни*. Немецкий философ Ф. Ницше в своих работах «Воля к власти», «Так говорил Заратустра» и других доказывал, что в природе, в том числе и в человеке, заложены два начала: эмоционально-чувственное («дионисийское») и интеллектуально-рассудочное («аполлоническое»). С его точки зрения, человек по природе некультурен; искусство, религия, наука создают иллюзорное представление о действительности, подавляют и угнетают личность. Культура враждебна жизни, она «лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом»; создана рабами, которые своей численностью победили сильных и для поддержания своей власти создали государства с системами образования, религии, морали. Эти сферы Ницше называл «мошеничеством высшего порядка». Справедливость, по его мнению, заключается в том, чтобы правила сильные, свободные от морали личности, гении, так как только они способны создать культуру высшего порядка, целью которой должно быть создание «сверхчеловека».

Австрийский психолог З. Фрейд, как и Ницше, противопоставлял культуру природным началам человека. В своих работах «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Недовольство культурой» он отмечал, что регулятор поведения человека – это сознание, которое ученый обозначил термином «Я». Но сознание, образно говоря, зажато между глубинными могущественными пластами влияния, «кипящим котлом инстинктов», прежде всего сексуально-биологических (либидо), и нормами морали, законами, обычаями, запретами, установленными обществом. Эти нормы, внедренные в психику человека, Фрейд обозначил термином «Сверх-Я». Противоречие, выраженное в нарастании чувства тревоги, психических расстройств, частично сглаживается вытеснением комплекса влечений в сферу бессознательного, получившую название «ОНО». Но это сознательное подавление происходит до определенных пределов, что не устраняет причин психических болезней. Хотя бы частично снять второй путь противоречия можно путем сублимации (лат. *sublimare* – возвышать), то есть переориентации сексуально-биологической энергии, сосредоточенной в «ОНО», в полезное для общества русло (спорт, политика, культура).

Отдельные стороны и проблемы, связанные с сущностью культуры, ее ролью и местом в социуме активно разрабатывались на протяжении всего XX в. – прежде всего психоаналитическими концепциями неопрейдизма (К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм и др.).

В отличие от своего учителя Фрейда, швейцарский психолог Юнг считал, что в психике человека наряду с индивидуальным бессознательным присутствует и более глубокий слой – *«коллективное бессознательное»*, то есть психический опыт людей предшествующих поколений. Коллективное бессознательное связывает сознание людей со сферой инстинктов через архетипы (первичные символы, образы, своеобразную родовую память). Они проявляются в религиях, мифах и т. д. – другими словами, в элементах культуры. Австрийский психолог А. Адлер основными факторами, обуславливающими человеческое поведение, считал противоречие между чувством общности и стремлением к превосходству. Немецко-американский психоаналитик К. Хорни на первый план также ставила не биологические мотивы, а социокультурные факторы, прежде всего противоречия между чувством индивидуализма и внушаемыми заповедями братской любви, культом потребления и невозможностью удовлетворения потребностей большинством населения, между провозглашаемой свободой и неравенством возможностей.

Испанский культуролог Х. Ортега-и-Гассет в работе *«Дегуманизация искусства»*, вскрывая причины кризиса культуры в XX в., указывал на противоречие между массовой и элитарной культурой, опасность засилия агрессивной массовой культуры, отмечал *«восстание масс»*, не понимающих элитарную культуру и стремящихся лишь к чувственным наслаждениям и удовольствиям. Об этом же предупреждал и философ культуры А. Швейцер, видевший причины кризиса культуры в преобладании материальной стороны жизни над духовной.

Одним из относительно новых направлений в современной западной культурологической мысли стали *культурная антропология* и примыкающая к ней *структурная антропология*. Культур-антропологи рассматривают культуру как своего рода живой организм, целостную систему, подчиненную внутренним логическим законам развития, которые могут быть исследованы с помощью сравнительного изучения, социологических методов, археологических, этнографических, лингвистических изысканий и т. д. Французский антрополог

К. Леви-Стросс в книге «Структурная антропология» предложил метод выявления устойчивых структурных элементов, проявляющихся на бессознательном уровне, путем их сопоставления и обоснования на этой основе определенных универсальных законов. 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», то есть интерпретацию 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.). Любое культурное явление, по мнению Ю. Лотмана, нужно рассматривать в контексте, сопоставлении. Ю. Лотман и Б. Успенский исходили из того, что речь и действия, помимо прямого назначения, – это носители информационных сигналов, символов, отражающих предшествующий опыт человечества. Чтобы их познать, их нужно раскодировать. Кодами могут быть интонация, построение фраз, стиль речи, ключевые слова и т. д.

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, дикарь и современный ученый поразному воспринимают действительность. 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.

Голландский культуролог Й. Хёйзинга, немецко-швейцарский писатель Г. Гессе стали основателями *игровой концепции культуры*. Наиболее четко она отражена в работе Йохана Хёйзинга «*Homo ludens*» (то есть человек играющий). Суть этой концепции в том,

что игра, рассматриваемая как свободная деятельность, старше культуры и шире по содержанию. Игра сформировала человека. Прежде чем трудиться, изменять окружающую среду, человек сделал это в своем воображении, играя. Но, по мнению ученого, с XVIII в. наблюдается снижение игровых элементов в культуре, что ведет к ее кризису, а новая культура заключается в возрождении игровых начал, ее духовных основ.

С середины XIX в., кроме осмысления понятия «культура», все активнее предпринимались попытки дать обобщенное определение этому феномену. К началу XX в. количество таких определений достигло 250, а сейчас их уже более 1000. Тем не менее в этом многообразии 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 рассматриваемого 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; это творческий процесс, формирующий личность и общество.

Культура представляет собой сложное социальное явление и поэтому выполняет в обществе определенные функции. В качестве важнейших многие исследователи выделяют гуманистическую, созидательную, адаптивную, компенсаторную, информационно-коммуникативную, социорегулятивную, ценностно-нормативную и др. В отличие от биологической структуры культура не наследуется генетически, она формируется.

В ее развитии можно выделить устойчивую (консервативную) и развивающуюся (новаторскую) линии. К первой относятся наиболее стабильные, не изменяющиеся на протяжении длительного времени элементы: традиции, обычаи, мифология, фольклор и т. д. В то же время важнейшей особенностью культуры считается ее способность к развитию, самообновлению. Это проявляется в культургенезе, то есть зарождении новых форм и внедрении их в социальную

практику, трансформации и модернизации традиционных форм. Новаторская сторона связана с наукой и творчеством.

Различается культура личности и культура общества, которые не всегда идентичны. Личностная культура формирует общественную, но определенный уровень развития общества влияет на культуру индивидуума. Нередко отдельные личности в своей деятельности опережают свое время, оказывая положительное влияние на развитие культуры общества, они становятся пассионариями, как их определил Лев Гумилев. В то же время можно привести множество примеров, когда отдельные личности, попадая в культурную среду более высокого уровня, в очень короткое время усваивают новые культурные ценности и становятся вровень с носителями этой культуры.

Понятия культуры и человека как ее носителя неразрывны, хотя это утверждение и не бесспорно. Еще в XIX в. Гегель высказал идею о мировом духе, некоем самостоятельном носителе накопленных за века культурных ценностей. В XX в. эта идея нашла воплощение в концепции психоаналитического анализа З. Фрейда, в понятии «Сверх-Я», отвечающем за моральные установки и нормы поведения. Далее идея была развита В.И. Вернадским, обосновавшим теорию ноосферы как сферы взаимодействия общества и природы.

В поле зрения ученых-культурологов постоянно находятся проблемы взаимодействия человека с природой как материальной основы его жизни. Особенности климатического, природного фактора существенно влияют на психологию человека, его образ жизни, общественный строй, культурное развитие, хотя, с другой стороны, не всегда и не везде тот или иной этнос или даже отдельные индивидуумы организуют свой социум только в рамках природных особенностей – на их развитие влияет и множество других факторов. Но полного отрыва от природы нет. На протяжении всего своего развития человек продолжает взаимодействовать с природой и созидательно, и разрушительно. Человек преобразовывает природу, используя ее блага для своих нужд, но в то же время своими порой необдуманными действиями нарушает экологическое равновесие. Одной из важнейших социальных функций культуры является функция созидательного преобразования природы. С другой стороны, окружающая природная среда также отражается в определенной степени на культурной жизни жителей тех или иных регионов.

Проблемы взаимодействия человека и природы анализировались учеными В. Вернадским, Л. Гумилевым, А. Чижевским. Авторы теории *русского космизма* В. Вернадский и А. Чижевский отстаивали концепцию взаимодействия космоса и общественного развития. Живые организмы и человек как высшая форма жизни на Земле вырабатывают свободную энергию; с развитием науки единство человечества укрепляется, а биосфера все более превращается в «ноосферу» (сферу разума).

В труде «Этногенез и биосфера Земли» Л. Гумилев отмечал, что развитие этносов и их культур обусловлено космическими энергетическими толчками, особыми излучениями, солнечной активностью, когда на Землю устремляется поток энергии Галактики. Космические излучения активизируют деятельность пассионариев, наиболее активных людей. Именно они творят историю и создают культуру. На определенном этапе этнос начинает творчески действовать. Это проявляется в искусстве, философии, 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).

По своему характеру культура традиционно делится на материальную и духовную. *Материальная культура* – это совокупность созданных человеческим трудом материальных ценностей; технологии, способы практической деятельности по созданию средств производства и предметов потребления. Физические объекты, созданные руками человека, называются артефактами (то есть искусственно сделанные). *Сфера духовной культуры* выходит за пределы практической пользы для человека. Она несет в себе идеальное содержание и включает в себя правила, нормы поведения, законы, знания, идеи, мифы, обычаи, традиции, язык.

Материальная и духовная культура взаимосвязаны, их разделение достаточно условно. Общее между ними то, что они как результат человеческой деятельности обладают известной культурной ценностью, символическим значением, выполняют определенные функции. В любом памятнике материальной культуры воплощены идеи эстетики, элементы красоты. Но очевидно и то, что для развития духовной культуры необходима материальная база.

Взяв за основу доминирующие ценности, материальную и духовную культуру можно разделить на следующие виды: художественная,

правовая, политическая, физическая, религиозная, экологическая, нравственная и т. д.

Понимание культуры будет неполным без анализа движущих сил ее развития – то есть социокультурной динамики. Попытки вскрывать ее источники прослеживаются в трудах многих философов и культурологов. Гегель видел движущую силу прогресса в саморазвитии «мирового разума». К. Маркс связывал источник движения с противоречиями между производительными силами и производственными отношениями. Ф. Ницше подчеркивал роль противоречий в развитии культуры и человека – между аполлоническим и дионисийским началами. О. Шпенглер полагал двигателем развития «душу культуры», Н. Бердяев – дух (или Божественное начало). Согласно А. Тойнби источник движения заключается в чередовании «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 инициирует и вдохновляет активное «меньшинство». «Большинство» начинает уже позже адаптироваться к новым условиям. Для прогресса и духовного совершенствования, считает Тойнби, необходимо религиозное сознание как способ постижения воли Божьей.

Культурологи Нового времени определяют культуру как единый процесс, развивающийся от низшего к высшему, более прогрессивному. Таких взглядов придерживались, в частности, сторонники эволюционного развития общемировой культуры. Однако во второй половине XIX–XX вв. эта точка зрения вызывала сомнения.

О. Шпенглер и А. Тойнби, как и сторонники теории локальных цивилизаций, отрицали наличие единой мировой культуры. Вместо линейной птолемеевской схемы развития (Шпенглер) было предложено коперниковское понимание культуры в виде смены локальных культур – своеобразных обособленных организмов, которые проходят полный цикл от зарождения до развития и угасания, гибели. Освальд Шпенглер в своем основном труде «Закат Европы» выделил восемь локальных цивилизаций: египетскую, вавилонскую, индийскую, византийскую, китайскую, греко-римскую, западноевропейскую и культуру племен майя. 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. С точки зрения Шпенглера, культура духовна, цивилизация технична, поэтому переход культуры в стадию цивилизации означает ее смерть.

Английский философ А. Дж. Тойнби в работе «Постижение истории» выделил 21 локальную цивилизацию, часть которых уже исчезла, а семь еще существуют, причем их основные отличительные черты – политика, культура и экономика.

К позиции локальных культур близок и Н. Данилевский. В своем главном сочинении «Россия и Европа» он выделил 10 наиболее значимых созидательных культурно-исторических типов. Ученый отнес Россию к одиннадцатому – развивающемуся типу. Подобно живым организмам, все эти типы проходят стадии возникновения, расцвета и угасания. Их важнейшая отличительная черта – общность языка. Кроме этого, по мнению ученого, весьма важны общенациональные идеи, религия, наука, 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. Соловьев, Д. Мережковский и др.) видели русскую культуру частью общемировой, тяготеющей к западным культурным ценностям. Евразийцы (Г. Вернадский, Н. Трубецкой и др.) пытались примирить позиции западников и славянофилов, выдвинув тезис о специфическом стиле русской культуры – евразийском.

На наш взгляд, к этой проблеме нужно подходить диалектически и видеть феномен культуры во всем ее единстве и многообразии. Безусловно, локальные или даже национальные культуры имеют свои различия, однако все они в той или иной мере развиваются в русле единого мирового культурного процесса.

1.2. Структура культуры

Структура культуры достаточно сложна и состоит из устойчивых форм, черт, элементов. Одной из составных частей является способ передачи информации в виде знаков, символов. Ими 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, он

становится символом тогда, когда получает вторичный, иносказательный смысл, который может быть понят через первый. Например, изображение птицы – это знак, изображение же голубя при определенных обстоятельствах становится символом мира. Глубинным символическим смыслом пронизана, например, 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 включающие в себя дополнительную знаковую функцию. Есть конвенциональные знаки, то есть условные сигналы, вербальные знаки, – разговорные языки, знаковые системы записи.

Языки культуры сохраняются для последующих поколений в форме текстов. Тексты культуры – это все искусственное, созданное человеком: знаковые системы, артефакты, в том числе письменность. 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 др. Высшие эталоны ценностей выступают в виде идеалов. Усвоенные и закрепленные членами общества, они становятся культурными нормами и проявляются в форме традиций, обычаев, привычек.

Многообразие и сложность феномена культуры значительно затрудняют ее классификацию, тем не менее попытки культурологов определить ее типы и периоды развития предпринимались неоднократно.

Существует *этнотерриториальная типология*. Культура социально-этнических общностей включает в себе этническую, национальную, народную, региональную культуры. Понятия этнической и народной культур близки по содержанию. Их авторы, как правило, неизвестны, субъектом является весь народ. Важнейшая черта –

традиционализм. Народная культура состоит из двух видов – популярной и фольклорной. Объектом первой становится, главным образом, современность, жизнь, быт, нравы, фольклорная же больше обращена в прошлое. Этническая культура ближе к фольклорной. Народная, этническая культуры могут смыкаться с профессиональной, когда, например, произведение создано профессионалом, но постепенно автор забывается, а памятник искусства становится, по сути, народным. Структура национальной культуры сложнее. Она отличается от этнической более четкими национальными особенностями и широким диапазоном. В ее состав может входить ряд этнических. Национальная культура возникает тогда, когда представители этносов осознают свою принадлежность к единой нации. Она строится на основе письменности, в то время как этническая и народная могут быть бесписьменными.

Ко второй группе можно отнести социальные типы. Это прежде всего массовая, элитарная, маргинальная культуры, субкультура и контркультура.

Массовая культура – это низкопробная, недолговечная, коммерческая, тиражированная культура, рассчитанная на широкую аудиторию низкого и среднего уровня развития. Она появилась в Новое время в связи с изобретением печатного станка, распространением бульварной литературы, а популярность получила в XX в. в силу ориентации на рыночную экономику, создания массовой общеобразовательной школы, развития средств массовой информации. Массовая культура мистифицирует реальные процессы, ориентирует на искусственно созданные образы и стереотипы, «упрощенные версии жизни», красивые иллюзии. Философской основой массовой культуры является фрейдизм. Вместе с тем массовая культура имеет и определенное положительное значение, поскольку несет в себе компенсаторную функцию. При определенных условиях качественные отдельные произведения массовой культуры выдерживают испытание временем, поднимаются до уровня высокохудожественных и в итоге становятся в определенном смысле народными.

В качестве антагониста массовой культуры многие культурологи рассматривают *элитарную культуру*. Ей свойственна интеллектуально-авангардная направленность, сложность и неординарность, что делает ее понятной преимущественно избранным и недоступной для человека массы. Элитарная культура основывается на фи-

лософии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, деливших человечество на «людей гениев» – и «людей пользы», на «сверхчеловека» – и массу.

Субкультура (то есть подкультура) – это культура определенных социальных групп, отличающаяся или даже частично противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся с доминирующей культурой. 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, подростково-молодежная. При определенных обстоятельствах особенно агрессивные субгруппы могут стать в оппозицию к обществу, а их субкультура перерасти в контркультуру.

Контркультура базируется на социально-культурных установках, противостоящих доминирующей культуре. Для нее характерен отказ от сложившихся социальных ценностей, моральных норм и идеалов, культ бессознательного проявления природных страстей и мистического экстаза души.

От контркультуры следует отличать *маргинальную* (пограничную) культуру. 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. Примером могут служить, например, мигранты, деревенские жители, попавшие в город, вынужденные адаптироваться к новому для них урбанистическому образу жизни

Особое место в классификации культуры занимает *историческая типология*. Существует целый ряд различных подходов к решению данного вопроса.

Сторонники эволюционных теорий XIX в. различали три ступени развития общества – дикость, варварство, цивилизация. Формационная теория К. Маркса исходила из деления мирового культурно-исторического процесса на периоды: первобытное общество, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм.

Согласно евроцентристским концепциям история человеческого общества делится на Древний мир, Средние века, Новое время, новейшее время. Широкую известность в начале XX в. получили концепции локальных цивилизаций Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби.

Ряд культурно-исторических теорий исходят из следующей периодизации:

Восток – Запад;
доклассический, классический и неоклассический периоды;
доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество.

Многообразные подходы к определению исторической типологии культуры показывают, что универсальной концепции, объясняющей всю историю человечества и его культуры, нет.

Тем не менее для многих исследователей убедительны взгляды немецкого философа К. Ясперса. В книге «Истоки истории и ее цель» он выделяет четыре основных периода в культурно-историческом процессе:

1) *период архаичной культуры*, или «прометеевская эпоха»; основным для этого времени является возникновение языков, изобретение и использование орудий труда и огня, начало социокультурной регуляции жизни;

2) *«доосевая» культура древних локальных цивилизаций* (возникает культура в Египте, Месопотамии, Индии, Китае, появляется письменность);

3) *своеобразная «ось мирового времени»* (VIII – II вв. до н. э.), эпоха несомненных успехов в материальной, особенно в духовной культуре – в философии, литературе, науке, искусстве и т. д. В это время заложены основы мировых религий, наметился переход от локальных цивилизаций к единой истории человечества;

4) *универсальная культура Запада и Востока* с начала нашей эры, когда сближаются нации и культуры, проявляются два основных направления культурного развития – восточное с его духовностью, иррационализмом и «западное» – (динамичное, прагматичное).

Интересной представляется также *типология цивилизаций и культур*, предложенная американским философом русского происхождения П. Сорокиным, который положил в основу периодизации культуры духовные ценности и, таким образом, выделил три типа культур: идеациональный (религиозно-мистический); идеалистический (философский); чувственный (научный).

Кроме того, Сорокин различал культуры по принципу организованности: разнородные скопления, образования со сходными социокультурными характеристиками, органические системы.

Итак, многообразие подходов свидетельствует о сложности структуры культуры и ее типологии.

Тема 2. КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Первобытная культура, ее общие черты и особенности

Вследствие специфики первобытного общества ученые основываются главным образом на данных археологии и, с определенной долей условности, этнографии. Разработана следующая периодизация истории первобытного общества, охватывающей каменный век:

палеолит – свыше 2,5 млн – 8 тыс. лет назад;

мезолит – 8–7 тыс. лет;

неолит – 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.

Наиболее древний период отмечен Аббевильской и Ашельской археологическими культурами. В это время появились первые человекоподобные существа – австралопитеки, затем примерно 1 млн лет назад в Восточной Африке – питекантропы. Они уже пользовались примитивными каменными орудиями труда. К среднему палеолиту относится мустьерская археологическая культура, которая характеризуется появлением неандертальцев, примерно 250 тыс. лет назад сменивших питекантропов. Они уже не только умели изготавливать примитивные орудия труда, но и искусственно добывали огонь. В эпоху верхнего палеолита (40 тыс. – 8 тыс. лет до н.э.) кроманьонцы, внешне уже похожие на современного человека, владевшие членораздельной речью, начали расселяться по европейскому континенту. В это время совершенствуется техника обработки каменных орудий труда. Рубила становятся значительно меньше, режущая кромка – более ровной. Разнообразятся и 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 кроманьонцы изготавливали до 150 типов различных каменных орудий труда. Этот период получил также названия Ориньяк (30–19 тыс. лет до н.э.), Салютре (19–15 тыс. лет до н.э.) и, наконец,

Мадлен (15–10 тыс. лет до н. э.). Их хронологические рамки весьма условны, и в разных источниках они отличаются.

В *период мезолита* дальнейшее развитие получили производительные силы: люди изобрели лук, стрелы, начали заниматься животноводством, земледелием, переходить к оседлому образу жизни. Была освоена техника обработки камня путем шлифования, стали использоваться сложные приспособления, сделанные с помощью микролитов, то есть небольших острых кусочков кремня, вставленных в костяную или деревянную основу. Из микролитов изготавливались и наконечники стрел. К культурным новшествам можно отнести изготовление керамики из обожженной глины, прядение и ткачество. В VI тысячелетии до н. э. на Ближнем Востоке уже появились первые изделия из самородной меди, то есть наступила промежуточная эпоха – меднокаменный век, а с V тысячелетия в этом регионе люди уже освоили 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 (сооружения из огромных камней). Мегалиты были трех типов: менгиры – длинные камни до 20 м (например, аллея менгиров во Франции из 2 613 камней); дольмены (вертикальные камни, перекрытые горизонтальным камнем); кромлехи (архитектурные ансамбли из огромных камней вокруг центрального камня). Ярким примером сочетания менгиров, дольменов и кромлехов является Стоунхендж в Англии, относящийся к концу IV тыс. до н. э.

Возникает вопрос: когда же в человеческом обществе появились зачатки культуры? Первые древнейшие орудия труда человек изготавливал путем простого разбивания камней на осколки. Скорее всего, это была протокультура, которая тем не менее уже выделяла человека из животного мира. Первобытная культура трансформировалась в период верхнего палеолита, когда была освоена техника изготовления орудий труда путем шлифования (они приобрели более изящную форму); разнообразнее и эстетичнее стали изделия из кости. К этому же времени относится и зарождение первобытного искусства в виде примитивных насечек, узоров на камнях и кости, предметов мелкой пластики в виде грубо обработанных каменных или костяных статуэток, наконец, наскальной живописи. К древним памятникам духовной культуры можно отнести погребения

ния, которые позволяют сделать вывод о вере первобытных людей в загробную жизнь.

Итак, представляется возможным отнести зарождение первобытной культуры к периоду среднего палеолита, а ее расцвет – к верхнему палеолиту.

Мы не можем выделить отдельные направления в первобытной культуре. Она имеет общие черты. Это прежде всего *синкретизм* (греч. *synkretismos* – соединение), то есть всеобщий характер, который проявляется в едином мировосприятии, мышлении, образе жизни первобытного человека, который воспринимал себя как органичное целое с природой, животными и в то же время не представлял себя вне коллектива сородичей, практически не разделяя воображаемое и действительное. Во-вторых, важнейшей особенностью первобытной культуры является антропоморфизм, то есть наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, вымышленных существ, растений, животных. Все тому, что не обладало человеческой природой, приписывались человеческие качества, умения совершать осмысленные действия, способности испытывать переживания, эмоции. С другой стороны, мышлению первобытного человека был свойствен и зооморфизм – приписывание человеческому облику черт животных, представление богов в образах зверей, восприятие зверей как священных животных, воплощающих сущность богов.

Важная отличительная черта первобытного искусства – *традиционализм*: определенные приемы изготовления артефактов, предметов изобразительного искусства были характерны для отдельных местностей на протяжении длительного периода. Соблюдение установленных стереотипов, следование сложившимся опыту и ценностям стали условиями выживания, особенно важными с учетом сравнительно небольшой продолжительности жизни первобытного человека. Традиционализм древней культуры проявлялся и в соблюдении обычаев, проведении регламентированных действий – ритуалов. Как правило, они были связаны с определенными магическими действиями, символизирующими связь сакрального и повседневного миров.

Особенностью первобытной культуры было также *табуирование* (система определенных запретов), что определяло правила поведения и стало одной из форм культурной деятельности человека, проявлением морали. Табу – основа различных обрядов, составная часть социальных и религиозных отношений. Так регулировались

наиболее значимые – брачные отношения, поскольку в условиях раннеродовой общины от количества детей во многом зависело жизнеобеспечение всего рода.

2.2. Духовная культура первобытного человека. Зарождение искусства

Зарождение первобытного изобразительного искусства относится к периоду верхнего палеолита: так, в эпоху *Ориньяка* начинается его предыстория. 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.

Следующее звено в истории первобытного искусства (*период Сolutре*) – глиняные скульптурные изображения животных и каменные или костяные женские изображения, так называемые палеолитические Венеры. Примером скульптурного изображения животных 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 малого размера, отличались схематизмом и условностью. В них отражались лишь общие черты объектов; их создатели не стремились соблюсти пропорции, передать индивидуальные особенности – наоборот, преувеличенное внимание уделялось женскому началу (подчеркивались формы груди, бедер, что, вероятно, имело ритуальное значение как символ плодородия). Подобные Венеры найдены во Франции, Италии, Австрии, Чехии и других странах.

Статуэтки, камни с гравированными изображениями свидетельствовали о развитии абстрактно-образного мышления и способствовали переходу непосредственно к живописи. *Период Мадлен* (15–10 тыс. лет до н. э.) – вершина наскальной живописи. Она представлена прежде всего пещерными росписями, выполненными, как

правило, в четырех цветах (красный, черный, охра и зеленый). Изображались в основном животные, причем в исключительно реалистической манере, с присущими ей жизненностью и точностью; передавались объем, светотени, правильные пропорции. Эти пещерные рисунки были открыты в XIX в., в ставших широко известными пещерных галереях – Ласко, Монтеспан, Ла-Комбателль, Фон де Гом во Франции; Капова пещера в России (Южный Урал), 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 многоцветный, динамичный рисунок раненого бизона. Первобытные художники, очень точно изображая отдельных животных, тем не менее не имели представления о перспективе. Например, росписи на потолке пещеры Альтамира представляют собой в отдельности, по сути, шедевры, но в целом эти рисунки хаотичны, беспорядочны, они разных размеров, некоторые нарисованы вверх ногами.

В период мезолита изменились характер и техника наскального (или пещерного), искусства: наряду с рисунками животных, чаще стали появляться изображения людей, начинали преобладать сюжетные ходы, бытовые сцены (например, группы людей на охоте, рыбной ловле и т. д.). Первобытные художники стремились передать экспрессию движения, смысл событий. Но в то же время живопись теряет свою многоцветность, рисунки становятся более схематичными (например, на скалах Виллторта (Испания)).

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 приобретает более абстрактный символический характер (круги, овалы, ромбы и т. д.). Например, ломаные линии означали воду, ромбы – мироздание, ориентированное по сторонам света. Появились рисунки в виде так называемых рентгеновских снимков (когда при изображении живот-

ных рисовались и их внутренние органы); петроглифов, то есть знаков на камнях, представлявших собой 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 ситуации объявления войны соседнему племени) позволяет сделать предположение о зарождении в эпоху неолита так называемой предметной письменности.

В первобытную эпоху возникли и зачаточные формы религии, мифология. Сам факт погребений, которые существовали уже в среднем палеолите, свидетельствует о вере в потусторонний мир и наличии религиозных обрядов.

Первичной формой религии был *тотемизм* (индейск. «ототем» – его род), то есть поклонение тотему (животное, растение,), от которого произошел данный род. У славян, например, тотемом был медведь.

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

Появляется и такая форма религии, как *анимизм* (лат. *anima* – душа). Люди верили в переселение душ, различных духов, окружающих их, одухотворяли природу, животных, растения. 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 посредники между людьми и потусторонними силами, – шаманы. Они якобы осуществляли общение с духами через ритуальные танцы, пение,

наркотические средства и т. д. 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), мифы о рождении и смерти, загробном мире. Они нашли отражение в религии древних цивилизаций.

Тотемизм, фетишизм, анимизм имеют определенную связь с *магией* (гр. *mageia* – колдовство). Обращаясь к тотемам, фетишам, предки совершали определенные действия, якобы способные оказать им помощь. Общаться с магическими предметами мог только колдун. Во время магических церемоний самые простые действия приобретали религиозный смысл; их целью были воздействие на сверхъестественные силы, связь с духами предков. Например, началу охоты предшествовали ритуальные танцы, метание копий в глиняную скульптуру медведя и т. д. Магические действия носили и индивидуальный (ритуалы шаманов, колдунов), но чаще коллективный характер. Формы магии были различны: 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 боевого настроения и облегчения победы над врагом), любовная (привораживание), земледельческая (земледельческие обряды), магия слова (заговоры) и т. д. Все формы первобытной религии объединяла вера в одушевленность природы. Животные, птицы, неодушевленные предметы – это, по представлению первобытного человека, живые существа, обладавшие сверхъестественной силой.

Таким образом, первобытная культура была важным этапом в становлении основных направлений мировой культуры.

2.3. Региональная культура первобытных племен

Общие характерные черты культуры древних поселенцев регионов Европы и Азии – при всем их многообразии – позволяют с большой долей условности судить о едином культурном пространстве. Однако существовал еще один мир, относительно поздно открытый и малоизученный жителями Европы и Азии, – это американский континент, который был назван Новым Светом, а также миры Африки, Австралии и Океании. На этих территориях вплоть до Нового вре-

мени сохранились коренные этносы, стоявшие в своем развитии на уровне каменного века. Поэтому исследование этих изолированных культур путем сравнения позволяет глубже понять культуру древних народов Старого Света. Обращает на себя внимание схожесть культуры поселенцев указанных континентов при наличии частных особенностей.

Для большей части Австралии, Африки, Америки характерен теплый климат, отсутствие суровых зим, что обусловило в свое время относительную схожесть материальной культуры, связанной с обустройством быта: и бушмены, пигмеи Африки, и аборигены Австралии, Океании, и древние американские индейцы жили в простых деревянных или покрытых шкурами на деревянной основе жилищах, своего рода шалашах. Первобытные жители этих континентов пользовались примерно одинаковыми орудиями труда: скребками, каменными рубилами или мотыгами, палками-копалками; схожим оружием – копьями, палицами, каменными ножами, луками и стрелами. Основой их жизни было большей частью присваивающее хозяйство, собирательство. Все эти племена не знали железа, памятники материальной культуры создавались только каменными и костяными инструментами. Примерно одинаковым было и социальное устройство, основу которого составляли кровнородственные отношения, регулирующие жизнь племен; наблюдались зачатки социального расслоения в форме выделения старейшин рода, вождей. Основу экономической жизни составляли производственные коллективы (общины) и торговые отношения между общинами, родами или племенами в виде обмена товарами и продуктообмена.

Несмотря на отдельные различия, в *духовной культуре* древних поселенцев Африки, Австралии, Америки наблюдаются общие черты: религиозные верования в форме тотемизма, фетишизма, анимизма, культы предков; в отдельных, более развитых племенах – зачатки политеизма, развитость магии, а также системы космогонических и антропогенных мифов; в изобразительном искусстве преобладала резьба, гравировка, орнаментация; создавались татуировки, расписные ритуальные маски как неперенные атрибуты магических действий; раскрашивались лица. У народов Австралии и Океании художественный орнамент и декоративное искусство поражают своей необычайной экспрессией, богатством фантазии, разнообразием ритмов, мастерством исполнения.

До относительно недавнего времени аборигены Австралии, население Новой Гвинеи и Меланезии и некоторых других островов и архипелагов Тихого океана к моменту появления там европейцев в XVII–XVIII вв. жили в условиях первобытнообщинного строя и обладали соответствующим мировоззрением (тотемизм, магия, культ предков и т. д.). При этом племена Полинезии и Микронезии в своем общественном развитии достигли относительно более высокого развития, что нашло отражение в пантеоне богов, зачатках более сложных сюжетных композиций в скульптуре и орнаменте, технических достижениях при обработке дерева и камня, расцвете художественных ремесел с присущими им традициями и, наконец, наметившемся переходе от первобытной пиктографии к иероглифическому письму. При доминировании этих общих концептуальных черт духовная культура различных народов отличалась большим разнообразием.

Основные типы художественного творчества *австралийцев* можно условно разделить на две большие группы: искусство, несущее в себе черты реалистической изобразительности, и искусство условно-геометрическое. Образцы искусства первого типа создавались преимущественно племенами, населяющими окраины континента: это многочисленные антропоморфные, то есть человеческие, изображения (так называемые ванджина) на скалах, в пещерах северо-западной Австралии; на них показаны размножение людей и животных, повседневная жизнь. Наскальная живопись австралийских аборигенов близка к искусству бушменов Африки.

Другой тип живописи – это многоцветные, имеющие магический характер изображения зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся, изредка людей в стиле рентгеновских снимков, когда на рисунке видны внутренние органы наряду с внешними деталями.

В центральных областях Австралии, реже на западе и востоке континента, преобладали различные стили условного геометрического искусства: например, концентрические ромбы в юго-восточной Австралии, зигзаги в западной Австралии, концентрические окружности в центральной части материка. Символика изображений и цветов позволяла передавать информацию, и это граничило с пиктографией – начальной изобразительно-символической стадией развития письма. Нередко смысл таких рисунков был доступен только узкому кругу лиц: взрослым мужчинам, прошедшим инициацию, или лицам

из местной родственной группы и т. д. Универсальный символизм свойственен искусству всех аборигенов Австралии.

Искусство *папуасов Новой Гвинеи* более богато орнаментировано, чем у австралийцев, и для каждой художественно-этнографической области острова свойственны свои специфические стили и техника, типы изделий и орнамента. Большое научное значение имело открытие российским ученым-этнографом Н.Н. Миклухо-Маклаем и другими исследователями примитивной пиктографии у папуасов и мемориального, то есть служащего целям запоминания, искусства. Многие рисунки папуасов включали в себе зачатки идеографической письменности.

Одной из загадок древних культур являются обнаруженные во многих местах Новой Гвинеи каменные сосуды и скульптуры небольшого размера, изображающие птиц и людей. Современное население не делает их и ничего не знает об их происхождении. Такие же предметы были найдены в Меланезии и на архипелаге Бисмарка. Папуасы приписывают их изготовление легендарному мифическому народу.

В отдельных регионах Океании знали даже примитивную письменность. Загадочной в этом отношении представляется *культура острова Пасхи*, расположенного на востоке Полинезии, известного своими таинственными скульптурами, дощечками с письменами. Его жители создали довольно высокую культуру, о чем свидетельствуют около 600 огромных каменных изваяний высотой от 3 до 20 м и весом в несколько десятков тонн каждая. Чертам лиц, особенно твердо сжатым губам, придано выражение сдержанной силы. Островитянами создавались и небольшие деревянные статуэтки. Они были нескольких видов: фигуры с выступающими ребрами и длинными ушами – может быть, изображения предков (моаи кавакава), «человека-птицы», героя местной мифологии (тангата ману), плоских женских фигурок (моаи паапаа) и др. Большой интерес представляет и неразгаданная до настоящего времени письменность (фактически единственная во всей Океании). Происхождение носителей этой культуры учеными не выяснено до сих пор.

Культура народов Австралии неразрывно связана с тотемизмом, фетишизмом в виде чурингов – предметов, обладающих, по мнению аборигенов, сверхъестественными свойствами: их покрывали рисунками, не имеющими общего с тотемом, но символически его обозначающими; они хранились в особых местах, куда был запрещен

доступ непосвященным. Обычно таким местом был тотемический центр, отмеченный каким-нибудь природным знаком – скалой, пещерой или водоемом. Широкое распространение среди коренного населения Австралии получила магия, вера в духов. У некоторых племен юго-восточной части материка, выделявшихся сравнительно высоким уровнем общественного и хозяйственного развития, существовали зачатки веры в верховное существо Байяма, в другие божественные существа – ящерицу Тарро-Тарро, бога Тарнда (но для большей части Австралии такие верования не были характерны).

Население *Меланезии* и *Полинезии*, подчеркнем, по уровню общественно-экономического развития стояло значительно выше жителей Папуасии и Австралии. Здесь пользовались луком и стрелами, знали гончарное дело. Меланезийцы отличались богатым искусством орнаментации: резчики по дереву и кости изображали животных, рыб, людей. В орнаменте меланезийцев очень часто встречается как стилизованное человеческое лицо, так и такой его элемент, как глаза, что, возможно, имеет магическую основу. Наиболее характерным традиционным верованием коренного населения этого региона была вера в некую безличную силу мана. Мана, согласно этим представлениям, присуща разным предметам и явлениям природы, отдельным могущественным людям, их душам (после смерти), а также всевозможным духам. Был распространен также культ природы и предков. Для искусства меланезийцев характерна мелкая пластика (наибольшего развития она достигла на архипелаге Бисмарка, особенно на острове Новая Ирландия). В значительной мере это было связано с культом мертвых. На юге острова создавались из мела статуэтки, которые через некоторое время уничтожались. В центральных областях острова изготовлялись большие деревянные культовые статуи – ули – с приметами мужского и женского пола и головными уборами, напоминающими шлемы; они были связаны с памятью об умерших вождях. Довольно развитые формы социальной жизни и культуры можно было наблюдать у полинезийцев. Строительство ими жилых домов отличалось высоким мастерством, что особенно характерно для племен маори (Новая Зеландия): их монументальные фасады и фронтоны, притолоки дверей и рамы окон, стены и потолки, столбы и стропила покрыты резным и рисованным орнаментом, в котором образ человека переплетается с криволинейным узором из спиралей и завитков; входы в дома охраняют скульптуры предков, иногда животных и птиц.

На островах Полинезии сохранились храмовые сооружения из каменных глыб: например, храм-пирамида Махаиаатеа, остатки храма на атолле Темое. Циклопические постройки на Гавайских островах (современное население приписывает их сооружение древнему народу менехуне – первым насельникам островов) представляют собой близкие к сооружениям центральной Полинезии террасы с приподнятыми площадками, обрамленные каменными столбами, и храмы, огражденные стенами, сложенными из камня. Все еще остаются загадкой руины города Нанматол – «Венеции Тихого океана», воздвигнутого в Микронезии на острове Понапе. Грандиозные постройки этого поселения, часто вырастающие прямо из воды, сложены из базальтовых глыб и свидетельствуют о высокой строительной технике и развитом общественном строе предков островитян Океании.

Высокого уровня достигла у полинезийцев техника изготовления каменных и костяных орудий труда и оружия. Люди занимались интенсивным земледелием, были прекрасными мореплавателями, строили из тесаных досок большие сдвоенные высокоустойчивые и многоместимые парусные лодки с украшенными богатой резьбой форштевнями; совершали экспедиции на соседние острова, но не знали лука, стрел, гончарного дела.

Внутри полинезийского общества четче, чем в других регионах Океании, проявилось социальное расслоение: там образовались наследственные касты знатных землевладельцев, военных вождей, жрецов. Это расслоение отразилось и на верованиях: весь мир делился на моа (священный) и ноа (простой). Сословно-кастовому строю, характерному для полинезийцев, соответствовала иерархия в пантеоне божеств: выделялись четыре верховных бога природы – Тане, Ту, Ронго и Тангароа. К пантеону божеств присоединялись и души умерших знатных людей. Весьма развиты были у полинезийцев космогонические представления, мифологические предания, а также табуирование.

Характерная для Меланезии вера в безличную силу мана существовала и в Полинезии. Наибольшей мана обладали, по представлениям местного населения, вожди, которые широко пользовались связанным с мана правом табу – наложением запрета на любую вещь, представляющую для них тот или иной интерес.

У полинезийцев, особенно маори и жителей Маркизских островов, было очень развито искусство татуировки, которая, украшая тело,

говорила о происхождении, общественном положении и личных заслугах человека. Повсюду в Полинезии выделялась и покрывалась красочным геометрическим узором тапа – материя из внутреннего слоя коры. Благородство рисунка и красок особенно отличало тапу, а также замечательные плащи и шлемы из алых, черных и золотистых птичьих перьев, что составляло парадную одежду людей высшего сословия Гавайских островов. Изготовление таких плащей было очень трудоемким делом.

Наряду со сходством многих элементов в культуре меланезийцев и полинезийцев, в ней имеются и отличия, которые проявились, например, в том, что круглая скульптура полинезийцев никогда не бывает окрашена, а скульптура меланезийцев очень часто многоцветна и чрезвычайно ярка. Если для Полинезии не характерны маски, то в искусстве меланезийцев они занимают значительное место и отличаются большой выразительностью. В целом по уровню развития, общему характеру культура и искусство Меланезии ближе к искусству Новой Гвинеи.

По уровню общественного и культурного развития *микронезийцы* занимали срединное положение между меланезийцами и полинезийцами; их хозяйственная жизнь сходна. В Микронезии были наиболее распространены культ природы и почитание умерших. Вопросами культа ведали жрецы.

У многих австралийских племен существовала развитая мифология. Многие мифы посвящены подвигам разных героев, обычно выступавших в образах полулюдей-полуживотных. Рассказы об их деяниях прошли через много поколений в виде песенных циклов, исполнявшихся во время племенных церемоний (корробори), в которых могли принять участие почти все взрослые члены племени; песни как аккомпанемент к ритуальным танцам обычно исполняли старики. У некоторых племен существует вера в то, что души умерших отправляются в отдаленные края или на небеса, другие веруют в скорую смерть души после гибели тела.

Искусство, религия, трудовая деятельность народов Полинезии, Микронезии, в особенности Австралии и Меланезии, были еще синкретически слиты, но потребность в эстетическом отражении и освоении мира нашла свое воплощение во всех первобытных изделиях, поэтому они производят на зрителя, воспитанного на традициях искусства Нового времени, глубокое впечатление. Путешественников

поражают небольшие деревянные и каменные скульптуры, обнаружены экспедицией Т. Хейердала в родовых пещерах-тайниках; барельефы и петроглифы, изображающие преимущественно человека-птицу с головой фрегата.

Культура австралийских племен имеет определенное сходство с культурой народов *африканского континента*. Страны тропической Африки можно подразделить на три больших субрегиона в зависимости от языка государственного управления: англоговорящая Африка, франкоязычная Африка и страны с использованием португальского языка.

В целом Африка представляет собой достаточно пеструю этническую мозаику, общая численность африканских народов и этнических общностей превышает 2 100. К наиболее крупным можно отнести народы Нигерии, в которых в свою очередь объединены до 250 этнических групп. Во многих африканских странах проживают представители одного из старейших племен Африки – берберы, большая часть которых населяет Алжир и Марокко. Соответственно в африканской культуре смешались в бесчисленном множестве племена и этнические группы. Арабская и европейская культура тоже привносят черты уникальности в общую культуру Африки, что выражается в большой ее пестроте.

В силу географических и исторических условий творчество африканских племен на большей части континента («черная Африка») длительное время не подвергалось воздействию извне. Исключение составляли лишь прибрежные территории южно-атлантического побережья, которые вступали в контакт с европейскими купцами и путешественниками.

Сохранилась наскальная живопись народов Западной и Центральной Африки (X–VIII вв. до н. э.). Бронзовое литье, деревянная скульптура, изделия из керамики свидетельствуют о древней и богатой культуре народов, населявших эти земли. До наших дней сохранились храмы и дворцы правителей средневековых государств Бенин, Ифе, Дагомеи, Ганы.

Как бы ни были разнообразны культуры африканского континента, все они (или большая их часть) обладают некоторыми общими чертами в социально-культурной организации, системе верований и т. п.

Особенность африканского искусства заключается в том, что танец, драматургия и музыка здесь довольно тесно слиты. Характерно, что

традиционное искусство Черной Африки – это исключительно дело мужчин. Маски, повсеместно используемые в Африке в развлечениях, танцах и обрядах, принадлежат только мужчинам, и их, как и ритуальных предметов, запрещено касаться женщинам. В африканской истории и культуре в масках отражено множество символических понятий. В замысловатых украшениях демонстрируется уважение к предкам, которые должны удовлетвориться таким поклонением и благословить потомков. Многие маски используются на церемониях, где «участвуют» божество, мифологические существа, хорошие или злые духи, мертвые, духи животных или других существ, имеющих власть над человеком. Маски – существенный элемент африканской культуры.

Одна из особенностей африканского искусства состоит в том, что оно коренится в повседневной жизни: чашки, выдолбленные из тыквы, табуреты, посуда, гребни, ножи, копья, шкуры животных, расписанные в различных декоративных стилях, находят практическое применение, но посвященный не только видит в них слияние предметов искусства с бытом, но и может прочесть послания и духовные символы, зашифрованные в характерных узорах, украшающих каждый отдельный предмет. В еще большей степени это относится к ритуальным предметам, скульптуре, которые в Европе обычно рассматриваются как чисто декоративные, а в Африке они составляют неотъемлемую часть верований, не являясь привилегией круга посвященных. Наконец, общими чертами африканского искусства являются экспрессионизм, отсутствие натурализма и острые, угловатые формы. В искусстве африканцев проявляется неисчерпаемое богатство пластических символов.

Архитектура африканских поселений различна. К весьма интересным ее образцам относятся дома из глины и хвороста, типичные для окрестностей озера Чад, которые в какой-то мере сходны с жилищами древнего Средиземноморья. В Дагомее глиняные дворцы, великолепно сконструированные, окруженные колоннами, поддерживающими крышу, напоминают древнеегипетские дома. И, наконец, нигде в мире нет ничего подобного Большому Зимбабве, который нарекли «эллиптическим храмом». На его сооружение ушло почти 900 тысяч каменных блоков, что соответствует 22,5 млн европейских кирпичей, весь же храм весит не менее 100 тысяч тонн.

Своеобразна и *религия африканских народов*. Это прежде всего вера в мистические превращения, связанные с магической силой отдельных

лиц. Полноправный член общества, ставший таковым в результате инициации, превратившей его в нового человека; обладатель дурного глаза, колдун, чародей, постигший тайные знания, оборотень (человек-леопард, человек-лев, человек-крокодил и т. п.); член тайного общества, заклинатель дождя и возжигатель священного огня, наконец, священный царь, в котором воплощается мистическая сила космических масштабов, – все эти персонажи или многие из них известны локальным религиям в разных частях Африки; это объекты специальных культов, призванных регулировать их магическую силу. Магической силой, как считается, обладают умершие старейшины – предки африканцев. Ею наделены и производительные силы: обрабатываемая земля, вода, крупный рогатый скот, орудия труда и др. Несмотря на распространение христианства и ислама, эти верования сохраняются и в современной африканской действительности. Другой общей чертой является фетишизм: своеобразная форма поклонения культовым предметам, что было отмечено у ряда народов Западной Африки еще средневековыми португальскими хронистами-летописцами. Третья общая черта – тотемизм, отдельные элементы которого обнаруживались у народов Африки даже в XX в.; четвертая – анимизм (вера в души и духов). Истоки анимизма проявляются в погребальной практике. Например, согласно верованиям рукуба (Нигерия) перевоплощение (реинкарнация) души умершего не может произойти до тех пор, пока не исчезнет трупный запах: считается, что для этого должно пройти семь лет. Среди наиболее зрелых форм африканских анимистических верований, в образовании которых участвовали и отдельные тотемические элементы, выделяется культ предков. Обряды, совершаемые в их честь, занимают едва ли не самое заметное место в культовой практике многих африканских народов, ни одно сколько-нибудь значительное событие в жизни коллектива не обходится без принесения жертв предкам. Представляют интерес такие формы африканских традиционных религий, как ведовство и чародейство, которые весьма крепко слиты с другими верованиями. И, наконец, общим для традиционных африканских религий являются обряды и инициации, представляющие собой ритуальные символические элементы жизни общества на ранних ступенях их развития, связанные с рождением, возмужанием, женитьбой, наступлением старости, смертью.

Африканская мифология касается множества аспектов человеческой жизни. Существует так много регионов, языков, племен,

культур, что разнообразие в основных божествах невозможно было бы постичь, если бы не некоторые обобщающие элементы: люди и животные тесно связаны в африканской мифологии; так часто, как в ней, звери упоминаются, наверное, только в мифах индейцев-аборигенов, коренного населения Америки.

Мифы о творении связаны с творцом, который у многих нигерийских племен назывался Абасси, в Эфиопии – Вак, у племен банту – Нзаме, в Зимбабве – Маори, у племен йоруба – Обтала, у зулусов – Ункулункулу. Практически у всех африканских племен в той или иной вариации существовали мифы о потопе.

В то же время каждая культура африканских племен по-своему самобытна. Например, в центральных районах Африки, в бассейнах рек Нигер и Конго, этническая культура развивалась более изолированно и создала оригинальный художественный стиль. Здесь наиболее всего были распространены ритуальные маски и скульптура, которые являлись частью магического обряда.

Племя догон известно своим искусным дизайном, резьбой по дереву и замысловатыми масками. Для своих танцев они надевают 80 различных масок, выбор которых зависит от праздника.

Путешествуя по северо-восточной Замбии, можно встретить народ бемба, чьи религиозные убеждения основаны на поклонении верховному богу Леза. Люди бемба верят в его магические силы, в то, что он награждает плодородием. Немалый интерес представляет культура Нок, существующая по меньшей мере 2000 лет в междуречье Нигера и Бенау, где часты наводнения. Элементы этой культуры (скульптурные деформации черепа, форма глаз и рта – так называемые головы Януса) сохранились и живут в искусстве множества различных племен – от Берега Слоновой Кости до Анголы. Керамические портреты культуры Нок служили погребальным целям, что вполне соответствует обычаям Западной и Центральной Африки. Отличительная черта пластики культуры Нок – динамичное движение, о чем свидетельствуют сохранившиеся статуэтки людей и животных.

Важным звеном в развитии культур древней Нигерии была творческая деятельность жителей Ифе и Бенина. Старинное *искусство Ифе* считается классическим периодом искусства Нигерии, а сам город когда-то называли Черными Афинами, поскольку до XIV в. он был культурным центром, оказывающим влияние на соседские страны. Пластика Ифе – единственная в своем роде на всем африканском

континенте. В ней можно узнать реалистические тенденции культуры Нок. Знаменитые скульптурные портреты Ифе создавались в честь умерших, служа ритуальным целям; они представляли собой индивидуальные портреты (мужская и женская головы, коронованные диадемами из жемчуга; они были найдены во дворце Они Ван-монджи).

Позднее культурный центр из Ифе перемещается в *Бенин*, а вместе с ним в юго-западную Нигерию. Впечатляет *дворец Обы* – обширное здание, окруженное мощной стеной. Стены и деревянные колонны, дворцовый пол покрыты металлическими плитками. Отлитые на них рельефы представляют собой иллюстрированную хронику гражданских войн, стычек, охотничьих экспедиций и других событий. Угловые башни дворца венчают гордые металлические птицы, готовые взлететь. Сокровищница Обы полна замечательными изделиями из бронзы (их толщина не превышает 2 мм), выполненными бенинскими литейщиками. В отличие от них кузнецы государства Дагомея выковывали статуи божеств из металла, что наряду с литьем является интересной инновацией в металлопластике Западной Африки.

В целом же можно сделать вывод о влиянии своеобразного искусства «черной Африки» на европейскую континентальную культуру, что проявилось в творчестве таких художников XX в., как А. Дерен, А. Матисс, в кубизме П. Пикассо. Африканская скульптура была источником вдохновения для таких представителей немецкого экспрессионизма, как Э. Нольде, Э. Хирхнер и др.

Таким образом, художественная деятельность многих бесписьменных народов выполняет чрезвычайно важную функцию общения, хранения и передачи опыта, знания.

В целом же первобытный период имеет большое значение в становлении человечества, развитии основных направлений культуры. Это наиболее длительный период истории, в котором закладывались основы социальной, экономической, культурной жизни. Несмотря на различия по времени и пространству, в культуре племен, проживавших на разных континентах, прослеживаются такие общие черты, как синкретизм всех зачаточных форм культуры, наличие примерно одинаковых форм верований, архаичного искусства и т. д. При этом мы не исключаем многообразия специфичных проявлений культуры в различных регионах.

Таким образом, первобытная культура – важный этап в становлении основных направлений мировой культуры.

Тема 3. КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

3.1. Культура Древнего Египта

Цивилизация Древнего Египта зародилась еще в IV тыс. до н. э. Название происходит от древнегреческого «айгюптос», что означает «тайна». Сами египтяне называли свою страну Кемет, то есть земля. Действительно, территория Египта представляет собой достаточно узкую полосу пригодной для жизни земли вдоль реки Нил, окруженную Ливийской и Аравийской пустынями, причем ее плодородие поддерживалось искусственно, за счет так называемой бассейновой системы орошения. Это в значительной степени обусловило характер политического устройства и особенности культурного развития страны. Для того чтобы создать и поддерживать сложную сеть ирригационных сооружений, нужна была централизованная власть, что послужило одной из причин установления деспотического правления фараонов (от египет. «рег-оа» – большой дом). Относительная изоляция Египта от внешнего мира способствовала созданию оригинальной, не похожей на другие культуры. Характерная особенность культуры Египта – ее консерватизм и традиционализм. На протяжении столетий художники, скульпторы, архитекторы следовали установленным канонам, особенно если это касалось изображений фараонов и высших должностных лиц. В то же время природа, животные, люди низших сословий изображались довольно реалистично и мастерски.

Первоначально вдоль Нила существовали около 40 полугородов-полугосударств – номов. В результате их объединения около 3100 г. до н. э. возникли два государства, условно названные Верхний и Нижний Египет, которые после слияния образовали так называемое Древнее царство (2900–2270 гг. до н. э.) со столицей в Мемфисе. После весьма длительного периода распада страны на несколько государств произошло их вторичное объединение и начался период Среднего царства (2100–1700 гг. до н. э.). Это было время расцвета классической египетской древней культуры. В XVII в. до н. э. Египет захватили и правили на протяжении столетий кочевые племена гиксосов. После их изгнания с XVI по XI вв. до н. э. продолжалась эпоха Нового царства. Это время отмечено развитием монументального зодчества, скульптуры, высоким уровнем литературы и науки.

Однако с XI в. до н. э. в результате многочисленных войн, междоусобиц все четче стала проявляться тенденция к распаду: в VI в. до н. э. Египет был завоеван персами, а затем после короткого периода восстановления самостоятельности в 332 г. до н. э. Египет был покорен греческим войском во главе с Александром Македонским. Началась эпоха эллинизма, характеризующаяся, с одной стороны, постепенным исчерпыванием творческого потенциала самобытной египетской культуры, с другой – слиянием некоторых элементов культур двух великих цивилизаций. При Александре Македонском был построен новый государственный и культурный центр – город Александрия с научным центром Мусейоном, богатейшей библиотекой, шедеврами архитектуры. В начале нашей эры началась христианизация египетской культуры. В 642 г. н. э. Египет, являвшийся провинцией Византийской империи, был завоеван арабами.

При рассмотрении египетской культуры непросто выявить в ней приоритет духовной или материальной культуры: обе были высочайше развиты для своего времени.

Религиозные взгляды древних египтян основывались на *тотемизме, вере в загробную жизнь, обожествлении фараона и многобожии*.

В Египте был развит культ священных животных: льва, быка, коровы, крокодила, змеи, шакала, жука-скарабея и т. д. Особенно почитался культ быка Аписа, который считался земным служителем бога ремесел Птаха (при жизни) и владыки бога загробной жизни Осириса (после смерти). В Фивах существовал культ крокодила: эти рептилии, украшенные золотыми серьгами и кольцами, жили в особых условиях, им оказывали знаки почтения. Влияние тотемизма прослеживается и в том, что многие боги изображались с головами животных: например, Ра – с головой сокола, Сехмет – львицы, Анубис – шакала.

Египтяне поклонялись силам природы, Солнцу, обожествляли Нил как реку жизни. Прибегали они и к магии. При раскопках нередко находились осколки сосудов с именами врагов Египта.

Сыном бога Солнца, его живым воплощением и заместителем на земле, считался фараон. После смерти он отождествлялся с владыкой мертвых – Осирисом. Боги бессмертны, поэтому для придания статуса святости усопшего фараона мумифицировали и помещали в пирамиду – вечное жилище, откуда он поднимается к небесам и спускается на землю.

У египтян была сильно развита вера в потустороннюю жизнь. Отсюда обычай мумификации знатных покойников; простых людей подвергали естественной мумификации, выставляя их тела под солнечные лучи в пустыне. Для знатных покойников сооружали гробницы или пирамиды, туда же помещали многочисленные предметы потребления, сделанные из камня фигурки слуг, а также статуи умерших, чтобы их душам было легче найти своего хозяина. Древние египтяне верили, что у человека существует несколько душ. Прежде всего, это «Ка» – его двойник, второе «я», присутствующее после смерти возле мумии, нуждающееся в еде и питье, принимающее дары. Вместилищем «Ка» считалась статуя усопшего; «Ба» – его дух, жизненная сущность, на время покидавшая тело, но возвращавшаяся к нему; «Ах (Аб)» (в переводе – просветленный) – это его душа, своего рода ангел, покинувшая тело для возрождения на небесах. Среди представлений о духовной сущности умершего существовали и такие, как «Саху» – духовное тело покойника, вознесшееся к небу и обитающее там, «Кху» – душа Саху, «Секхем» – жизненная энергия человека, «Рен» – имя человека, «Кхибит» – тень умершего.

После смерти, согласно египетской мифологии, человека ожидал суд владыки мертвых Осириса. Надписи на гробницах, «Книга мертвых» содержали сведения об усопших и рекомендации, которыми должен был воспользоваться умерший, чтобы выдержать суд. Однако, как думали египтяне, недостаточно просто продлить загробную жизнь: чтобы покойный мог просто наслаждаться отдыхом, а не работать, вместе с телом в гробницу клали ушебти – фигурки работников, сделанные из дерева или глины.

Отличительной чертой религии египтян было многобожие. Первоначально каждый ном имел свой пантеон богов. При объединении их в единое государство эти боги перешли в разряд общегосударственных. Этим объясняется попытка египтян сохранить прежние названия в их общегосударственном пантеоне. Среди многочисленных богов почитали Гора – бога Солнца Атума (Ра), позже – Амона-Ра. В то же время сохранились и прежние его названия: Хепри, Птах, Гор. Кроме Ра, главными богами считались также Шу – бог воздуха, и его жена Тефнут, богиня воды; Геб – бог земли и Нут – богиня неба; Осирис, бог умирающей и воскресающей природы, владыка мертвых; Исида, его жена, богиня плодородия; Сет – бог пустыни и др.

Таким образом, в Египте существовал политеизм, но государство стояло уже на пороге монотеизма, что проявлялось, в частности, в наличии разных имен одного бога.

Фараон Аменхотеп IV в XIV ст. до н. э. попытался узаконить единобожие. Он отменил культы всех богов, оставив одного – бога солнца Атона, изображавшегося в виде солнечного диска с множеством рук-лучей. Себя фараон назвал Эхнатоном (угодный богу Атону). Он же построил новую столицу Ахетатон (ныне Тель-Амарна). Но эта реформа встретила сопротивление жрецов, и после смерти фараона культ прежних богов был восстановлен. Однако религиозная реформа способствовала некоторой демократизации и отходу от канонов в изобразительном искусстве.

Египтяне еще в IV тыс. до н. э. изобрели *письменность*. Первоначально она существовала в виде пиктографии, то есть рисуночного письма. Постепенно рисунки упрощались и в III тыс. до н. э. превратились в знаки – *иероглифы* (греч. hieros – священный, glife – тесать). Знаки выбивали на камне, но чаще писали на папирусе горизонтально, справа налево. Позднее иероглифы несколько упростились и появилась скоропись – *иератическое письмо* (греч. ieratikos – жреческий). В VII в. до н. э. на основе скорописи появилась новая разновидность письма – *демотическое* (народное). Всего известно около 700 иероглифов. Египтяне были близки к открытию слогового письма. Французский ученый Ф. Шампольон, изучив надписи на Розеттском камне (вывезенном французскими солдатами во время египетского похода Наполеона из-под города Розетта в долине Нила), сделанные иероглифами, демотическим письмом и по-гречески, в 1822 г. начал расшифровку древнеегипетской письменности.

Литература носила в основном религиозный характер. Первые тексты относятся к эпохе Древнего царства. Это хозяйственные записи, заклинания, сведения о жизни захороненных, высеченные на стенах гробниц. В эпоху Среднего царства жанры египетской литературы стали более разнообразны: появилась проза – например, «Рассказ Синухета» (о путешествии за пределы Египта). Идея жизнелюбия – вместо идеи заупокойной жизни – лежит в основе философского произведения «Песни арфиста». Но основное место в литературе занимают магические заклинания, надписи на гробницах, которые условно объединены под названием «Тексты пирамид» позднее – «Книга мертвых»). В период Нового царства появилась

дидактическая литература: например, «Поучения Птахотепа», «Поучения царя своему сыну Мерикару». По сути, художественными произведениями стали мифы и сказания (цикл сказаний об Осирисе). Были заложены основы поэзии, представленной главным образом гимнами, прославлявшими богов, а также воспевающими реку жизни Нил.

В Египте раньше, чем в других регионах мира, были заложены основы научных знаний, особенно в области медицины, математики и астрономии. Египтяне были новаторами в области мумификации: они использовали сложные химические растворы для вымачивания тела. Известны 10 египетских медицинских папирусов. Так, в папирусах Эберта и Смита были изложены подробные сведения о системе кровообращения человека, хирургических операциях.

Еще в эпоху Среднего царства ученые составили древнейшие географические карты, рассчитали длину солнечного года, изобрели древнейшие в мире часы. Математики умели определить площадь круга, объем усеченной пирамиды, площадь поверхности полушария и шара. Они знали десятичную систему счета, дроби.

Одним из важнейших направлений древнеегипетской культуры является *архитектура*, которая развивалась в органическом единстве с скульптурой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Она представлена прежде всего *пирамидами*. Первая ступенчатая пирамида фараона Джосера в Саккаре была построена зодчим Имхотепом в XXVIII в. до н. э. Наиболее известными являются три пирамиды: Хеопса (Хуфу), Хефрена и Миккерина, возведенные в эпоху Древнего царства. Самой грандиозной и знаменитой является пирамида фараона Хеопса в Гизе, возведенная около 2600 лет до н. э., отнесенная еще в древности к одному из семи чудес света. Она сложена из 2 млн 300 тыс. блоков, каждый весом от 2,5 до 10 тонн, сверху облицована белыми известняковыми плитами. Рядом с пирамидой Хефрена находится гигантская, высотой 20 м и длиной 57 м, скульптура сфинкса. Всего же учеными обнаружено около 80 пирамид. В период Среднего царства возводились уже более скромные по размерам пирамиды, преимущественно из кирпича с прокладкой из песка и щебня. Но в то же время расширилось строительство храмов, которые также поражали своим величием и сложностью архитектуры. Наиболее известны храмы в честь бога Амона-Ра в Карнаке и Луксоре – огромные дворы, залы с множеством колонн, молельни со статуями богов. К ним вели дороги, обрамленные рядами сфинксов.

На стенах и колоннах сохранились многочисленные надписи. Особым видом культовых зданий были храмы, вырубленные в скалах. Например, заупокойный храм фараона Ментухотепа периода Среднего царства представлял собой сложное сооружение из скальных гробниц, храмовых дворов и залов с колоннадами. Храм царицы Хатшепсут (XV в. до н. э.) состоит из трех террас, вырубленных в скале.

Архитектура храмов сочеталась с скульптурными композициями. Фасад скального храма Рамсеса II в Абу-Симбеле (северная Нубия) украшают четыре двадцатиметровые скульптуры фараона. В более поздний период в связи с участвовавшими ограблениями усыпальниц строительство монументальных сооружений было прекращено, а захоронения фараонов и знати стали производиться в так называемой Долине мертвых, причем подземные гробницы всячески маскировались.

Скульптура Древнего Египта также имела свои особенности: для нее были характерны прежде всего канон. Статуи статичны, фигуры, как правило, сидят с сомкнутыми ногами и руками, прижатые к туловищу или коленям, или же стоят с выдвинутой вперед ногой. При этом фигура фараона всегда была больше других. Скульптуры раскрашивались, многие из них отличались монументальностью, но при этом сохранялись индивидуальные портретные черты в передаче лица. Известными памятниками культуры являются статуи фараонов Хефрена в Гизе (XX в. до н. э.), Аменемхета VI, Рахотепа и его супруги Нефрет из гробницы в Медуме (первая половина III тыс. до н. э.). Рельефы и настенные росписи изображали людей с развернутыми туловищами, причем лицо и ноги изображались в профиль. Такая условность в изображении людей, прежде всего фараонов, была противоположна более реалистичным динамичным изображениям рабов, животных, птиц. Правда, в период реформ Эхнатона наблюдается отход от канона, появляется светский скульптурный портрет (статуэтки жены фараона Нефертити, выполненные скульптором Тутмесом). В такой же манере выполнены рельефы на крышке ларца, спинке трона, изображавшие Тутанхамона с его молодой женой в саду. Этот яркий этап в развитии древнеегипетского искусства впоследствии получил название амарнского периода.

В конце Нового царства, когда египетская цивилизация уже угасала, была предпринята попытка возродить былое величие. Некоторое время наблюдается так называемое саисское возрождение (по назва-

нию г. Саиса). С III в. до н. э., после покорения Египта Александром Македонским, началась *эллинизация египетской культуры*. Например, фаюмские портреты представляли собой около 400 изображений людей, написанных красками на досках или холстах в традициях эллинистической живописи.

Египтяне, пользуясь примитивными инструментами, умели с редким искусством обрабатывать золото, серебро, создавали замечательные украшения из драгоценных камней, изготавливали керамику, стекло, эмали.

Росписи в храмах изображали музыкантов со струнными и духовыми инструментами, что свидетельствует о зарождении музыкальной культуры.

Египетская цивилизация является одной из наиболее древних, высокоразвитых и самобытных цивилизаций в мире.

3.2. Культура Древней Месопотамии

Примерно в IV тыс. до н. э. в бассейне рек Тигр и Ефрат, на территории современного Ирака, возникла еще одна древнейшая цивилизация с высоким уровнем культуры – Месопотамия.

Ее особенностью является относительная изолированность и самобытность, преобладание духовной культуры над материальной. Отсутствие централизованного государства в форме деспотии также наложило свой отпечаток на культурную жизнь этого государства.

Начало цивилизации Месопотамии положили шумерские племена, которые пришли в долину рек Тигр и Ефрат с востока и в IV тыс. до н. э. расселились на юге Междуречья. Уже в это время они имели довольно высокий уровень материальной и духовной культуры: раньше, чем другие, стали использовать колесо, парусные лодки, гончарный круг, плуг, умели изготавливать орудия труда, украшения из меди и бронзы, имели письменность, до сих пор не расшифрованную. Они создали систему ирригации, к началу III тыс. до н. э. заложили основы государственного устройства: города-государства Ур, Ниппур, Урук, Лагаш и др.

В III тыс. до н. э. с запада и северо-запада в Месопотамию проникли семитские племена аккадцев. Они расселились на севере Двуречья. В 2294 г. до н. э. аккадский царь Саргон Древний подчинил территорию шумеров. Так создательное единое государство, где

стала развиваться шумеро-аккадская культура. К XIX в. до н. э. сформировалось *Вавилонское царство*, достигшее наибольшего могущества в XVIII в. до н. э. при царе Хаммурапи. Начался новый этап в развитии культуры – Вавилонский. Именно к этому периоду, XX–XV вв. до н. э., относятся многочисленные находки клинописных текстов, памятники зодчества и декоративно-прикладного искусства. На рубеже II и I тыс. до н. э. территория Месопотамии была подчинена Ассирией. Ассирийцы заимствовали религию, культуру, искусство Вавилона, значительно огрубив их, но в то же время наделив пафосом могущества. Ассирийское государство просуществовало до VII в. до н. э., после чего на короткое время вновь возвысился Вавилон, но уже в конце VI в. до н. э. он попал под власть Ахеменидского Ирана.

Характерной чертой духовной культуры Месопотамии является *политеизм* (многобожие) и *антропоморфизм* (очеловечивание богов). Первоначально каждый город имел местных богов. Жители города Ниппура, например, почитали бога воздуха Энлиля; Урука – богиню плодородия Инанну, а также ее отца, владыку неба Ану и брата, солнечного бога Уту; Ура – бога Луны Нанну и т. д. Впоследствии многие из них стали общегосударственными богами. В этом пантеоне наиболее известными божествами были Ану – бог неба, Энлиль – бог ветра, главный среди богов. Тотемизм практически отсутствовал. Позднее, особенно в вавилонский период, наряду с прежними богами на первый план выходят новые: Эа – бог воды (изображался в виде черепахи), бог солнца Шамаш, богиня плодородия Иштар, бог грозы Мардук. Именно Мардук, согласно мифологии, спас богов, уничтожив богиню-чудовище Тиамат. Разрубив ее на две части, он из одной сделал небо, из другой – землю. Божеством растений был Таммуз. Во время ассирийского правления верховным богом был объявлен Ашшур. Популярными были бог грозы Рамман, бог мудрости Набу. В честь богов воздвигались храмы, часто на вершинах зиккуратов – ступенчатых пирамид. Они изображались на барельефах, воплощались в статуях. Жители Двуречья верили в загробную жизнь.

Письменность шумеров первоначально была пиктографической, отдельные предметы изображались в виде рисунков, затем появилась клинопись, когда знаки выдавливали на глиняных табличках. Наиболее важные из них высекали на камнях. Древнейшие тексты относятся

к началу III тыс. до н. э. Известно около 600 клинописных знаков. Существовали школы, которые назывались «домами табличек».

В середине I тыс. до н. э. клинопись переходит в *слоговое письмо*. Важнейшее значение в воссоздании истории и культуры древней Месопотамии имеет библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии, насчитывающая около 30 тыс. табличек. Она собиралась на протяжении двух веков, в VII в. до н. э. была скрыта под слоем пепла во время пожара, в итоге большинство табличек сохранились до нашего времени. В 1802 г. немецкий исследователь Георг Фридрих Гротефельд положил начало расшифровке клинописи. Большая часть табличек представляют собой хозяйственные записи, но есть немало и религиозных текстов, художественных произведений. К числу последних относится эпос о Гильгамеше, легендарном царе города Урука, созданный приблизительно во II тыс. до н. э. Он состоит из 5 частей, концовка утеряна. Гильгамеш, полубог-получеловек, настолько прославился, что в него влюбилась богиня Иштар. Гильгамеш отверг ее, за это богиня умерщвляет его друга Энкиду. Тогда Гильгамеш решает постичь тайну смерти и жизни. Он бежит в пустыню, проходит подземным путем бога солнца Шамаша, находит чудесный сад, где живет бессмертный человек Утнапиштим. Утнапиштим рассказывает о всемирном потопе и спасении его и близких богами, а также сообщает, что на дне моря есть трава бессмертия. Гильгамеш добывает ее, чтобы оживить Энкиду, но змея похитила ее и съела. В этой легенде и ряде шумерских текстах помещены сведения, которые впоследствии нашли отражение в библейских сказаниях. В вавилонской литературе самым значительным памятником литературы признана поэма «Энума Элиш» (Золотой век), сюжетом для которой послужила легенда о сотворении мира. Это первая поэма в истории человечества.

К II тыс. до н. э. относятся и первые *философские произведения*: например, поэма «Вавилонская теодицея», где автор обличает неправедность и зло. К X в. до н. э. относится произведение «Раб, повинуйся мне», изложенное в форме диалога господина со своим рабом. В VII в. до н. э. была создана «Повесть о премудром писце и советнике ассирийских царей Ахикаре», в которой описывается придворный быт. К числу светской литературы относятся записи о наиболее значительных событиях (реформах, победах над врагами), *юридические документы* (например, законы царя Хаммурапи).

В государствах Двуречья были заложены *основы научных знаний по математике, астрономии*, которые затем использовались другими народами на протяжении тысячелетий. Математики создали шестидесятиричную, позже десятиричную систему счета; уже в начале II тыс. до н. э. они уже работали с системами уравнений с двумя неизвестными, вычисляли квадратный корень и проценты. Была разработана метрическая система, системы мер и веса. С VIII в. до н. э. астрономы вели постоянные наблюдения за небесными светилами, они могли с большой точностью вычислить движение планет, время обращения Луны вокруг Земли. Были составлены лунно-солнечный календарь, карта звездного неба.

Создавались такие *сложные инженерные сооружения*, как осушительная система. В I тыс. до н. э. в Вавилоне были сооружены Висячие сады Семирамиды со сложной системой полива – они известны как одно из семи чудес света. Впервые в истории человечества составлена карта на глиняных табличках. Уже во II тыс. до н. э. в Вавилоне выплавляли бронзу, изобрели ткацкий станок, изготавливали плуги, разводили лошадей. Врачи могли делать достаточно сложные хирургические операции, лечили болезни глаз, дыхательных путей, печени и желудка. Шумеры первыми в мире составили медицинские книги – сборники рецептов.

Памятники архитектуры почти не сохранились, поскольку основным строительным материалом для шумерских зодчих был кирпич. Наиболее древними сооружениями, относящимися к рубежу IV–III тыс. до н. э., были Белый и Красный храмы в Уруке, посвященные богам Ану и Инанне. Они были воздвигнуты на насыпной платформе-подножии. Прямоугольные в плане, лишенные окон, с внутренним двором, где помещалась статуя божества, стенами, расчлененными нишами, полуколоннами, они создают впечатление мощи, сочетаемой с простотой. В III тыс. до н. э. расширилось городское строительство и соответственно более разнообразными стали приемы зодчества: например, включение в стены вертикальных выступов и ниш, арок, украшение их стенными росписями, мозаикой, отделка листовой медью, окрашивание. В это время появились оригинальные культовые сооружения из кирпича – *зиккураты* (священные горы). Они представляли собой ступенчатые пирамиды, состоящие из террас, окрашенных в разные тона с небольшим храмом-святилищем на усеченной верхушке. Наиболее значимым

памятником такого рода стал трехступенчатый зиккурат в Уре высотой до 60 м. До настоящего времени сохранилась только нижняя терраса. Об архитектуре вавилонского периода можно судить по застройкам Вавилона. До нас дошли только остатки городских ворот, носящих имя богини Иштар, облицованных глазурованными плитками с изображениями львов и фантастических существ. Но облик города, наиболее значимые здания подробно описаны греческим историком Геродотом. Вавилон был расположен на обширной равнине, образуя четырехугольник. Он был окружен городской стеной с башнями и рвом. В центре города находились царский дворец, окруженный дополнительной стеной, храмы. К достопримечательностям города относились Вавилонская башня – зиккурат высотой до 90 м с храмом в честь бога Мардука на усеченной верхушке и уже упомянутые сады Семирамиды – ансамбль озелененных террас.

Зодчество ассирийского периода представлено мощными крепостями, царскими дворцами, но культовых зданий было немного.

В Месопотамии, в отличие от Египта, отсутствовала монументальная каменная скульптура. Исключение составляют лишь крылатые быки с человеческими головами ассирийского периода – шеду – и статичные каменные фигуры ассирийских царей.

Памятники скульптурного и декоративно-прикладного искусства представлены в основном небольшими, до 40 см, статуэтками, выполненными из мягких пород камня и изображавшими божества. Более крупные скульптурные изображения богов, которые устанавливались в храмах, не сохранились. Создатели статуэток обращали мало внимания на фигуры – главным были лица, особенно глаза (всевидящее и всеслышающее существо), большие уши (знак мудрости). Большой интерес представляют найденные в гробницах Ура статуэтка животного, выполненная в динамике с использованием золота, лазурита, других материалов; пластинка с перламутровой инкрустацией по черной эмали, украшавшая арфу; голова быка из золота и лазурита и глазами из белой раковины, тоже украшавшая арфу. Гораздо большее распространение в Месопотамии получили рельефные изображения правителей, богов. Для них характерен условный разворот тела, статичность. Рельефы на победных стелах отражают последовательное развитие событий, приведших к победе: например, победная стела Нарам Сипа (преемника Саргона). Рельеф, изображающий бога солнца Шамаша и царя, украшает и знаменитую стелу

с законами царя Хаммурапи. На рельефах ассирийского периода преобладают сцены битв, казней врагов, охоты, они весьма динамичны и натуралистичны.

Древние шумеры заложили основы музыкального искусства. Они одними из первых стали пользоваться струнными инструментами – лирой и арфой.

Таким образом, культура Месопотамии относится к одной из древнейших и высокоразвитых на Земле. Здесь была создана оригинальная письменность, сформировалась довольно развитая литература, архитектура, первые в мире письменные законы, были заложены основы математики и астрономии. Культура Месопотамии представляет синтез культур ряда государств, существовавших в разное время на одной территории. Она оказала существенное влияние на развитие более поздних культур, в том числе и античной.

3.3. Культура Древней Индии

Историю Древней Индии можно условно разделить на несколько этапов: протоиндийский период, относящийся еще к IV тыс. до н. э., Харалппская цивилизация (2500–1800 гг. до н. э.) и арийский период, длившийся до нашей эры.

Заселение людьми бассейна рек Инд и Ганг началось еще в эпоху неолита. Древнейшие племена дравидов уже в IV тыс. до н. э., раньше, чем жители Египта и Месопотамии, научились добывать и обрабатывать бронзу, строили дома из обожженного кирпича. В конце III – начале II тыс. до н. э. выделились два центра высокоразвитой культуры в *городах Харалппа* и *Мохенджо-Даро*. Поселения отличались единой планировкой, кирпичными зданиями, наличием канализационной системы. Найдены многочисленные предметы обихода, статуэтки, оружие из бронзы. На печатях, которые прикреплялись к товарам, изображены фигурки животных, неизвестных трехликих божеств и пиктографические знаки. Обнаружено около 2500 еще не расшифрованных надписей.

Во второй половине II тыс. до н. э. долины рек Инда и Ганга стали заселять племена ариев. Индоарийцы, частично переняв харалппскую культуру, в то же время распространили среди местного населения свой язык, религию. Постепенно пришельцы разделили общество на касты (или варны). Три из них – брахманов (жрецов), кшатриев

(военных), вайшьев (крестьян) – представляли индоарии, низшую – шудры (слуги) – местное население. Постепенно разрозненные племена были объединены в единое государство – империю Мауриев, которую сменила династия скифских царей Кушанов, затем образовалась Гуптская империя, и в VIII в. н. э. Индию подчинили мусульманские завоеватели.

Расцвет классической древнеиндийской культуры относится к I тыс. до н. э. Она самобытна, поскольку Индия по своему географическому положению была относительно изолирована от других стран; ее культура консервативна, и в ней преобладает духовный аспект над материальным, отмечается многообразие философско-религиозных учений, литературных жанров.

Характерный признак индийской культуры и духовной жизни – обращенность внутрь человеческого мира.

Наиболее древняя религия в Индии получила название *ведической* по наименованию священных текстов – Ведов; это основа морали, религии и мировоззрения ариев. Для ведической религии свойственны многобожие, жертвоприношения, культ предков и почитание мертвых. Старейшим в ведической религии был «отец богов» – бог неба Дьяус. Его сыном был бог грозы Индра, посредник между богами и людьми. Древние индийцы почитали также бога Варуна, хранителя общественного порядка, бога Солнца Сурью. Покровителем семьи, дома был бог жертвенного огня Агни. Сома был богом священного опьяняющего напитка. Для ведизма характерен также культ плодородия, составной частью которого являются и людские земные наслаждения. Почитались также полубоги – апсары. Индийцы ведической эпохи разделяли мир на три сферы, которые заселяли определенные боги: небо, землю и антарихну (пространство между ними). Храмов не было, существовали только алтари для жертвоприношений.

Со временем усиливается значение бога жрецов Брахмы, который к началу I тыс. до н. э. стал почитаться как устроитель всей Вселенной, к слиянию с ним должны стремиться души всех живых существ, являющиеся частицами Брахмы. По его имени индийская религия стала называться *брахманизмом*. Кроме Брахмы, стали почитаться как главные боги Вишну – символ порядка и гармонии и Шива – разрушитель. Появились и другие боги: Кала – олицетворение времени, Кама – любви, Скамбха – жизни. Религиозно-философской основой брахманизма оставались Веды, комментарии к ним («ариньяки» –

книги лесных отшельников) и Упанишады (сидящий у ног учителя). В отличие от ведической религии брахманизм окончательно установил деление общества на варны и ввел понятие *сансары* как цепи перерождений после смерти, зависящей от кармы – суммы накопленных прижизненных добрых и злых дел. Таким образом, человек низшей касты, но с хорошей кармой получал возможность после смерти перевоплотиться в представителя одной из высших варн, или даже его душа могла слиться с мировым духом – Брахманом, который является подлинной реальностью в отличие от существующего мира иллюзий. С другой стороны, согласно брахманизму, нахождение в низшей касте – это расплата за прошлые грехи, то есть виновны человек или его предки, но не внешние обстоятельства. Позднейшей формой брахманизма стал *джайнизм*, возникший в VI в. до н. э. Признавая принципы сансары как перевоплощения душ, последователи джайнизма искали пути освобождения от этого перевоплощения. Они считали, что такими являются правильное знание и правильное поведение, сводящееся к аскезе. Джайнизм делал акцент на нравственность, этику. Главным в этом религиозном течении был принцип ахинсы – непричинения вреда всему живому, поскольку в каждом существе могла быть скрыта душа с определенной кармой.

В VI в. до н. э. в Индии распространяется *буддизм*. Его основатель – реальное лицо, выходец из знатного рода Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (мудрец из рода Шакьев), известный под именем Будда (просветленный). Основы учения Будды заложены в его Бенаресской проповеди (4 благородных истины):

жизнь есть страдание;

причина страданий – в жажде наслаждений;

возможно избавление от страданий;

путь к избавлению от страданий заключается в отказе от земных наслаждений.

Человек, освободившийся от всех страстей и привязанностей, достигает высшего состояния духа и блаженства – *нирваны* («нирва» означает тушить, погашать), после смерти он выходит из «колеса сансары», то есть не возрождается, а значит, и не подвергается новым страданиям. Достичь нирваны можно уже при жизни. Для этого нужно отрешиться от земной суетности, сосредоточиться на своей жизни, внутреннем духовном просветлении. Последователи

буддизма вступали в монашеские общины (сангху), отказывались от семьи, собственности, трудовой деятельности, жили только милостыней, странствуя по свету и назывались «бхикшу» (нищий).

Ведическая религия и брахманизм исходили из того, что высокая кастовая принадлежность означала моральное совершенство человека. Буддизм же стал реакцией небрахманских слоев древнеиндийского общества: согласно этому учению все люди равны в возможностях достичь нирваны личными усилиями. В этом главная причина не только широкого распространения буддизма в Индии, но и выхода его за пределы страны. Правда, со временем это религиозное течение трансформировалось. Из-за разного понимания идеи чрезмерного аскетизма в начале новой эры внутри буддизма сформировались два направления: «*хинаяна*» – узкий путь спасения на основе исповедывания ортодоксальных основ и «*махаяна*» – широкий путь спасения, согласно которому нирвану мог достичь любой человек с помощью бодхисатв, праведников-монахов, подошедших к нирване, но из сострадания к людям в нее не вступившим.

Индуизм, укрепившийся в Индии в начале нашей эры, по сути, стал реформированным брахманизмом. В нем, кроме идей брахманизма, присутствуют элементы ведической религии, идолопоклонничества и других первобытных верований. Последователи индуизма признают священство Вед, учение о сансаре, кастовое деление общества. Для индуизма характерно учение об Атмане (человеческой душе, в которой проявляется божество) и Брахмане (мировой душе). Целью человеческой жизни определено спасение, освобождение Атмана от природы и соединение с Брахманом, что достигается выполнением нравственных предписаний. Главным богом в индуистской религии является триединый Бог: Брахма, обладающий свойствами созидания, Вишну – сохранения и Шива – разрушения, при этом у Шивы есть свойство аватары, перевоплощения в человека, животных, других богов. Одной из аватар Вишну является Будда (и это положение способствовало ассимиляции буддизма). Как и в ведической религии, индуизм возвел в ранг религиозных культов земные наслаждения, поэтому многие религиозные тексты – сутры – наполнены сексуальным смыслом. С индуизмом связано развитие храмового богослужения.

В Древней Индии сформировалась довольно развитая философская мысль, которая во многом была связана с религиозными течениями.

Наиболее древними философскими произведениями можно считать *Упанишады* – толкования Вед. Согласно им, есть две основы мироздания: абсолютное бытие и человек как центр мироздания. Человек должен стремиться к слиянию с абсолютным бытием.

Не противоречили Ведам и сформировавшиеся во второй половине I тыс. до н. э. – начале н. э. шесть философских школ – даршан (в переводе – взгляд, видение): веданта, миманса, санкхья, ньяя, йога и вайшешика. Основой практически всех философских учений была идея о дуализме духа и материи. Но были и отдельные философские школы, ставившие под сомнение авторитет Вед, наиболее известна из них чарвака (локаята), которая отрицала наличие души и признавала только тело, наделенное разумом.

С приходом ариев в конце II начале I тыс. до н. э. была разработана ведическая письменность – *санскрит*, что означает очищенный, переработанный язык. До нашего времени дошли письменные тексты, разработанные только в V–III вв. до н. э. Они основывались уже на слоговом письме, основанном на 50 знаках. Писчим материалом служили высушенные пальмовые листья, которые затем связывали в пучки бечевками. Эти записи включали в себе священные тексты Вед, комментарии к ним, позднейшие памятники литературы. К последним относятся прежде всего эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», созданные в VI в. до н. э. Сюжетом «Махабхараты» («Великой войны потомков Бхараты») стала борьба двух родов за царский трон. «Рамаяна» («Путь Рамы») повествует о похождениях царевича Рамы, его борьбе с демоном и освобождении жены Ситы.

К второй половине I тыс. до н. э. относятся и такие памятники древнеиндийской письменности, как Типитака («три корзины») и джатаки. В первой корзине (своде) помещались правила для буддистских монахов и их общин, во второй – изречения, проповеди Будды и предания о его жизни, в третьей – философские толкования буддистских канонов. Проповеди Будды затем приобрели форму «джатак» – поучительных историй, изложенных в форме рассказов Будды о прошлых перерождениях. Часть из них легли в основу сборника басен «Панчатантра». В эпоху индуизма (III–IV вв. н. э.) начали создаваться пураны – истории о прошлом. В них, кроме описаний о деяниях богов, были включены сведения по астрономии, медицине, географии. В это же время творил известный поэт и драматург Калидаса.

Открытия древних индийцев в области точных наук, медицины существенно повлияли на развитие арабской науки и через нее – европейской. В Индии впервые появилась десятичная система исчисления с применением нуля, которая была заимствована арабами, а от них и другими народами. Была разработана алгебра: понятия «цифра», «синус», «корень» появились именно в Древней Индии. Именно индийские ученые, из них наиболее известен математик Арьяпхата (V–VI вв. н. э.), разработали арифметические правила, теории чисел, заложили основы тригонометрии. Арьяпхата выдвинул также идею о вращении Земли вокруг своей оси, чем вызвал недовольство жрецов.

С древности в Индии разрабатывалась *Аюрведа* – наука о долголетию, которая сочетала приемы фито-, психотерапии, диетологии. На этой науке основывается популярная сегодня тибетская медицина. На высоком уровне находилась и хирургия: известно, например, о трехсот операциях, которые могли делать древнеиндийские врачи.

Древние индийцы строили жилища в основном из дерева, поэтому они не сохранились. Камень начал применяться в строительстве в первые века нашей эры. Архитектура Древней Индии в основном представлена культовыми сооружениями: например, скальные храмы в Аджанте, Эллоре, Карли. Эти храмы (их называли чайтхи) высекались из скального монолита, при этом одновременно из него же высекались статуи, барельефы и др. Многие храмы сооружены в виде ступ – сферических куполов, символизирующих небо, перевернутый цветок лотоса. Внутри ступ находились реликварии (волос и зуб Будды). Снаружи ступы украшались рельефами, изображениями Будды. Наиболее известна большая ступа в Санчи, сооруженная во II–I вв. до н. э. С четырех сторон ее окружают резные каменные ворота с изображением сцен из буддийских легенд. Верующие поклонялись ступе, обходя ее слева направо (по солнцу). Одним из направлений архитектуры и скульптуры стали каменные колонны (или стамбхи), покрытые рельефом, высеченными изречениями, законами (например, законы царя Ашоки). Чаще всего скульптуры полукруглые, как бы вращались спиной в стены, но встречались и объемные. Скульптура в основном представлена изваяниями Будды в монашеской одежде.

Живопись Древней Индии почти не сохранилась, но о ее высоком уровне можно судить по росписям храмов Аджанты, раскрывающим сюжеты из жизни Будды, мифологические темы и сцены из повседневной жизни. Здесь было создано 29 пещерных храмов, потолки

и колонны которых украшены росписями, скульптурными изображениями, барельефами. Позже, в средние века, с распространением ислама стали строиться мечети с минаретами, мавзолеи.

Таким образом, древние индийцы создали оригинальную культуру, в которой одно из центральных мест занимают вопросы духовной сущности человека, его места в мироздании. В Древней Индии были заложены основы точных наук, впоследствии творчески развитых другими народами.

3.4. Культура Древнего Китая

Китайская цивилизация возникла в бассейне реки Хуанхэ в III тыс. до н. э. Как и в других древних восточных цивилизациях, культура Древнего Китая отличалась консерватизмом, самобытностью, духовностью.

Государственность в Китае была создана еще в XVI в. до н. э. Этот период по наименованию одного из племен получил название династии Шан (иногда употреблялся термин Инь). В XII в. до н. э. государство Шан было завоевано соседним союзом племен Чжоу. Династия Чжоу просуществовала до III в. до н. э., после чего установилась династия Цинь, затем Хань. После восстания «желтых повязок» страна распалась на северную и южную части (период Северных и Южных династий). Очередное объединение произошло в VII в. н. э., и на протяжении шести веков здесь правили две династии – Тан и Сун, пока в XIII в. страну не завоевали монголы.

Древнекитайская культура получила наибольший расцвет во второй половине I тыс. до н. э. и первой половине I тыс. н. э.

Подобно индийской цивилизации, религия и философия Китая тесно переплелись: так, философские концепции Конфуция вскоре приобрели статус государственной религии, другая главенствующая философская система – даосизм – основывалась на религиозных идеях.

Философская мысль начала развиваться в Китае в I тыс. до н. э. Мир делился на два начала: светлое, мужское Янь и темное, женское Инь. Небо ассоциировалось с мужским началом, земля – с женским. Жизнь – это результат слияния Янь и Инь, это постоянное чередование света и тьмы. Их взаимодействие породило основу всего живого: воду, огонь, металл, дерево. Таким образом, формировались основы натурфилософии. В середине I тыс. до н. э. определились 4 фило-

софские системы: конфуцианство, даосизм, моизм и легизм, причем две первые стали базой китайской философии, а конфуцианство пронизало государственную и общественную жизнь.

Основные положения *учения Конфуция* (Кун-Фу-Цзы) изложены в книге «Лунь-юй» («Беседы и суждения»). В центр своей философии Конфуций поставил морально-этические нормы (ли). Основа общества – семья в широком смысле слова. Глава семьи должен мудро руководить и заботиться о младших, младшие должны следовать принципу *сяо* – беспрекословно подчиняться и почитать старших и предков. Конфуций призывал власть следовать принципу *жень*, то есть быть гуманной. Это относилось прежде всего к благородным мужам, основными качествами которых, кроме упомянутого, должны быть верность долгу, строгое соблюдение традиций и обрядов. Важной частью учения Конфуция был культ и почитание предков. Отождествлялись понятия семьи, общества и государства. Власть и государство – божественного происхождения, а установившийся порядок, в том числе и социальное неравенство, незыблемы и установлены свыше. Государство – тоже своего рода семья: император должен мудро руководить и заботиться о подданных, подданные обязаны беспрекословно ему подчиняться. Одновременно император как сын Неба должен выполнять волю Отца – Неба. Эти положения способствовали установлению социального порядка в империи, и, возможно, поэтому учение Конфуция легло в основу государственного управления в Китае, стало государственной религией, а сам философ был канонизирован как святой. До XX в. его философские концепции составляли основу китайской системы образования.

Почти одновременно с конфуцианством, на рубеже VI–V вв. до н. э., возникло другое религиозно-философское учение – *даосизм*. Основоположителем его был Лао-Цзы. Базовые тезисы, изложенные в работе философа «Книга о Дао и Дэ», посвящены существованию единого закона Дао – пути, которому подчинен мир. Изменить его нельзя, можно лишь его познать и этим облегчить свою жизнь, понять ее смысл и счастье. Человек, считал Лао-Цзы, должен лишь следовать предначертаниям Дао. Последователи даосизма разработали также учение о возможном бессмертии человека, что создало немалую популярность этому учению. В рамках даосизма развивалась алхимия, главной задачей которой стал поиск эликсира молодости, сохранять которую помогали йога и медитация.

Философская *школа моистов* (основатель Мо Ди) возникла в V в. до н. э. Моисты выступали за всеобщее равенство в обществе, гармонию, основанную на всеобщей любви. Странники философского учения *легизма* (школа закона), наоборот, требовали усилить жесткое административное управление государством.

В I в. н. э. из Индии в Китай стали проникать идеи буддизма. Буддисты смыкались с последователями даосизма в идее возможности бессмертия путем отказа от радостей жизни, подавления желаний, следования путем, предначертанным Буддой – только так возможно возрождение добродетельного человека через перерождение, спасение его души. К IV в. н. э. буддизм получил достаточно широкое распространение в Китае, преимущественно в форме «махаяны» – широкого пути. Таким образом, общим для религиозно-философских учений Китая было следование традициям, пассивность, формирование культа послушания.

Для религиозной мысли Древнего Китая свойственны отсутствие единого Бога или пантеона богов. Китайцы верили в абстрактных духов, придавали немалое значение магическим заклинаниям, почитали Небо, поклонялись императору как сыну Неба. Одновременно они почитали и Будду, хотя и не в такой степени, как Небо. Соответственно в Китае не был развит институт жрецов. В целом же религии Китая больше присущ семейно-родовой культ предков. В мифологии прослеживается культ плодородия.

Зарождение письменности в виде пиктограмм относится к III тыс. до н. э. В эпоху династии Шан, в XIV–XI вв. до н. э., в Китае существовала развитая иероглифическая письменность, насчитывающая более 2 тысяч иероглифов, а к началу нашей эры число знаков достигло уже 18 тысяч. Иероглифы располагались в колонках. Первоначально знаки выцарапывались на камнях, костях животных, панцирях черепах, ритуальных бронзовых сосудах, затем стали кисточками писать тушью на деревянных дощечках, которые скреплялись шнурком. С III в. до н. э. писчим материалом стал служить шелк, причем в это время китайцы освоили технику печати книг с деревянных матриц с текстом или рисунками. В I в. н. э. в Китае была изобретена бумага. Однако преобладало рукописное письмо – каллиграфия, которая одновременно была и частью изобразительного искусства китайцев. В начале I тыс. до н. э. в Китае появились школы, а к середине I тыс. до н. э. система образования стала уже весьма развитой.

Древнейшие памятники литературы – «Ши-цзин» (Книга песнопений), «И-цзин» (книга Перемен), в которые вошли циклы песен, гимнов, «Шу-цзин» (древняя история), «Ки-цзин» – (книга церемоний, то есть описание ритуалов). В «Книге гор и морей» («Шань-хай-цзин»), созданной в III–II вв. до н. э., содержатся сведения о природе Китая, рецептах народной медицины, формах верований.

Основным направлением литературы была поэзия, которая получила особое развитие в IV–XI вв. н. э. Основоположником китайской поэзии считается Цюй Юань (IV–III вв.), которого интересовали вопросы нравственности, в III в. н. э. – поэт Сун Юй, воспевавший любовь и радости жизни. Популярным поэтом в начале нашей эры был также Тао Юань Минь. Золотым веком китайской поэзии считается VII в. н. э., время династии Тан, когда творили выдающиеся поэты Ван Вэй, Ли Бо и др. Художник, поэт, музыкант Ван Вэй пользовался таким признанием, что его изображения помещались в храмах рядом с изображениями Будды, Лао-Цзы, Конфуция. Изданное в это время «Полное собрание танских стихов» включало произведения 2300 поэтов. Появились первые прозаические художественные произведения. В Ханьскую эпоху возникла историческая литература. Основоположником этого жанра стал ученый и писатель Сыма-Цянь, который создал «Исторические записки» – 130-томную историю Китая.

Уже в древности, в периоды правления династий Шан и Чжоу, китайцы достигли *значительных успехов в науке*. Они первыми стали изготавливать шелк, изобрели бумагу и книгопечатание, фарфор, порох, ракеты, водяную мельницу, магнитный прибор (прообраз компаса), первый в мире сейсмограф. Центральное место в системе знаний занимали астрономия, геометрия, математика. Китайцы имели представление о планетах Солнечной системы, открыли пятна на Солнце; уже в V в. до н. э. ими был составлен первый в мире звездный каталог на 800 звезд, а в II в. до н. э. астроном Чжан Хэн описал 2500 звезд, 320 созвездий, создал карту звездного неба и звездный глобус. Китайские ученые рассчитали свойства прямоугольного треугольника, использовали десятичные дроби и отрицательные числа, составили системы уравнений. Вышедший в I в. н. э. научный труд «Математика в 9 главах» суммировал накопленные в этой сфере знания. Китайцы первыми ввели отрицательные числа. С I тысячелетия до н. э. китайские врачи разработали метод лечения игло-

укальванием и прижиганием. В медицинских трактатах II в. до н. э. изложены рекомендации по лечению 52 болезней.

Архитектура Китая интересна и своеобразна. В древности она была преимущественно деревянной, но уже в I тыс. до н. э. китайцы научились строить здания в несколько этажей с многоярусной крышей, четко обозначенным карнизом и поднятыми вверх краями. Такие многоэтажные башни, в которых хранились реликвии, называются пагодами. Наиболее известна пагода в Сиани (VII в. н. э.) – семиэтажное, высотой 60 метров, строение «Большая пагода диких гусей».

В III в. до н. э. была сооружена Великая Китайская стена длиной более 4 тыс. километров, хотя ее доработка и обновление продолжались и в более позднее время. Стены высотой от 5 до 10 метров и шириной до 8 метров сооружались из камня, внутрь засыпалась земля. Через равные промежутки были возведены сторожевые башни. Стена как мощное оборонительное сооружение для защиты от внешних врагов одновременно служила дорогой.

Каменные и кирпичные здания отличались монументальностью. Центральный зал императорского дворца, построенного в III в. до н. э., вмещал более 10 тыс. человек, а всего в конце I тыс. до н. э. и в начале нашей эры было построено более 700 дворцов и других каменных зданий. Дворцы строили из кирпича красного цвета, административные здания – желтого. С усилением влияния буддизма стали строиться буддийские храмы, в том числе и скальные, стены которых покрывались фресками. Позднее ведущим направлением в архитектуре стало создание архитектурно-садово-парковых ансамблей, характерной чертой которых являлись сильно выгнутые висячие мосты.

На I в. н. э. приходится *расцвет изобразительного искусства*. Живопись носила религиозный характер, но со временем усилились светские мотивы, причем основное внимание художники уделяли природе, а человек был лишь частицей ландшафта. Были распространены картины жанра «цветы-птицы», «горы-воды», «растения-насекомые» (они выполнялись тушью на шелке), в пейзажах, художники стремились передать динамику состояния природы. Своеобразие китайского искусства – в его синкретизме: живопись не отделялась от каллиграфии. В период распространения буддизма, наряду с живописью, ведущее место стала занимать скульптура, прежде всего храмовая. Например, в гробнице императора Цинь-Шихуанди (III в. н. э.)

помещено целое войско из сотен терракотовых фигур воинов, каждая из них в человеческий рост.

Разнообразно декоративно-прикладное искусство Китая. Еще в III тыс. до н. э. китайцы научились изготавливать разноцветную керамику, в том числе тонкостенные черные кубки и чаши. Во II тыс. до н. э. они освоили технику литья бронзовых сосудов с различными изображениями животных и птиц. В I тыс. до н. э. изготавливали фарфор, различные лаковые изделия, выплавляли лучшее в то время в мире железо.

Развивались *музыка и театр*. Уже во II тыс. до н. э. китайцам были известны более двух десятков музыкальных инструментов. Во II в. до н. э. была создана придворная музыкальная палата Юэфу, в которой велась подготовка музыкантов для сопровождения всех церемоний, в том числе и театральных представлений: театра кукол, театра теней, музыкально-драматических программ.

Таким образом, уже с глубокой древности в Китае стала складываться оригинальная, самобытная, высокоразвитая культура, в которой важное место занимали практическая философия, наука, давшая миру важные открытия и изобретения, своеобразное высокохудожественное изобразительное искусство.

3.5. Цивилизации древних племен Америки

О древнейших цивилизациях Америки стало известно только в XIX в., когда в джунглях были открыты старые заброшенные города, свидетельствующие о высокой культуре древних поселенцев I тыс. н. э. Это были племена ольмеков, которых сменили культуры теотиукана, тольтеков. Постепенно определились две культурные зоны – *Мезоамерика* (или срединная Америка, от Мексики до Гондураса, где наиболее развитыми цивилизациями были майя и ацтеки), и *Южная Америка*, где на побережье океана на тысячи километров раскинулась золотая империя инков.

Уже для цивилизаций тольтеков и теотиукана были характерны каменное строительство в виде усеченных пирамид, развитая мифология, где главными богами были Тескалиптока, бог карающего правосудия и судьбы; Кецалькоатль – пернатый змей, бог ветра, покровитель знания; бог войны Уицилопочтли; Тлалок – бог дождя. Чтобы умилостивить их, приносились жертвоприношения.

К VII в. город Теотиуакан был заброшен. Впоследствии он был занят воинственными племенами, пришедшими в долину Мехико. Они переняли сложившуюся культуру и стали называться тольтеками в соответствии с названием новой столицы Толлана. Позже тольтеков подчинили ацтеки, люди Астлана (места, откуда, по преданию, они мигрировали). Ацтеки основали столицу Теночтитлан (современное Мехико). Это был красивый город с многоступенчатыми храмами-пирамидами, украшенными барельефами и скульптурами, золотом. В центре города возвышалась огромная пятиярусная пирамида с двумя храмами в честь бога дождя Тлалока и бога войны Уицилопочтли. Статуя Уицилопочтли была усыпана драгоценностями и обвита цепью из человеческих черепов и золотых и серебряных сердец. Здесь приносились жертвоприношения, во время которых у жертвы вырывали сердце, которое возлагалось к статуе бога. Ацтеки верили, что если богов не снабжать их напитком – кровью, то изменится движение мира и это отразится на существовании людей.

Во главе империи стоял совет, который в свою очередь подчинялся владыке – Тлальтекутли, считавшемуся священной особой. Основную часть населения составляли земледельцы, ремесленники и торговцы. Денежным эквивалентом служили минералы, а также плоды какао. Империя имела сильную армию, все юноши с 15 лет обучались военному делу. Были развиты ремесла, искусство, существовали школы для простых людей, где, кроме письма, обучали различным трудовым навыкам и военной подготовке, и школы для аристократии, где изучались астрономия, поэзия, история. Письменность была иероглифической. Ацтеки имели солнечный календарь: год длился 360 дней, состоял из 18 двадцатидневных месяцев, к ним добавлялись также 5 дней. Литература ацтеков представлена исторической прозой, эпосом (прежде всего о Кецалькоатле, добром бледнолицем бородатом боге, который и обучал аборигенов ремеслам); поэзией, которая носила религиозный характер (заклинания, гимны и т. д.), а также песнями воинов. Существовал театр, представленный драмами на исторические или религиозные темы, комедиями. В XVI в. ацтеков покорили испанские завоеватели. Испанские священнослужители сожгли памятники письменности ацтеков, но впоследствии жрецы, изучив латинский алфавит, восстановили по памяти и переписали многие свои мифы и предания.

Однако наиболее развитой среди населения Мезоамерики была *цивилизация майя*. Майя жили обособленно на территории современного мексиканского штата Юкатан и землях, ныне принадлежащих Гватемале, Гондурасу. Памятники архитектуры покинутых городов впечатляют. Это каменные дворцы в несколько этажей, пирамиды, храмы, стелы-алтари, богато украшенные барельефами, скульптурами. Все они относятся примерно к III в. до н. э. – X в. н. э. Майя называют греками Нового Света, возможно, потому, что у них была очень развита культура, существовали города-государства, которые возглавляли правители – халач-виники (великие люди). Им подчинялись правители поселений, военачальники. Основную часть населения составляли земледельцы, ремесленники и рабы. Немалую роль в жизни общества играли жрецы, люди Солнца (верховный жрец Ах Кин). Майя поклонялись богам Солнца, Дождя, они почитали Кукулькана – аналога Кецалькоатля; Ишчель – богиню Луны, покровительницу женщин; Ицамне – творца мира, покровителя знаний.

Вселенная, по представлению майя, состояла из 13 небес и 9 подземных миров. Центром ее является мировое дерево, а основой жизни на земле – правитель, обладающий божественной силой. Богам приносились человеческие жертвоприношения, но чаще предметами искусства. Майя считали, что история Вселенной делится на периоды или циклы, каждый из них имел своего правителя или божество и заканчивался катастрофой. Чтобы смягчить богов, им приносились дары.

Майя имели иероглифическую письменность, но сохранились только 3 книги, остальные уничтожили испанцы. Известен эпос «Пополь-Вух» о сотворении мира. Интересна книга пророчеств жрецов – «Чинам-Балам» (книга пророка Ягуара). Существовал театр, где демонстрировалась драма «Рабиналь-Ачи» и другие произведения, инсценировались легенды. Немалых успехов майя достигли в науках. Они с величайшей точностью определили величину солнечного года. Математикам было знакомо понятие нуля, они могли оперировать большими числами. Культурными центрами майя были также города Тикаль, Копан, Паленке. Зодчие строили каменные здания из плит, скрепленных известковым раствором, ступенчатые пирамиды. Майя достигли немалых успехов в технике рельефов: впечатляют рельефы Паленкского дворца, изображающих пленных.

Изобразительное искусство представлено многочисленными фресками. Особенно впечатляют росписи города Бонампака (VIII в. н. э.).

Второй центр древнеамериканской культуры находился в районе Центральных Анд на территории современных государств Перу, Боливии, частично Эквадора, Чили.

Одной из древнейших цивилизаций, возникшей на рубеже II и I тыс. до н. э. на территории Перу и просуществовавшей до III в. н. э., была *культура Чавин*. Центр ее, город Чавин, представлен каменными строениями, ритуальными площадками. Особо выделяется четырехэтажный храм в форме ступенчатой пирамиды высотой 13 метров. Чавинцы поклонялись Ягуару. В центре города находилась скульптура в виде кинжала высотой 5 метров, на острие которого размещалось существо с человеческим телом и лицом ягуара. Вокруг стояли скульптуры воинов, лица которых напоминали ягуаров.

Развитая культура, включавшая каменное строительство, мумификацию покойников, была присуща народу чибча, проживавшему на территории современной Колумбии. Они, как и ацтеки, поклонялись богине Земли Бачуе и ее супругу – Бочике, изображавшемуся человеком с белым лицом и длинной бородой.

Отдельные элементы других культур обнаружены в прибрежной зоне Анд. Это необычные двухголовые скульптуры, скульптурные изображения животных. Интересен акрополь, обнаруженный на полуострове Паракас, где множество мумий завернуто в плащи из хлопка и шерсти богатой расцветки.

Загадочна культура, расположенная в долине реки Наска, относящаяся к I–V в. н. э. *Насканцы* оставили после себя красочные ткани, керамические изделия с многоцветной росписью. Загадочны громадные, в несколько сотен метров, изображения животных, птиц, геометрические фигуры, выложенные из камня, которые можно рассмотреть только с высоты, с самолета.

Современницей Наска была также *культура Мочика* (IV–VIII в. н. э.). Она известна ирригационными сооружениями, предметами ткачества и изящными золотыми украшениями в форме миниатюрных бабочек. Мочика поклонялись, кроме ягуара, Солнцу, Луне, в честь которых были воздвигнуты пирамиды.

Однако на наиболее высоком уровне развития были *инки* («сыновья Солнца»).

Империя с населением до 15 млн человек простиралась на 5 тыс. км вдоль побережья океана. Здесь существовала четкая государственная система, первичным звеном которой были айлью (общины). Все

должны были работать на благо государства или нести воинскую службу, за чем следил контрольный совет. Главой государства был император, который почитался наравне с главным богом солнца – Инти. В главном святилище Куско, храме Кориканча вместе со скульптурами богов на тронах из золота помещали и мумии умерших императоров. Золото в империи играло скорее ритуальную роль – как отражение Солнца. К упомянутому святилищу примыкал золотой сад, где деревья, животные, злаки были воспроизведены в золоте и серебре в натуральную величину. Инки умели обрабатывать не только золото и серебро, но и бронзу, что позволяло им создавать прочные орудия труда и предметы вооружения. В стране было распространено натуральное хозяйство и работающие снабжались государством (там сложился своего рода индейский социализм). Заботы о престарелых, больных, сиротах тоже брало на себя государство. Работоспособные люди должны были трудиться, многие были заняты на курьерской службе; в стране были построены хорошие дороги, по которым курьеры путем эстафеты за короткое время передавали распоряжения правителей в самые отдаленные уголки империи. Для выращивания овощей использовали плавучие плоты-огороды с насыпанной землей.

Письменность инков представлена в виде кипу – это своего рода узелковое письмо на разноцветных шнурах.

Государство инков просуществовало до середины XVI в.

Тема 4. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА

Античная культура – уникальное явление в истории мировой культуры. Именно в ней были заложены основы европейской культуры последующих веков. Греческой культуре был присущ прежде всего антропоморфизм: в центре внимания древнегреческой культурной среды стоял человек. Культура носила в основном религиозный характер, но боги были приближены к людям, будучи наделенными всеми их слабостями. Единственным отличием богов было их бессмертие.

Для древнегреческой культуры характерен относительный демократизм. Здесь не было замкнутой касты жрецов, как в Египте, которые выступали бы основными носителями научных знаний. В Греции существовал доступ к сферам культуры для всех категорий свободного населения, кроме рабов, которые создавали материальный базис культуры, что позволяло свободным грекам больше времени посвящать искусству, литературе и т. д. Особенностью древнегреческой культуры была также состязательность, в том числе в литературе и театре. Были популярны публичные споры между философами, что зафиксировано в трактатах, изложенных в форме дискуссий о положительных и отрицательных сторонах предлагаемых законов; значимы для древних греков были и спортивные соревнования – Олимпийские игры.

У греческой культуры интерактивный, взаимодействующий характер. Она стала преемницей восточных культур, на ее развитие повлияли греки-ахейцы, принадлежащих к одной из ветвей индоевропейцев.

4.1. Своеобразие крито-микенской культуры

Греческому периоду развития культуры и цивилизации предшествовал этап *крито-микенской*, или *эгейской*, культуры, охватывавший период с III тыс. до н. э. до примерно XII в. до н. э. В это время на острове Крит и в городах Микены, Тиринфе, расположенных на побережье Эгейского моря, зародилась и достигла высокой степени развития своеобразная и самобытная культура.

Возникшее примерно в одно время с египетской и шумерской цивилизациями критское общество по уровню культуры и степени общего развития ничем не уступало им. Еще в III тыс. до н. э. племена, проживавшие на Крите, уже занимались земледелием, умели обрабатывать бронзу. Во II тыс. до н. э. на побережье Эгейского моря

стали проникать индоевропейцы, основную часть которых составляли греки-ахейцы. Уже в XVIII в. до н. э. они сформировали здесь уникальную культуру, представленную великолепными дворцами, прекрасными росписями, высокохудожественной резьбой по камню, изделиями из золота и серебра. Наиболее впечатляющим памятником критской культуры является Кносский дворец – огромное здание площадью около 20 тыс. кв. м с множеством помещений, украшенных колоннами, богатой отделкой и замечательной стеной росписью с изображением животных, растений, людей. Впечатляют фрески «Игры с быком», «Портрет парижанки» – так их условно называли археологи. Декоративность, динамизм, изящество, характерные для памятников критской культуры, отличают их от монументальных и в то же время статичных творений египетских и шумерских мастеров.

В ходе раскопок на острове Крит были обнаружены также изящные бронзовые статуэтки, полихромная керамика с росписями (преобладали растительный орнамент и морские темы). Однако здесь не найдено храмов; письменность критян не расшифрована, поэтому об их духовной культуре известно мало.

В конце XVI в. до н. э. критское государство пришло в упадок и его подчинили себе греческие племена, проживавшие на побережье. Постепенно культурный центр переносится на материк, в город Микены, расцвет которого относится к XV–XIII вв. до н. э. В микенской культуре прослеживается преемственность с критской: и здесь использовали частично заимствованную письменность, приспособленную для греческого письма (линейное слоговое письмо Б, расшифрованное в середине XX в. английским ученым М. Вентрисом, в отличие от письма А минойцев); и здесь были также развиты умения создавать фрески и росписи на вазах. Но микенская культура была менее утонченной и более воинственной. Дворцы, крепости (например, крепость в Микенах) более массивны, декоративно не обработаны. Оригинальная часть архитектурного комплекса в Микенах, сооруженного в XIII в. до н. э., – это вход в крепость, так называемые Львиные ворота, украшенные двумя массивными каменными барельефами львов. К памятникам микенской культуры относятся шахтные гробницы, открытые археологом Г. Шлиманом. Их позже сменили толосы – купольные гробницы (например, сокровищница Атрея в Микенах). Чеканка, росписи на вазах, кубках, как правило, изображают сцены охоты, битв.

В конце XIII в. до н. э. племена греков-ахейцев начали войну против Троянского царства, окончившуюся падением Трои. Это время нашло поэтическое отражение в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея». Микенская культура приходит в упадок в XII–XI вв. до н. э. вследствие нашествия племен греков-дорийцев.

4.2. Культура Древней Греции

Начало собственно греческой культуре положил гомеровский период, который датируется XI–IX вв. до н. э. В это время закладывались основы духовной культуры греков, создавалась мифология, литература (преимущественно поэтические жанры), но об этих направлениях искусства нам известно только по упомянутым поэмам Гомера и поэме Гесиода «Теогония» (то есть происхождение богов), созданных позднее, в VIII в. до н. э. Возобновилось производство керамики и вазописи; искусство росписей стало более простым: вместо красочных изображений растительного и животного мира стал доминировать строгий геометрический стиль.

Греческая культура окончательно сформировалась и развилась в архаичный, но особенно в классический период. В *период архаики* (VIII–VI вв. до н. э.) были заложены основы государственного устройства, сформировались многие направления культуры. В это время появились такие территориальные образования, как города-полисы. Крупнейшими из которых были Афины, Спарта, Коринф, Фивы. В это же время греки уже начали осознавать себя единой социальной общностью – эллинами. В классический период (V–IV вв. до н. э.), после успешного завершения греко-персидских войн, Греция значительно укрепила свое международное и внутреннее положение. Относительно спокойный период развития, поступление материальных ценностей из покоренных территорий способствовали упрочению государственности, улучшению материальных условий жизни граждан, что создавало благоприятные условия и для развития культуры.

В период архаики окончательно завершается формирование довольно сложной системы религиозных представлений и мифологии. Как отмечал в поэме «Теогония» Гесиод, своего рода фундаментом пантеона богов стали основатели мира и всего живого – Гея (Земля), Тартар (подземный мир), Никта (ночь), Уран (небо), Понт (море) и др. От них произошли титаны, главным из которых был Кронос.

К третьему поколению богов принадлежали олимпийские боги во главе с Зевсом и его женой Герой. Его братья и сестры стали править миром: Посейдон – морем, Аид – подземным миром. Дети Зевса и Геры стали Афина – богиня мудрости, Арес – бог войны, Геба – богиня юности, юности, Гефест – бог огня, Аполлон – бог солнца и красоты, богиня охоты Артемида, богиня плодородия Деметра, бог скотоводства и торговли Гермес, бог виноделия Дионис, богиня любви и красоты Афродита. Из всего пантеона более других греки выделяли Аполлона, Диониса и Деметру. В честь Аполлона строились многочисленные храмы, один из первых – в Дельфах. В честь Диониса устраивались шествия с песнопениями, жертвоприношениями, пиры, соревнования драматургов. С культом Деметры, богини плодородия, связаны элевсинские мистерии, обозначавшие начало и окончание сельскохозяйственных работ.

Религия древних греков носит антропоморфный характер: боги наделены человеческими качествами; по словам философа Гераклита, «люди есть смертные боги, а боги – бессмертные люди». Они борются за власть, ссорятся, интригуют, не прочь поухаживать за земными женщинами, в результате чего на свет появляются полубоги-полулюди – герои, из которых наиболее знаменит Геракл. Именно подвигам Геракла посвящено немало греческих мифов. Известны также мифы о странствиях Одиссея. По греческой мифологии, кроме богов, воды, леса, поля заселены множеством мифических существ: нимфами, наядами, сатирами. В мифы о богах и героях вплетено множество сказочных мотивов, которые имеют свои аналоги в фольклоре почти всего мира. Важнейшие из них – битвы богатырей с дикими животными и фантастическими чудовищами, в которых награда для мужественного победителя – рука царевны или царский трон (мифы о Геракле, Тезее, Персее и Эдипе); чудесное омоложение (миф о Мееде и Пелиадах); необычайное рождение (Афина родилась из головы Зевса).

Некоторые мифологические истории наделены моральным смыслом, иллюзиями из общественной и политической жизни. Большинство мифологических повестей осуждает человеческие жертвы и канибализм (миф о Тезее и чудесном спасении Фрикса и Ифигении с жертвенного алтаря), коварство злых жен (миф о жене Тезея Фредре, которая погубила пасынка, отказавшего ей в любви). Мифы способствовали развитию греческой литературы, являясь неисчерпаемым источником сюжетов и тем для живописи и скульптуры.

В значительной степени из мифологии впоследствии развилась *античная философия*, главной задачей которой была попытка с научных позиций осознать окружающий мир, определить его сущность. Не отрицая роли божественного начала в сотворении мира, философы в то же время стремились понять его структуру. В VI в. до н. э. в Древней Греции уже образовались своего рода первые философские школы, главная из которых – Милетская школа, положившая начало материалистическому направлению в философской протонауке. Философ этой школы Анаксимандр представлял мир как физический процесс, а его началом считал вечную и неизменную материю (апéйрон). Его современник Анаксимен считал воздух первоосновой и душой мира. Фалес Милетский высказал предположение, что основанием мира является вода. К Милетской школе примыкал и Гераклит Эфесский, основатель диалектического материализма. Он провозгласил первоосновой мира движение. Демокрит выдвинул атомистическую теорию. Пифагор представлял Вселенную как единое целое, подчиненное законам «гармонии и числа». В V в. до н. э. в центр философской мысли Сократ поставил не Вселенную в целом, а человека и его внутренний мир. Человек не бог, считал философ, но ему дана бессмертная душа – его личный бог, с которым он должен соотносить свои помыслы. Мыслитель придавал особое значение знаниям, которые помогут воспитывать человека нравственного. Сократ учил познавать истину в дискуссиях. Его учение не вполне соответствовало бытовавшему тогда мировоззрению, и в 399 г. до н. э. Сократ был обвинен в непочтительном отношении к богам и приговорен к смертной казни. Его ученик Платон, потрясенный смертью учителя, не мог примириться с афинской властью. Он пытался уйти от действительности в свой внутренний мир, мир идей внепорочных и совершенных, но в итоге разочаровался в возможности достижения идеи Добра, совершенствования природы человека гуманными методами. Последователь Платона Аристотель преодолел одностороннюю идеалистическую концепцию своего учителя и попытался объединить идеализм с материализмом. Заслуга Платона и Аристотеля – в создании первых философских школ (Академия Платона и Ликей Аристотеля).

Многие философы оставили яркий след и в других отраслях знаний. Например, Аристотель, помимо сугубо философских сочинений, известен исследованиями в области логики, риторики, теории

искусства; он автор трудов по математике, физике, биологии. По сути, начало физической науке положила именно «Физика» Аристотеля. Геродот начал систематизировать исторические события, составив огромный труд «Изложение событий». Автором 40-томной «Истории» был Полибий. Немалый вклад в изучение истории греко-персидских войн внес Фукидид.

Развитию науки и искусств способствовала образцовая для того времени *система образования*. Дети сначала изучали грамматику, музыку и гимнастику, затем продолжали обучение в палестрах, где больше внимания уделялось физическому воспитанию, где, помимо физической культуры, обучали игре на различных музыкальных инструментах, а также танцам, умению слагать стихи. С V в. до н. э. высшее образование заключалось в изучении риторики и философии. Таким образом, вся система образования и воспитания была направлена на гармоничное развитие личности.

Важные составляющие греческой культуры – *литература и театр*. Еще в период архаики была разработана греческая письменность, основу которой в значительной степени составила усовершенствованная алфавитная письменность финикийцев, однако греки добавили к согласным буквы, обозначающие гласные звуки. В VII–VI вв. до н. э. гомеровский героический эпос сменился лирикой. Известными лирическими поэтами были Алкей, Сапфо, Анакреонт. Тиртей в своих произведениях восхвалял боевые подвиги. Разновидностью поэзии были хоровая лирика, которую исполняли на празднествах в сопровождении танцевальных номеров, а также дифирамбы – хоровое прославление определенных событий или героев, часто в сопровождении чтеца-декламатора или нескольких чтецов.

Театр занимал большое место в жизни греков. Он возник в VI в. до н. э. на основе религиозных праздников в честь бога Диониса. Праздничные представления могли проходить в течение одного или даже нескольких дней в виде соревнований драматургов. Театральные площадки были открытыми, наиболее крупные из них (например, театр Диониса в Афинах) вмещали более 10 тыс. зрителей. Театры состояли из оркестры – площадки для хора, сцены – помещения для актеров. В представлениях участвовали хоры в сопровождении актеров-декламаторов, состоявшие только из мужчин. Актеры давали представления в масках.

Основоположниками драматургии считаются Эсхил, Софокл и Еврипид. Эсхил в своих трагедиях «Персы», «Орестея», «Прометей прикованный» изображал героев, достойно противостоящих врагам, судьбе, даже богам. Герои Софокла из трагедий «Антигона», «Царь Эдип», «Электра» также пытаются бороться с судьбой и волей богов на равных. Темой трагедий Еврипида «Медея», «Андромаха» и др., где героинями были преимущественно женщины, была личная ответственность человека за свою судьбу. У истоков комедийного жанра стоял Аристофан: в пьесах «Лисистрата», «Лягушки», «Облака» и др. он высмеивал действия современников, несовместимые с моралью и этикой греческого общества.

В период архаики в целом были определены стили и формы в архитектуре, скульптуре и живописи. В архитектуре преобладали культовые здания. Основным типом храмов стал периптер – прямоугольное здание с двускатной крышей, опоясанное рядом колонн, реже – диптер, здание подобной планировки, но с двумя рядами колонн. В VIII в. до н. э. начала складываться ордерная (лат. ordo – строй, «порядок») архитектурная композиция, в которой воплощена стоечно-балочная система. Различаются дорические и ионические колонны.

Дорические храмы сооружались на ступенчатых постаментах. Покрытые вертикальными желобами (каннелюрами) колонны венчали небольшие ступенчатые капители. *Ионический стиль* отличался лишь тем, что колонны завершались двумя завитками (волютами) в форме бараньих рогов. Примерами дорического стиля могут быть храм Аполлона в Дельфах, Парфенон в Афинах, храм Зевса в Олимпии и др.; ионического ордера – храм Артемиды в Эфесе, одно из семи чудес света, и др.

В период классики окончательно завершается планировка городов. Примером могут служить Афины, центр которого – Акрополь, площадь на холме, где проводились торжественные церемонии, богослужения. В этот архитектурный ансамбль вошли Пропилеи – парадный вход в виде портиков с ионическими и дорическими колоннами; Парфенон – храм в честь покровительницы города богини Афины, который был сооружен в дорическом стиле в V в. архитекторами Иктином и Калликратом. Там же, на площади, ранее находилась и огромная статуя Афины, которую изваял скульптор Фидий. Вторая статуя богини – тоже его работа; Афина была сделана из слоновой кости и золота и находилась внутри храма. В ансамбль

Акрополя также вошли храмы Ники Аптерос (бескрылой) и Эрехтейон. В поздний классический период был разработан еще один ордер – *коринфский*, более изящный, с капителью в форме корзины, которую овивали листья буйно цветущего аканта. Пример такого архитектурного сооружения – храм Аполлона в Бассах. В это же время появились такие мемориальные сооружения, как мавзолеи. Это название произошло от имени одного из правителей – Мавсола, усыпальница которого, сооруженная в IV в. до н. э. в Галикарнасе, считается одним из семи чудес света. Светская архитектура в основном представлена жилыми помещениями относительно простой планировки, но с мозаичными полами и внутренними двориками.

Многие здания украшались скульптурами и барельефами, причем стены и скульптуры раскрашивались.

В эпоху архаики основным типом скульптур были курорсы и коры, изображающие молодых обнаженных юношей и задрапированных в одежды девушек. Изображения богов в этот период встречаются реже. Здесь нет выраженной индивидуальности фигур – скорее, была попытка показать обобщенный образ красоты молодости. Подобная практика сохранилась и в классический период, когда скульптурные изображения отличались выразительностью движений, пропорциональностью линий, целостной завершенностью, но в то же время не наблюдалось никакого портретного сходства с оригиналом. Стремление показать идеальный образ физически развитого современника характерно для работ известных скульпторов классического периода – Фидия, Мирона, Поликлета. Ими фигуры показывались в движении, обнаженными. Рельефно отражена красота тела в «Дискоболе» Мирона, «Дорифоре» (копьеносец) Поликлета. Изображения же богов отличаются торжественностью и монументальностью, как, например, статуи Афины и Зевса Олимпийского (также одно из семи чудес света), изваянные Фидием.

В позднеклассический период греческая скульптура в основном сохраняет традиционные черты, но появляются некоторые особенности: в IV в. до н. э. Пракситель впервые попытался передать красоту обнаженного женского тела в скульптуре «Афродита Книдская», и с этого времени этот подход также стали активно использовать другие скульпторы. Лисипп впервые наделил свои творения индивидуально-портретными чертами (скульптура «Апоксиомен»).

Изобразительное искусство эпохи архаики представлено *вазописью*. Различаются два стиля – чернофигурный, когда рисунок покрывался черным лаком по красной глине, и краснофигурный стили. Излюбленной тематикой сюжетов на вазах были эпизоды из поэм Гомера. В классический период, кроме вазописи, распространяется монументальная живопись, главным образом росписи на стенах. Художник Полигнот впервые предпринял попытку передать перспективу пространства, разместив фигуры на разных уровнях.

В истории древнегреческой культуры особое место занимает *период эллинизма*, длившийся с IV в. до I в. до н. э. Огромная империя Александра Македонского объединила множество самых разных по образу жизни, уровню культуры и менталитету народов. Соответственно и греческая культура, испытав на себе их влияние, видоизменялась. С одной стороны, она приобрела черты эклектики, с другой, обогатилась за счет пересечения греческой и восточной культур, став содержательно глубже. Ее существенной особенностью стал монументальный, торжественный стиль искусства, что вполне отвечало характеру империи. Именно в это время были созданы известные ныне скульптуры Афродиты (Венеры) Милосской (работа Агесандра), Аполлона Бельведерского (скульптор Леохар). Кроме декоративной скульптуры, для эллинистического периода характерны и гигантские скульптурные ансамбли, призванные подчеркнуть мощь империи. Для них характерны динамизм, эмоциональное напряжение. Такова пятиметровая скульптура крылатой Ники Самофракийской. Драматическое эпизоды борьбы передает «Лаокоон» – композиция Пергамского алтаря.

Культурным центром, кроме Афин, становится новая столица империи – Александрия, основанная Александром Македонским в III в. до н. э. В период своего расцвета этот город насчитывал до 1 миллиона жителей. Светские дворцы, храмы города были греческими по стилю застройки, но под влиянием востока стали роскошнее. Здесь находился один из крупнейших научных центров – Мусейон, вмещавший комплекс зданий для занятий, научных исследований; ботанический и зоологический сады; библиотека, насчитывавшая до 700 тыс. книг. Здесь работали выдающиеся ученые того времени: Евклид, разработавший основы геометрии; Гиппарх, астроном и отец тригонометрии; Архимед, совершивший ряд открытий в механике; изобретатель прообраза паровой турбины Герон

Александрейский; один из создателей научной географии Эратосфен, вычисливший при помощи математических расчетов и опытных действий земную окружность; историк Полибий, первым пытавшийся написать всемирную историю. Выдающимся инженерным сооружением того времени был Фаросский маяк в Александрии высотой более 100 м, причисленный к одному из семи чудес света. В эпоху эллинизма были изобретены оптические линзы, водяные часы, мельницы и другие механизмы.

В эллинистический период, наряду с традиционными росписями, появились новые жанры изобразительного искусства – реалистический портрет и пейзаж. Одним из первых портретистов был Апеллес, написавший портрет Александра Македонского.

В литературе на место героических эпосов пришли относительно небольшие по объему произведения поэзии и прозы. В центре внимания поэтов и писателей были не политические или военные события, а бытовые сцены, чувственные радости. Таковы элегии Каллимаха, идиллии Феокрита. Феокрит основал жанр *буколик* (греч. *vikolos* – пастух), где в приукрашенном виде описывались прелести сельской жизни, воспевалась гармония человека и природы. В эпоху эллинизма в театре стали преобладать бытовые сцены, наметилось новое направление – комедия нравов. Его представитель Менандр описывал поведение простых афинских жителей. Появляется приключенческая литература. Наиболее значимым литературным произведением эпохи эллинизма был эпос Аполлония Родосского «Аргонавтика» о путешествии аргонавтов за золотым руном.

Меняется характер и содержание философских произведений. Центром философской мысли в период эллинизма по-прежнему оставались Афины. Здесь действовала Академия Платона, зародились новые философские учения, предметом которых стал внутренний мир человека, его ценностные и поведенческие приоритеты, – *эпикуреизм* и *стоицизм*.

Основатель первого направления Эпикур учил, что главное для человека – его душевное равновесие. Он придавал большое значение чувственным наслаждениям, но в то же время призывал довольствоваться тем малым, что доступно человеку. Взгляды стоиков наиболее четко отражены в учении Зенона из Китиона: все в мире определяется Логосом – судьбой или Мировым Разумом, законом природы; следование Логосу является добродетелью.

В IV–III вв. до н. э. в философии появилось также киническое направление. Антисфен и другие киники учили, что главное – добродетель и умение довольствоваться малым, что является непременным условием достижения независимости. Они исповедывали принцип скептицизма, а способом познания считали дискуссии. В религии сохранялись традиционные подходы, но в то же время усилилось влияние восточных культов: под воздействием египетского религиозного мировоззрения стал обожествляться и сам император. В частности, египтяне ввели в пантеон своих богов и самого Александра Македонского.

4.3. Особенности древнеримской культуры

Культура Древнего Рима – уникальный феномен по сравнению с культурами многих народов на рубеже I тыс. н. э. Римляне создали такие дворцы и храмы, архитектурный замысел которых и технология возведения мало чем уступают требованиям к современной архитектуре. Весь Рим был покрыт сетью дорог с твердым покрытием, также по технологиям возведения не уступающим современным. Например, Аппиева дорога с покрытием, напоминающим бетон, построенная в IV в. до н. э., сохранилась до нашего времени. Сама столица представляла собой громадный город, напоминавший современные мегаполисы. Водопроводная сеть, снабжавшая водой этот город, система канализации представляют собой уникальные примеры блестящего решения ряда инженерных задач. Римляне отличались изяществом одежд, предметов быта, интерьера – все было высокохудожественным. И в то же время римское общество раздирали внутренние кризисы, также свойственные ряду локальных сообществ начала XXI в. Их причинами были социальное неравенство и неравномерное распределение потребительских благ, разрыв между качеством жизни богатых и бедных, падение духовности, пропасть между высокой культурой и так называемой массовой культурой. Эти противоречия – характерные особенности римской культуры, при этом по сравнению с греческой культурой она была более упрощенной и даже грубой.

Культура Древнего Рима возникла на стыке слияния трех компонентов: *греческой культуры, культуры этрусков и культуры местных племен италиков.*

Этруская культура до настоящего времени мало изучена, хотя это была весьма развитая цивилизация. Уже в I тысячелетии до н. э. в Этрурии, расположенной в северной Италии, существовали федерации городов-государств, строились дворцы, храмы, украшенные красочными росписями и скульптурами. Однако письменность этрусков до сих пор не расшифрована, что затрудняет ознакомление с их духовной культурой. Влияние этрусской культуры проявилось в конструкции римских зданий; даже в строительных материалах этруски активно использовали бетон. Этрусские божества заняли свое место в пантеоне римских богов. Истоки гладиаторских боев также находятся в погребальных обрядах этрусков. От этрусков римляне переняли отдельные элементы скульптурного мастерства, одежды; даже цифры, которые мы называем римскими, на самом деле заимствованы у этрусков.

Сильное влияние на римскую культуру оказала прежде всего греческая культура. Первоначально римляне в основном копировали греческие образцы искусства, литературы, но затем на основе сочетания оригинального с заимствованными культурными канонами развилась самобытная культура, существенно отличавшаяся от греческой. Сила, а не утонченность, мощь, а не динамичность, массивность, а не изысканность, утилитарность, а не гармония в обыденной жизни, факт, а не воображение доминируют в искусстве Рима. Оно сохранило на разных этапах эволюции свою целостность и заимствовало лишь то, что этой целостности не противоречит. У римлян был иной менталитет, чем у греков, которые больше внимания уделяли духовным ценностям. Рим с самого начала своего существования вел постоянные войны с соседями, что в значительной мере определило весь строй его жизни, историю и культуру. Если греки создавали мифы о богах и полубогах, то в центре римской мифологии был сам Рим, его героический победоносный народ, те, кто боролся и погиб за его величие. Боги, по убеждению римлян, лишь помогали римскому народу победить, выказывая тем самым свое особое расположение к нему. Религия римлян была во многом анимистической; хотя и признавалось существование духов, но в религии были элементы тотемизма, вероятно, заимствованные у этрусков. В частности, почиталась Капитолийская волчица, по преданию, вскормившая основателей города братьев Ромула и Рема. Пантеон богов, даже их названия, в значительной мере заимствованы у греков и

этрусков. Например, имена римских богов Марса, Минервы, Сатурна сходны с аналогичными богами у этрусков – Марисом, Менрвой, Сатре. Юпитер отождествлялся с греческим Зевсом, Венера – с Афродитой и т. д. Большой популярностью пользовались восточные мистические культы Кибелы, Митры. Постепенно на смену многим культам в начале I в. н. э. пришел культ единого Бога, который на первом этапе был религией угнетенных, видевших в образе Христа своего защитника и спасителя; религией, преследуемой властями, затем ставшей главенствующей государственной религией, по своему духу соответствовавшей идее централизованного государства и единого монарха.

История Рима делится на несколько периодов: наиболее древний – *царский период* (VIII–VI вв. до н. э.), затем *период Республики* (VI в. до н. э. – I в. до н. э.) и, наконец, *период Империи* (30-е гг. до н. э. – 476 г. н. э.).

Культура первого периода, когда Римом правили цари, в том числе и этрусского происхождения, развивалась под влиянием этрусков. После свержения последнего этрусского царя Тарквиния Гордого образовалась римская рабовладельческая республика. Этот период совпал с подчинением римлянами греческих городов Южной Италии, после чего усилилось греческое влияние. Именно в период позднеримской республики были заложены основы римской культуры, определились ее характерные черты и направления. Определенные изменения в культуре, в том числе в области права, ставшего образцом для последующих законодворцев, наблюдаются в период Империи.

Своеобразной была *римская наука*, что обусловлено характером мировоззрения, в котором переплетены греческая, эллинистическая традиции и сугубо римская специфика. В Римской империи различались умозрительные (теоретические) и эмпирические (практические) науки; к последним относили и искусство как науку, удовлетворяющую потребности в роскоши. Практические науки были ближе к действительности: медицина, земледелие, строительное и военное дело, искусство мореплавания, право и прочие жизненно важные области знания. Предписывалось также знание грамматики, риторики, диалектики, арифметики, астрономии, геометрии и музыки. Однако практические науки не получили в Риме значительного развития.

Умозрительные (теоретические) науки непосредственно с практикой не были связаны. Главнейшая из них – философия, которая

делилась на физику, этику и логику, составляющую метод философского изложения. Физика занималась вопросами строения универсума и законами природы; этика рассматривала связи человека с обществом, его место в космическом целом и положение в мировом и социальном устройстве.

В *римской философии* существовали все философские школы античности – платонизм, стоицизм, пифагореизм, скептицизм, эпикуреизм и др. Особое место занимал *стоицизм*, большое внимание уделявший проблемам нравственности и места человека в мире. Известными философами этого направления в I в. н. э. были Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий. Разные по своему социальному положению, мыслители задумывались над общими проблемами нравственности, актуальными для нравов императорского Рима. Сенека учил, что главное в жизни человека – душевное равновесие, опора на свои собственные силы, не враждебность, а стремление помочь другим. Эпиктет, который пытался на практике следовать своим взглядам, ведя нищенское существование, считал, что каждому следует довольствоваться малым; жить, сознавая, что всякую пользу и всякий вред он может ожидать только от себя самого. Марк Аврелий учил стремлению придерживаться праведных правил в мыслях и жизни, призывал к самоусовершенствованию. Тит Лукреций Кар в своей философской поэме «О природе вещей», творчески развивая материалистическую натурфилософию греческих ученых, вплотную подошел к идее множественности миров и единстве материи, состоящей из атомов. Кроме философии, в Риме развитой наукой была история. В эпоху Империи наблюдалась тенденция к систематизации и обобщению исторических знаний. Известны труды римских историков Публия Корнелия Тацита, Гая Светония Трансквилла, посвященные истории Рима и биографиям правителей. Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» сопоставил биографии знаменитых греков и римлян. Тит Ливий создал огромный 142-томный труд по истории Рима от основания города. Эти и другие исторические сочинения и по настоящее время остаются ценнейшими источниками наших знаний о жизни и нравах народов эпохи античности.

Греческое влияние чувствовалось не только в философии и других гуманитарных науках, но и в *римской литературе*. Вплоть до начала нашей эры литературным и письменным языком в Риме был греческий, и лишь позднее стал актуален латинский язык. Перво-

начально литературные произведения представляли собой прямое подражание греческим оригиналам. Правда, в отличие от Греции, в III–II вв. до н. э. в римской литературе были особенно популярны драма и комедия. Известными авторами комедий были Тит Макций Плавт и Публий Терентий. Они в целом следовали традициям греческого театра, но в то же время внесли в свои произведения сочный народный юмор. Стал развиваться жанр сатиры. Первым римским поэтом был бывший раб-вольноотпущенник, грек по происхождению, Ливий Андроник, который не только переводил греческие тексты на латынь, но и делал в них авторские вставки. Крупнейшим поэтом-лириком периода Республики признан также Гай Валерий Катулл, прославившийся лирическими стихами, посвященными любимой женщине Лесбии. Органичное слияние философии и литературной прозы наблюдается в произведениях писателей, философов, ученых II–I вв. до н. э. Катона Старшего, Марка Туллия Цицерона, Марка Терентия Варрона. Из них наиболее плодотворно трудился Марк Терентий Варрон, написавший 74 произведений на самые различные темы, из них наиболее значимое сочинение – «О сельском хозяйстве» в 3 книгах. В знак признания особых заслуг Варрона в литературе ему еще при жизни был воздвигнут памятник.

Золотым веком римской культуры считается время правления Августа. Именно в начале нашей эры, в годы Империи, достигла своего наивысшего расцвета *поэзия*. Вергилий в своей известной поэме «Энеида» прославлял величие римского духа, победы известных полководцев, в частности Августа. В своей поэме «Георгики» автор опозитизировал деревенскую жизнь. Гораций продолжил традиции греческой лирики в 4 книгах стихов, известных под названием «Оды». Овидий в своих стихотворениях, поэмах (особенно «Искусство любви») воспевал радости любви, в книге «Метаморфозы» с юмором и иронией описывал мифы о превращениях. Позднее эту идею превращений использовал прозаик II в. н. э. Апулей в своем пародийном романе «Золотой осел». В этом новом жанре сатиры писал и другой прозаик этого времени Петроний. В романе «Сатириконе» он с юмором, живыми примерами и подробностями вскрыл нравы мещанства и богачей-выскочек современного ему Рима. На закате Римской империи все смелее стала заявлять о себе христианская литература.

Римская архитектура взяла многое у этрусской: например, круглую форму плана и арки. Римляне превратили арку в триумфальный

портал, через который проходил победитель. Римляне заимствовали у греков ордерную систему зданий, хотя отводили ей лишь декоративное значение. Римляне создали сложные архитектурные сооружения и постройки. Строились форумы, бани, амфитеатры, дворцы, храмы, крепостные стены, дороги и т. д., они и сегодня восхищают своей монументальностью, продуманностью и красотой архитектурных форм.

В эпоху Республики в Риме был сооружен комплекс построек, создавших композицию главной площади города – Римского форума. В него входили здания, храмы, статуи, триумфальные колонны и арки. В культовом зодчестве основными типами храмов были псевдопериптеры, прямоугольные здания с портиком и колоннами со стороны фасада: храм Фортуны Вирилис в Риме и круглые храмы-ротонды, опоясанные колоннадами, – например, храм Весты в Тиволи возле Рима (оба датируются I в. до н. э.). В это время римляне уже применяли бетон, что позволяло ввести криволинейные формы зданий. Светская архитектура представлена богато декорированными жилыми зданиями, амфитеатрами для проведения гладиаторских боев. С помощью арочных перекрытий римляне могли создавать громадные постройки, наподобие амфитеатра Флавиев, более известного как Колизей, способного вмещать до 50 тыс. зрителей. К числу выдающихся построек периода Империи относится и Пантеон – храм всех Богов, возведенный во II в. н. э. Громадный купол Пантеона впоследствии стал образцом для Византии и других стран. Уникальными сооружениями, характерными именно для римлян, были термы – комплексы строений с богатой отделкой, предназначенные для отдыха, развлечений, общения. Наиболее впечатляют термы Каракалы и Диоклетиана, построенные в период Империи. Интересны также каменные водопроводы-акведуки для подвода воды в Рим. Жилища знатных римлян составляли домусы – строения с внутренними, иногда открытыми дворами.

В области скульптуры римляне переняли у этрусков обычай создавать надгробные маски на саркофагах умерших. Позже из этих надгробных масок развился римский портрет, особенностью которого является реалистичное отражение действительности. Римский скульптор изображал конкретных людей, подчеркивая портретное сходство. Объектом внимания скульпторов были не обобщенные образы атлетов, как у греков, а государственные деятели, выдающиеся личности. Их силуэты, часто облаченные в парадную одежду – тогу, придавали парадность и торжественность скульптурным композициям. Но они,

в отличие от греческих, были лишены динамики. Во многом благодаря преклонению римлян перед греческим искусством в римских копиях сохранилась большая часть творений греческой классики.

Живопись представлена прежде всего росписями, выполненными в греческой манере, но в то же время и отличающимися от греческих образцов. Римский живописец стремился отразить окружающую природу и расположить фигуры в пространстве. Он не достигал реалистичного отражения действительности, но создавал объемные изображения, используя элементы пространственной перспективы, что наблюдается в росписях виллы Мистерий в Помпеях. Все это придает римской живописи определенное преимущество перед греческой. Благодаря раскопкам, начатым в конце XVI в., были найдены интересные образцы римской живописи, которые сохранились в городах Помпеи, Геркулануме, засыпанных пеплом во время извержения вулкана в I в. н. э.

Следует подчеркнуть прагматичный характер всего римского искусства, задачей которого было укрепление существующего порядка. Поэтому и скульптура, и архитектура носили парадно-торжественный характер, и объектом внимания в них чаще всего были элементы существующего строя и лиц, возглавлявших государство.

То же относится и к *историческим сочинениям*. Вместо театрального искусства, которое в Греции служило целям более утонченным, возвышенным, в Риме предпочитали цирковые зрелища, кровавые гладиаторские бои и «боевые программы» – навмахии, когда на воде устраивались представления морских сражений с многосотенными жертвами. Это была скорее, говоря современным языком, массовая культура, рассчитанная на вкусы малообразованной толпы, действовавшая на воображение народных масс, призванная отвлечь внимание плебса от политики и в итоге служившая весьма эффективным способом укрепления власти. Многие нормы общественной жизни, государственного права и государственной организации, памятники духовной и материальной культуры, созданные в римский период или воспринятые Римом у греков, серьезно повлияли на развитие всей мировой культуры.

В целом можно сделать вывод, что культура Древней Греции и Древнего Рима стала фундаментом всей европейской цивилизации. Буквально во всех сферах материальной и духовной культуры Нового и новейшего времени чувствуется влияние античности.

Тема 5. КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

5.1. Общие черты и своеобразие средневековой культуры стран Запада и Востока

Эпохой Средневековья принято считать период с V в. н. э., времени распада Римской империи, до XVI или XVII вв. Выделяют *раннее* V–X(XI вв.), *среднее, или высокое* X(XI–XIV вв.), и *позднее* XIV–XVI (XVII вв.) Средневековье. Учитывая значимость культурных достижений стран Западной Европы в XIII – XVI вв., культурологи полагают это время особым этапом – периодом европейского Возрождения.

Эпоха Средневековья характеризуется процессом образования новых государств, крупнейшими из которых в Европе были империя Карла Великого (впоследствии разделенная на Францию, Германию и Австрию), Восточная Римская империя, Московское государство, Арабский халифат и др.

При всем различном политическом устройстве этих государств их общими чертами были: централизованная власть, феодальный способ производства, государственная идеология, основывающаяся на теократии. Это было время тотального влияния церкви на все стороны политической, экономической и культурной жизни практически всех регионов. Церковь непосредственно участвовала в политической жизни, причем на уровне высшей светской власти, а в Западной Европе даже подчинила себе последнюю. Церковь была крупнейшим собственником, одновременно используя солидные государственные дотации, что дополнительно укрепляло ее позиции. Она активно вмешивалась во все стороны общественной жизни государства и личную жизнь граждан, регламентируя ее церковными догматами. В то же время средневековье отличалось более развитой по сравнению с предыдущими веками наукой, определенным техническим прогрессом, открытиями в области астрономии, физики, химии, что контрастировало с концептуальными теологическими идеями. Церковь пыталась разрешить это противоречие трансформацией некоторых своих обрядов и положений, а чаще путем прямых репрессий через суды инквизиции, борьбу с ересями. Это суживало творческие возможности культурных и научных деятелей, создавало жесткие рамки, и выход за эти границы осуществлялся не по воле, а вопреки власти имущим.

После длительного упадка и опустошения Европы, вызванного кризисом и распадом Римской империи, «великим переселением народов», нашествием варварских племен, наконец, голодом и эпидемиями, средневековая культура постепенно возрождалась в новых культурно-исторических условиях, частично продолжив традиции античной культуры. Именно на обломках последней, в обстановке экономического и политического хаоса, созидалось новое общество, основанное на синтезе античных, варварских и христианских традиций. На Руси в этот период крепло Московское государство, постепенно преодолевая последствия татаро-монгольского нашествия и феодальной раздробленности, воссоздавая утерянные культурные традиции Киевской Руси и испытывая уже влияние Запада, византийской христианской культуры. Арабский халифат также возник на основе объединения разных восточных племен и ряда соседних стран, в том числе Египта, Месопотамии и Персии, во многом переняв их культуру и соединив ее с конкретными местными особенностями.

Культура указанного периода отличалась *теоцентризмом*. Архитектура, скульптура, живопись, музыка, система обучения и воспитания, даже наука были подчинены одной цели – пропаганде, популяризации, внедрению религиозных догматов. Это не исключало в то же время и светских мотивов, что приводило нередко к конфликту с доминирующей идеологией.

Еще одной чертой средневековой культуры был *символизм*. Им была пронизана и материальная, и духовная культура Запада и Востока. Композиция зданий, декор, памятники изобразительного искусства воплощали в себе глубинный, часто скрытый для непосвященных смысл, связанный с познанием божественных таинств. Преобладание в художественных произведениях символизма устанавливало в культуре, особенно в памятниках религиозного характера, каноны и аллегоризм. Символизмом было пронизано все мировоззрение средневекового человека и даже его повседневный быт.

В период Средневековья ведущим направлением становится архитектура – образно говоря, «музыка в камне». В это время в Западной Европе вырабатываются единые архитектурные стили, в Византии и на Руси складывается своеобразный стиль культовой архитектуры, соединивший в себе элементы и западного, и восточного зодчества.

Все эти черты, общие для всех европейских стран, не исключали своеобразности проявлений культуры в конкретных государствах и регионах.

5.2. Материальная и духовная культура европейских стран

В условиях хаоса и упадка, охватившего Европу после распада Римской империи, христианская церковь, хотя и внесшая свой вклад в разрушение памятников культуры прошлого под флагом борьбы с варварством и язычеством, в то же время выступила своего рода идеологическим интегратором общества, объединяющим и организуящим началом в том числе и в области культуры.

В раннем средневековье именно *монастыри* стали островками культуры среди всеобщего невежества, сохраняя остатки античной культуры, латынь как литературный язык, который позднее также стал объединяющим фактором, облегчавшим коммуникационные связи между различными регионами, будучи языком науки. В монастырских библиотеках хранились старинные манускрипты, в скрипториях переписывались и распространялись книги. В монастырях работали школы, обучение в которых хотя и носило религиозный характер, однако строилось по принципу позднеантичной системы «семи свободных искусств». Помимо теологии, здесь изучали сначала грамматику, риторику и диалектику, затем геометрию, арифметику, музыку, астрономию.

Количество школ увеличилось в франкской империи Каролингов (конец VIII – первая половина IX в.), когда Карл Великий пытался возродить былое величие Римской империи, в том числе и в культурной сфере. При нем, кроме монастырских, стали работать кафедральные (при соборах) придворные школы; в 794 г. была открыта придворная Академия – сообщество ученых по образцу античных учебных заведений. При Карле Великом начался экономический подъем, развивались ремесла, активизировалась торговля, что способствовало возвышению роли городов. Постепенно уже не монастыри, а города становились центрами культурной жизни. Здесь создавались нецерковные школы, позже – университеты. Первые средневековые университеты в Европе были открыты в Болонье (Италия), Сорбонне (Франция), Салерно (Италия), Оксфорде и Кембридже (Англия).

В конце XV в. в Европе уже действовали 65 университетов. Как правило, в них существовали подготовительные факультеты, так называемые артистические, где изучались «семь свободных искусств». После шестилетнего обучения на подготовительном факультете студенты (от лат. studio – занимающийся) могли продолжить свое обучение на одном из «высших» факультетов – медицинском, юридическом или богословском. Преподавание велось на латыни, универсальном европейском языке науки и литературы. Основу обучения составляла схоластика, предметом которой было христианское вероучение, а методом – заучивание священных текстов и канонических трудов священнослужителей, логическое доказательство веры на основе цитирования трудов ученых античности. Церковь в борьбе с ересями пыталась приспособить их учения для обоснования догматов католической веры.

Крупными схоластами были Альберт Великий, Августин Блаженный и Фома Аквинский. Альберт Великий был почитателем Аристотеля, автором многих сочинений богословского и естественно-исторического характера. Фома Аквинский создал своеобразную энциклопедию католического богословия «Сумма теологии», в которой вопросы познания природы и общества рассматривались в ортодоксально-католическом духе. Хотя он и был приверженцем идеи гармонии веры и разума, но науку подчинил богословию. По мнению Фомы Аквинского и других схоластов, именно изучение и толкование текстов Священного Писания позволяет познать Бога. Согласно христианской догматике, мир вышел из рук Бога законченным, совершенным, вот почему любое действие лишь комментирование мира, копирование образца. Исключение составляет лишь алхимия, специфический феномен средневековой культуры. Алхимики проводили многочисленные эксперименты, пытаясь найти философский камень, используя который, можно любое вещество превратить в золото. Побочным эффектом многочисленных неудачных экспериментов такого рода был ряд изобретений в области химии. Исключение в общей научной картине составляла деятельность английского ученого XIII в. – монаха Роджера Бэкона, который отдавал приоритет опытному познанию природы, противопоставив опытное знание ложным авторитетам. В своих сочинениях, основным из которых был «Большой труд», он выдвинул ряд научных гипотез, установил способы получения многих химических веществ,

составил рецепт пороха. Католическая церковь предала его сочинения анафеме, а он сам провел 14 лет в заключении. В целом же определенный прогресс средневековой науки наблюдался в тех областях, которые меньше соприкасались с интересами церкви – прежде всего, в области техники. В этот период наблюдается рост городов и развитие ремесел, широко использование водяных и ветряных мельниц; начинается плавка железа в промышленных размерах; появились первые мануфактуры, были изобретены часы и т. д.

Высокая плата за обучение в университетах, отсутствие жестких сроков окончания обучения, возможность пройти по выбору определенный курс обучения в других учебных заведениях породили такое интересное явление средневековья, как *поэзия вагантов* (от лат. *vagantes* – скитаться) – бродячих студентов или выпускников учебных заведений, ищущих работу. Их вольнодумная поэзия была далека от аскетических идеалов средневековья; ваганты шли по пути создания сугубо светской литературы. Они воспевали беспечное веселье, свободную жизнь: «Бросим все премудрости, побоку учение, наслаждаться в юности – наше назначение!..» Очень остро в их поэзии звучали сатирические ноты; они сочиняли пародии на богослужебные тексты, иногда жалуясь на трудную жизнь: «Не для суетной тщеты, не для развлечения – из-за горькой нищеты бросил я учение». Эта озорная поэзия ставила под сомнение религиозный фанатизм населения средневековой Европы. Естественно, что церковь преследовала вагантов и за критику ее пороков, и за прославление земных радостей.

Школьное и университетское образование, поэзия вагантов оказали немалое влияние на развитие литературы средневековья. Ее можно условно разделить на городскую и рыцарскую.

Рыцари различались по своему имущественному положению, но все они были своего рода аристократами, поэтому обязаны были соблюдать светский этикет, быть образованными, уметь вести соответствующие беседы, со вкусом одеваться, танцевать, владеть оружием, сочинять стихи, петь. Со временем в рыцарской среде выработалась своеобразная аристократическая субкультура. Рыцарские турниры заключались не только в состязаниях в силе и ловкости, но и в умении слагать стихотворения, песни. Все это воплотилось в поэзии северо-франкских поэтов – труверов, миннезингеров (германских поэтов), придворных трубадуров, среди которых были и знатные синьоры.

Созданные в их среде поэтические произведения чаще всего принадлежали к следующим жанрам: серенаде (вечерняя песня, обращенная к возлюбленной), пасторелле (воспевание любви рыцаря и прекрасной пастушки), альбе (утренняя песня о расставании возлюбленных), сирвенте (песня, воспевающая боевые действия).

Образ благородного, отважного защитника слабых, защищающего честь дамы сердца, получил отражение в *рыцарской литературе*. Особое место здесь занимают стихотворные повести на любовно-приключенческий сюжет, заимствованный из преданий и легенд. Одна из них – история короля Артура и его рыцарей, живших в V–VI вв. Из этих легенд Готфрид Страсбургский составил цикл романов о короле Артуре и святом Граале. Мир глубоких человеческих чувств раскрывали романы «Ланселот, или рыцарь телеги», «Ивэйн, или Рыцарь со львом», сказание о Тристане и Изольде. Известны рыцарские героические эпосы «Песнь о Роланде» (Франция), «Песнь о Сиде» (Испания), «Песнь о Нибелунгах» (Германия).

Кроме рыцарской, в средневековье существовала и *народная культура*, представленная чаще всего в городах в виде карнавальных шествий, представлений бродячих артистов и т. д. В этой среде проявились и особые жанры литературы: фаблю – небольшие поэтические произведения с элементами сатиры: например, цикл басен из 26 произведений о Лисе Ренаре, в котором в образе Лиса и других зверей в сатирической форме отражена жизнь средневекового общества; шванки – немецкие шуточные назидательные рассказы. К городской культуре можно отнести и литургические драмы, которые первоначально ставили в церквях, а с XII в. они стали более разнообразны по сюжетам и ставились уже на площадях; аллегорические действия на нравственные темы – моралите. В духе времени широко распространялись религиозно-дидактическая литература (жития святых, притчи, богословские произведения и т. д.).

Архитектура и изобразительное искусство средних веков развивались под влиянием церкви, пытавшейся подчинить себе всю духовную жизнь общества; они были пронизаны символикой. Основу зодчества составляли культовые сооружения: соборы, которые уже сами по себе были символом царства Божьего; каждая часть храма символизирует небо, рай, землю, ад. Также и каждая часть иконы, скульптуры, даже цвета обладали определенной символикой. При этом в интерьерах храмов, барельефах, скульптурах, росписях преобладали

сюжеты мученичества, устрашения грешников. Все это должно было воспитывать прихожан в духе покорности и страха перед Страшным судом, для чего росписи и скульптура насыщались изображениями чудищ и демонов, олицетворявших ад. Вместе с тем храмовую скульптуру и живопись нужно рассматривать не только как воплощение религиозных догматов, но и в свете их доступности широким массам. Церковь выступала в качестве идейного руководителя, а создавали все произведения простые ремесленники, поэтому народное творчество вплеталось в декоративное убранство храмов: иногда здесь появлялись изображения, чуждые христианству (жонглеры, звери).

С X в. в Европе начали последовательно складываться единые архитектурные стили – сначала романский, затем готический. Романские культовые здания разнообразны по своему устройству и украшениям, но все они напоминают крепости, что естественно для бурного, тревожного времени раннего средневековья. Они получили название «замки Бога». Примером могут служить немецкие соборы: в Шпеере, Вормсе, Майнце. Интересным памятником романского зодчества является Пизанская башня. Феодалная эпоха породила и новую форму светской архитектуры – оборонные замки романского стиля. Их особенности – тяжеловесность, относительная простота архитектурных замыслов, наличие башен с бойницами и других элементов оборонительной структуры, геометрические пропорции. Большая декоративность свойственна внутренним помещениям, в храмах они делились колоннами на несколько частей – нефов. Со второй половины XII в. романский стиль сменяется готическим, представленным, главным образом, соборами. При этом в отличие от романских сооружений, которые составляли самостоятельные архитектурные комплексы, готические здания возводились в городах на главных площадях и были своего рода центром их архитектурного облика, а также общественно-политической жизни. Здесь не только исполнялись религиозные обряды, но и происходили публичные диспуты, читались лекции студентам, разыгрывались культовые драмы и мистерии. Отличием готических соборов от романских сооружений было то, что основой несущих конструкций были не массивные стены, а нервюры – мощные реберные конструкции, как бы связанные вверху в пучок. Это позволило значительно облегчить стенные пространства и занять их огромными цветными окнами – витражами, стрельчатыми арочными проемами. Эти витражи позволяли создать

декорирование, воспроизводить в художественной форме небесные и земные явления, фрагменты средневековой картины мира.

В целом конструкция готических соборов устремлена ввысь, этот эффект еще более усиливался за счет высоких шпилей. Готический стиль отличается и обилием круглой пластики, рельефов, которые органично включены в общий архитектурный замысел. Наиболее значимые памятники готического искусства – это Шартрский, Реймский, Амьенский соборы, собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Вестминстерское аббатство в Лондоне. В средние века интенсивно развивалась и светская архитектура, строились ратуши, торговые ряды, жилые дома и под. Для готики XIV в. характерна большая декоративность, резьба по камню (например, соборы в коммунах Корби, Конте во Франции).

В целом средневековая культура Западной Европы имела весьма своеобразный, противоречивый характер, из ее глубин выросла блестящая культура эпохи Возрождения.

5.3. Особенности культурного развития Восточной Римской империи

Византийская, или Восточная Римская, империя со столицей в Константинополе (Стамбул) возникла в 395 г. н. э. после разделения Римской империи и просуществовала около 1000 лет, до XV в. Византийцы считали себя ромеями и преемниками традиций Римской империи. Расширение территорий Византийской империи, широкие законодательные и административные реформы, развитие ремесел и торговли, расцвет науки и других сфер культуры – все это вновь свидетельствовало о превращении Византии в самое могущественное государство Средиземноморья. Выгодное расположение Константинополя на важном торговом маршруте, соединяющем через Босфорский пролив Черное и Средиземное моря и речной «путь из варяг в греки», также содействовало расцвету империи. Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения в Европе и Азии, а порою простиравшей свою власть и на ряд земель Африки, делало эту империю связующим звеном между Востоком и Западом. Смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на общественную жизнь, религиозно-философские идеи, культуру и искусство византийского общества. Свое влияние на все эти сферы

оказали и многочисленные этносы, представлявшие самые разные по уровню жизни, менталитету, обычаям, культуре народы.

Однако у Византии свой исторический путь, во многом отличный от судеб западных и восточных стран, что определило и особенности ее культуры. Она объявила себя вторым Римом и в политической, и в духовной сферах, став центром одной из ветвей христианства – православия. В отличие от Западной Европы, где постоянно шло противостояние церковной и светской власти, в Византии произошло слияние светской и церковной власти в лице императора как заместителя Бога на земле. Все это и сформировало византийскую культуру с ее синтезом западных и восточных элементов в различных сферах материальной и духовной жизни общества при господствующем положении и сохранении греко-римских традиций: одновременно торжественная пышность и духовность, изящество и утонченность, разнообразие форм. Вся византийская культура пронизана религиозным (православным) началом, христианскими этическими и эстетическими ценностями, в том числе значительной долей мистических учений. Ее расцвет наблюдался в начале становления империи, затем последовал постепенный упадок, и только на закате Византии произошло относительно кратковременное Палеологовское возрождение.

Ранний и одновременно высший этап в развитии византийской культуры совпал с периодом разработки основных догматов православия, причем это касалось не только священных текстов, но и обрядности, и архитектуры культовых зданий. Определение понятий и символов происходило в обстановке борьбы между иконоборцами и иконопочитателями, между официальной церковной доктриной и ересями. Споры шли, прежде всего, по вопросам божественной двуединой сущности Христа, его месте в Троице.

Иконоборческое движение, возникшее в начале VIII в. и поддержанное императором, привело к уничтожению многих христианских реликвий, которые приравнивались к языческим идолам. Именно восточным влиянием можно объяснить основополагающий тезис иконоборцев, что божество не имеет физического облика, его можно изобразить только символами. Начали сжигаться иконы, духовные книги, уничтожались фрески и мозаики на стенах церквей, изображавшие святых. Их место заполнили растительные, геометрические орнаменты, изображения креста как символа Христа. В середине IX в. иконопочитатели, основываясь на постулате Библии о том, что

человек создан по образу и подобию Бога, одержали победу над своими идейными противниками: на иконах и в храмах вновь стали изображаться лики Христа и святых. Но эта борьба не прошла бесследно: чтобы подчеркнуть духовность и уйти от приземленности, святых стали изображать более аскетичными, нарушая пропорции лица и отдельных частей тела. Возможно, именно иконоборческие тенденции открыли дорогу к спиритуалистическому искусству Византии X–XI вв. и подготовили победу возвышенной духовности и отвлеченного символизма во всех сферах общественного сознания последующих веков, а также взлет мистицизма в XIII–XIV вв.

Идеи аскетизма и культ отрешенности от жизни нашли свое воплощение в *исихастском движении* (от греч. *isichia* – покой, тишина), основателями которого были Г. Синаит, Г. Палама и Н. Кавасила. Необходимым условием познания божественной истины, даже мистического слияния с Богом исихасты считали пассивное созерцание, спокойное сосредоточение, полное успокоение и самоуглубление. Религиозно-мистическое движение исихастов контрастировало в предренессансный период с возрожденческими идеями гуманизма. Выразителями рационалистических веяний в византийской философии были М. Псёлл, И. Итал и их последователи. Так, М. Псёлл в произведении «Хронограф» реалистически, с живыми подробностями, даже с иронией, отразил 100-летнюю историю империи. Однако эти представители рационализма и религиозного свободомыслия были осуждены церковью, а их труды преданы огню. Тем не менее их деятельность подготовила почву для появления гуманистических идей в Византии. Именно византийским эрудитам было суждено заново открыть западным гуманистам мир классической античной литературы, познакомить их с трудами широкого круга античных философов. Труды таких византийских философов-богословов, как Георгий Гемист Шифон, Дмитрий Кидонис, Мануил Хрисолор, Виссарион Никейский и др., изучались итальянскими гуманистами. Однако противоречивость общественных отношений в поздней Византии, слабые ростки предкапиталистических экономических отношений, натиск турок и острая идейная борьба, завершившаяся победой мистических течений, привели к тому, что эти идеи, родственные раннеитальянскому Ренессансу, не получили дальнейшего воплощения в византийской культуре.

В Византии немалое внимание уделялось просвещению. Изучались античная философия, грамматика, геометрия, арифметика, астрономия. С VI в. постепенно происходит переход с латинского литературного языка на греческий, на котором и писались основные литературные произведения.

В ранневизантийский период литература достигла высокой степени утонченности, соединив изысканное изящество формы и глубину мысли с глубоким спиритуализмом содержания, пышностью стиля. Книги создавались вручную в специальных мастерских-скрипториях на пергаменте, иллюстрировались миниатюрами, помещались в оклады, инкрустированные слоновой костью или благородными металлами с вставками из драгоценных камней. В трудах В. Кесарийского, Г. Назианзина и Г. Нисского, в речах Иоанна Златоуста закладывался фундамент средневекового христианского богословия на основе сочетания идей раннего христианства и неоплатонической философии, парадоксального переплетения античных риторических форм с новым содержанием. Результатом влияния античного наследия стало сохранение в литературе эпической поэзии, в том числе гимнов. Слово, книга, знак, пронизанные религиозным значением, занимают большое место в жизни человека ранневизантийской эпохи. В литературе Византии был выработан новый жанр: *агиография* (жития святых), где в идеализированной форме рассказывается о жизни первых христиан, благочестивых монахов, за христианские добродетели причисленных к лику святых. В то же время в литературе и искусстве наблюдается смешение языческой мифологии и христианской мистики, легенд и жизненных деталей быта, делового практицизма.

В литературе более позднего периода возникают тенденции к демократизации языка и сюжета, к индивидуализации автора, проявлению его позиции, обобщению и классификации всего достигнутого в науке, богословии, философии, литературе. Так, патриарх Фотий в своем труде «Мириобиблион» («Множество книг») проанализировал творчество 280 античных авторов, написав о них краткие аннотации. Симеон Метафраст (Пересказчик) составил сборник, обобщающий жития святых. Были составлены энциклопедии по истории, сельскому хозяйству, медицине. Трактаты императора Константина Багрянородного «Об управлении государством», «О фемах», «О церемониях византийского двора» – это своего рода энциклопедии, содержащие ценнейшие сведения о политико-административной структуре

Византийского государства, странах и народах, сопредельных империи, в том числе и о славянах. В литературе поздневизантийского периода был актуален жанр притчи, а аллегории были сходны со средневековым французским сатирическим «Романом о Лисе».

Зрелищность, утонченность, изящество, нарядность и вместе с тем следование канонам, религиозная направленность были отличительными чертами особого византийского стиля в изобразительном искусстве и архитектуре. В отличие от Западной Европы, где основной формой изобразительного искусства была круглая пластика и барельефы, и восточного искусства с его символизмом и декоративностью, Византия создала особые формы живописи – иконы и мозаику. Каждый жест в иконописных изображениях имел символическое значение, равно как и цвет одежд, аскетизм лиц, так как иконописцы строго придерживались канонов. Символическое значение имело и расположение икон или росписей в храмах: на куполе, олицетворяющим небо, обычно изображался Христос Пантократор (Вседержитель), в апсиде или алтаре, символизирующих пещеру (место рождения Христа), изображалась Богоматерь. Верхняя часть стен храма расписывалась библейскими сюжетами, на нижней изображались фигуры святых. Иконы также располагали в соответствии с церковной иерархией. Античное влияние сохранилось в сюжетных изображениях мифологических персонажей, попытках создать образы Христа, Божьей матери, святых. Ярким примером этого может служить одна из немногих сохранившихся икон того времени – икона Владимирской Божьей матери. В отличие от западного стиля, эти фигуры были лишены детализации, индивидуальности, даже осязательности, они имели отвлеченный характер некоего символа, были более похожи на бесплотные тени, что ближе к восточному искусству. Восточные традиции проявлялись в изображениях креста, животных, растительных орнаментов, также приобретавших тайный смысл. Христианская символика применялась и в искусстве такой формы, как книжные миниатюры: виноградная лоза символизировала кровь Христа, птица – бессмертие души, Святого духа и т. д.

Мозаика Византии сохранилась в храме святой Софии в Константинополе, в церквях итальянского города Равенна. Там же, в церкви Сан-Витали, находится мозаичное изображение императора Юстиниана и императрицы Феодоры со свитой.

Архитектура Византии также имеет свой особый стиль, который вобрал в себе и монументальность, базиликальную форму античной архитектуры, и декоративность, орнаментацию, купольные своды, характерные для Востока. Византийские строения были относительно простыми снаружи, но богато декорированы изнутри, что подчеркивало торжественную практику богослужений, происходивших в храмах. Пышность внутреннего убранства должна была вызывать у прихожан чувство приобщения к возвышенному миру. Кроме того, в Византии была введена многокупольная система храмов, чего не было на Западе и Востоке; строились церкви, относительно небольшие по размеру, крестово-купольного типа. Выдающимися образцами византийской архитектуры являются упомянутый выше храм святой Софии в Константинополе, базилика Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне и др. Мозаикой, фресками, росписями были богато декорированы и светские здания, дворцы византийской знати. В Константинополе, Никее и других городах Греции и Малой Азии возводились городские стены, общественные здания, частные строения, обладавшие монументальностью и красочной многофигурной декоративностью.

Ареал распространения влияния византийской культуры был обширен: Сицилия, Южная Италия, государства Балканского полуострова, Древняя Русь, Закавказье, Северный Кавказ – все они в той или иной степени ощущали византийское влияние, которое особенно сказывалось в странах, где утверждалось православие, связанное прочными нитями с константинопольской церковью. Через Византию античное и эллинистическое культурное наследие, духовные ценности, созданные не только в самой Греции, но в Египте и Сирии, Палестине и Италии, передавались другим народам. Восприятие традиций византийской культуры способствовало дальнейшему прогрессивному развитию культуры Болгарии, Сербии, Грузии, Армении, Древней Руси.

5.4. Русская культура в период Киевской Руси, удельных княжеств, установления и развития централизованного государства

Истоки русской культуры уходят в глубь тысячелетий, в историю древнейших племен скифов, сарматов (впоследствии антов), славян. С IX в., после образования Киевской Руси и принятия христианства, усиливается воздействие византийской культуры, хотя вследствие

геополитических факторов Русь испытывала также и определенное влияние восточной культуры. Византийский стиль проявлялся в иконописи, искусстве фресок, письменности, книжном деле (книжная миниатюра), в ювелирных изделиях, каменном строительстве, в том числе крестово-купольных храмах. Но все это было творчески переработано и развито русскими мастерами. В период феодальной раздробленности культура продолжала развиваться, обогащаясь за счет местных традиций, что способствовало созданию региональных школ и центров. Значительный ущерб был нанесен ей во время татаро-монгольского нашествия, но со второй половины XIV в., с возвышением Московского государства, наблюдается подъем русской культуры: русские земли постепенно освобождаются от влияния татаро-монголов, начинается формирование единого Русского государства. Подтверждением растущего могущества Московского государства стала сформированная в XVI в. теория о Москве как о «третьем Риме». В русской культуре усиливается влияние европейского Возрождения, что выражалось в «обмирщении» зодчества, литературы, искусства. Определяются единые стили в культуре, ведущим становится барокко с его внешней декоративностью. Классические формы европейского барокко дополнялись в России народными мотивами, что позволило выделить его своеобразие, получившее название «московского барокко».

Формированию элементов русской культуры способствовало распространение – благодаря князю Владимиру – в конце X в. христианской религии, что способствовало консолидации народа на духовных основаниях, созданию единой письменности, литературы.

До принятия христианства у восточных славян преобладали языческие верования, культы космических сил (бог неба Сварог, боги солнца Дажьбог, Хорс, Ярило, грома и молнии Перун и др.), божеств окружающей природы, покровителей людей и животных (Род, Чур, богиня судьбы Макошь, Велес, домовые, берегини, лесовики, русалки), подземных сил (Кашей, Яга, Знич). Были развиты тотемизм, фетишизм, анимизм. 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.

С введением на Руси христианской религии усиливается влияние Византии, что позволило приобщить русскую культуру к античному

наследию. Берестяные грамоты, найденные во время археологических раскопок в Новгороде, Пскове, Киеве, металлические застёжки от креплений переплетов, надписи на камнях, костяных и деревянных изделиях свидетельствуют, что на Руси уже в XI в. значительная доля городского населения была грамотной, не говоря уже о знати. Люди были обучены славянской письменности, созданной во второй половине IX в. братьями Кириллом и Мефодием. О сыне Ярослава Мудрого Всеволоде летописец с уважением отмечает, что он «седа дома изуmesse пять язык». Высокому уровню образованности отчасти способствовало то, что народный язык был близок литературному старославянскому, – в отличие от Запада, где общим литературным языком была сложная для усвоения латынь, и Востока, где утвердился арабский алфавит. Книги писались на пергаменте от руки, особым почерком – уставом. Первым памятником письменности, написанном на старославянском языке, считается русско-византийский договор 911 г. Древнейшими книгами являются «Повесть временных лет», «Слово о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского». Книги украшались цветными заглавными буквами и художественными миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался драгоценными камнями. Таковыми были сохранившиеся до наших дней Остромирово Евангелие 1057 г. и два Изборника князя Святослава Ярославовича (1073 и 1076 годов), Мстиславово Евангелие XII в. Известно около 150 письменных источников домонгольского периода, в основном религиозного содержания.

Оригинальная литература представлена жанрами: *жития, слова и летописи*, причем это деление весьма условно. Например, «словом» древнерусские писатели называли и торжественное сочинение митрополита Илариона, и воинскую повесть (например, созданный в 1187 г. шедевр древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве»). Агиографическая литература (от *agios* – святой и *grafo* – пишу), то есть жития святых, представлена, как правило, риторическими произведениями, идеализировавшими определенного святого (сказания о русских святых князьях Борисе и Глебе, об игумене Феодосии и т. д.).

Речи, называвшиеся в древности «поучениями» или «словами», относятся к жанру красноречия. В период XI–XII вв. были созданы дидактическое произведение «Поучение Владимира Мономаха», торжественная речь «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.

Среди литературных жанров летописание занимало одно из центральных мест. Древнейший памятник летописания – «Повесть временных лет»; написана около 1113 г. монахом Нестором из Киево-Печерской лавры. До нас она дошла в более поздних списках (Ипатьевский, Лаврентьевский, Суздальский), в которые были включены также созданные в XIII в. Киевская и Галицко-Волынская летописи.

Сейчас известно небольшое количество летописей, датированных XII–XIV вв., отличающихся кратким, сухим изложением событий. В то же время появились произведения, пронизанные трагическим патриотическим пафосом, связанным с противостоянием вражеским нападением на русские земли: «Повесть о битве на Калке», «Повесть о разорении Казани Батыем», «Слово о погибели Русской земли»; наблюдается расцвет былинного эпоса. Даже в агиографической литературе сохранялся этот пафос. Мысль о необходимости единения народа прослеживается в «Житии Дмитрия Донского», «Житии Александра Невского».

В западных источниках Русь называлась Гардарикой, что в переводе означало «страна поселений/городов». Действительно, более чем в 200 поселениях процветали около 60 видов ремесел. Персидский ученый Аль-Бируни восхищался искусством русских оружейников; западные хронисты высоко оценивали мастерство резчиков по кости, русских ювелиров, владеющих приемами создания украшений на основе эмалей и золота, чернения серебра, «зерни», «перегородчатой эмали»; Киев называли соперником Константинополя по красоте. Для предметов декоративно-прикладного искусства того времени были характерны яркая цветовая гамма, растительный или звериный орнамент, созданный в традициях древности. Позднее языческие символы уступили место изображениям святых в сочетании с орнаментом из стилизованных цветов. Во время татаро-монгольского нашествия ряд технических приемов, которыми пользовались ранее русские мастера, был утерян.

Каменное зодчество Киевской Руси представлено подземными храмами (Киево-Печерский монастырь, Ильинский монастырь в Чернигове и др.) и многокупольными соборами (Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке). Внутреннее убранство храмов отличалось богатством и пышностью; преобладали фрески. В отличие от Византии появилась светская тематика: групповой портрет семьи Ярослава Мудрого, сцены охоты,

игры скоморохов в Киевском Софийском соборе. Формируется Новгородская школа зодчества, отличающаяся строгой композицией (церковь Спаса-на-Нередице). Наиболее ярким и декоративным было белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси, с характерной изящной резьбой на фасадах храмов, пышным внутренним убранством (Успенский, Дмитриевский соборы, церковь Покрова-на-Нерли во Владимирском княжестве, Рождественский собор в Суздале). Одним из культурных центров в период феодальной раздробленности стало Галицко-Волынское княжество: церковь Пантелеймона возле г. Галич, Иоанна Златоуста в Халее и другие храмы богато декорировались резьбой по камню. Однако в силу географического фактора здесь сильнее проявилось влияние Западной Европы: витражи, скульптуры, брусчатый кирпич вместо плоской плинфы. «О светло светлая и украсно украшена русская земля!» – восклицал летописец, автор «Слова о гибели Русской земли».

В период феодальной раздробленности и татаро-монгольского нашествия культура Древней Руси находилась в относительном упадке; каменное строительство на Руси практически прекратилось, за исключением новгородской земли, где преобладало оборонное зодчество.

С XI в. зарождается *русская иконопись*. Изображались святые воины-мученики (Дмитрий Солунский), Богородица, Иисус Христос. Византийская традиция проявлялась в условности, плоскостном изображении, аскетизме образов, золотистом фоне; все вместе было призвано подчеркнуть святость фигур. Формируются Киевская, Московская, Новгородская, Владимирская, Псковская и другие школы иконописи. Поразительны новгородские иконы «Архангел Гавриил», «Успение Богородицы», «Спас нерукотворный», «Ангел златые власы», где присутствуют черты византийских иконописных традиций. От живописи Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода до нас дошли только фрески Дмитриевского и Успенского соборов во Владимире.

До сих пор не раскрыта тайна архитектурных приемов древнерусских зодчих, создавших уникальные сооружения, а также секреты булатной стали, которыми владели древнерусские оружейники.

Таким образом, Древняя Русь уже в домонгольский период превратилась в страну высокоразвитой культуры, отличавшуюся высоким для того времени уровнем образования, развития общественной мысли, литературы, архитектуры.

В период объединения русских земель вокруг Москвы наблюдается расцвет зодчества и ведущей школой становится московская. Здесь ведется интенсивное строительство с использованием традиций владими́ро-суздальской архитектуры и архитектуры европейского Возрождения. Сооружен ряд крепостей, создающий оборонный пояс вокруг границ Московского государства: крепости в Изборске, Пскове и др. В 1367 г. начато возведение по указу Димитрия Ивановича (Донского) кирпичных стен и башен Московского Кремля. Строительство культовых зданий шло по двум направлениям: сооружение церквей крестово-купольного византийского стиля и монументальных храмов с сохранением традиций суздальской и новгородской архитектуры, византийского зодчества.

В XVI в. начался отход от прежних канонов, стало усиливаться западное влияние. Характерно, что почти все наиболее значимые сооружения Московского Кремля этого времени построены с привлечением итальянских зодчих. Началось преодоление «кубичности», и здания устремлялись ввысь за счет ступенчатого расположения сводов, что привело к появлению архитектурного шатрового стиля, в котором отразились национальные мотивы, традиции деревянного зодчества, но в то же время встречались и элементы готики. Выдающимися памятниками этого стиля являются храм Вознесения в селе Коломенском под Москвой (высота более 60 м), причем более половины объема храма составляет восьмигранная шатровая крыша; Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве, построенный в 1560 г. под руководством архитекторов Бармы и Постника. В этом же стиле позднее были перестроены башни Московского Кремля. Ансамбль Московского Кремля пополнился Грановитой палатой – тронным залом русских царей, сооруженной итальянскими зодчими Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. В это время с участием архитекторов Аристотеля Фиораванти, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари воздвигаются величественные Успенский, Архангельский соборы. Эти архитектурные сооружения стали образцами монументального зодчества и для других русских городов: Успенских соборов в Коломне, Звенигороде, Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре и др. В конце XVI в. в Смоленске воздвигнуты один из первых башнеобразных храмов на Руси – церковь архангела Михаила, построены кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове и других городах. В Москве

сооружена вторая оборонительная линия стены Китай-города (зодчий Петрок Малый). Защитой от нападения врагов также служили Новодевичий, Донской, Новоспасский и другие монастыри-крепости.

В XIV–XVI вв. совершенствуется *декоративно-прикладное искусство*, прежде всего ювелирное мастерство, резьба по дереву и кости. Одно из наиболее интересных резных изделий – царский престол в Успенском соборе Московского Кремля. Центром ремесел в XVI в. становится Пушечный двор и Оружейная палата. Здесь в 1586 г. мастер Андрей Чохов изготовил Царь-пушку весом 40 т и диаметром ствола 89 см, не имевшую в то время аналогов. В XVII–XVIII вв. в декоративно-прикладном искусстве усиливается светское начало: ларцы, сундуки богато раскрашиваются, на металлической посуде появляются барельефы в стиле барокко.

Культура второй половины XIV в. – XVI в. характеризуется расцветом *живописи*, для которой свойственны яркие краски, простота композиций, значительно большая свобода рисунка по сравнению с византийской. Искусство становится более земным, живым, вводятся листва, цветы. Красочность и тщательная проработка деталей, изящество и тонкость рисунка характерны для икон так называемой Строгановской школы (Прокопий Чирин, Никифор Савин и др.): яркие, миниатюрные, они напоминают ювелирные изделия. Они весьма повлияли на развитие русского искусства: так, их традиции до сих пор сохраняют мастера Палеха.

Ведущее место в живописи приобретает *московская иконописная школа* (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. Он же является автором икон «Спас», «Богоматерь», «Страшный суд» в церкви Успения Богородицы. Ф. Грек соединил традиции византийских и местных мастеров. Этот же прием характерен и для творчества Андрея Рублева, но его работы отличаются, кроме того, внутренней умиротворенностью и одухотворенностью. Кисти Андрея Рублева принадлежат фрески Благовещенского собора в Москве (совместно с Феофаном Греком), Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре (вместе с Даниилом Черным, Феофаном Греком и Прохором из Городца) и др. Широко известна его икона «Троица». Стоглавый собор

1551 г. признал Андрея Рублева образцовым иконописцем, поставив его всем в пример, и в то же время усилил строгую церковную регламентацию, вводя трафареты в иконописи.

Основной темой иконописи Дионисия был культ Богородицы. Он написал 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 которой связан с реальным историческим событием – взятием Казани. На картине изображены и святые, и прославленные князья-полководцы.

В период создания и укрепления единого Русского государства авторы стали чаще обращаться к теме былой независимости Древней Руси, чтобы найти опору для культурного возрождения. Этим объясняется *расцвет былинного эпоса*. Глубоко патристическим пафосом наполнены поэма «Задонщина» (Сафоний Рязанец), «Сказание о Мамаевом побоище», «Сказание о князьях Владимирских». В «Сказании о князьях Владимирских» обосновывались важнейшие идеи доктрины самодержавия, а род московских государей возводился к Августу Кесарю. Развивалось летописание: региональные летописи сменили общерусские летописные своды. Согласно приказу Ивана Грозного создается Лицевой, то есть иллюстрированный, свод, в котором отражена история Московского государства. Распространяются жития (Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и др.). Стали появляться переводные литературные сочинения, публиковались записки путешественников (наиболее известным является «Хожение 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, однако ее судьба до сих пор неизвестна.

Большое значение для развития литературы стало *начало книгопечатания*: 1 марта 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили в московской типографии одну 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 Четьи Минеи» (Чтения ежемесячные), созданные под руководством митрополита Макария. Свод житейских правил и наставлений содержится в «Домострое».

Как видно из «Домостроя», сочинения протопопа Сильвестра, в XVI в. было довольно развитое просвещение. 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.

Характерным для русской культуры XVII в. является *усиление светского начала, «обмирщение»* культовой архитектуры, декоративность, постепенный переход к так называемому нарышкинскому стилю («московскому барокко»): начинается использование башенного типа постройки, красного кирпича для основной кладки и белого камня для отделки. Здания отличались изяществом и разнообразием декоративного убранства. «Дивное узорчье» – так определили суть этого строительства современники. Наиболее интересным памятником этого стиля признаны Успенская церковь в Угличе (1628 г.), названная в народе «Дивной», церковь Покрова в Филях (Москва). Сочетание народных традиций с барочным стилем прослеживается и в светской архитектуре, в том числе деревянной: Теремном дворце в Кремле; дворце в селе Коломенском, состоящем из 270 комнат; 22-главом Преображенском соборе в Кижях, построенном русскими мастерами под руководством Семена Петрова и Ивана Михайлова и названном современниками «восьмым чудом света». Продолжается строительство оборонительных и культовых сооружений.

В XVII в. «обмирщение» коснулось и иконописи. В художественном полотне Симона Ушакова «Спас нерукотворный» изображен уже не абстрактный святой, а, скорее, реальный человек. Реалистические тенденции в сочетании с оптимистическими мотивами прослеживались в росписи церквей. Фрески церковью Троицы в Никитниках (авторы – И. Владимиров и С. Ушаков) в Москве, Ильи Пророка в Ярославле (Г. Никитин, С. Савин) и многие другие поражают красочностью и богатством композиций, изобретательностью и жизнерадостием народного духа, обилием бытовых деталей. Зарождается светский портрет – «парсуна». Известны портреты патриарха Нико-

на, царей Федора Иоанновича (И. Богданов) и Алексея Михайловича (С. Лопуцкий), князя Ф. Скопина-Шуйского. На иконах появляются реалистические пейзажи, изображения зданий (например, у Тихона Филатьева в конце XVII в.).

В XVII в. Печатный двор в Москве издал 483 книги. Появляются *бытовые повести и сатиры*: «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Горе-Злосчастии». В сатирических повестях «Казанская челобитная», «Повести о куре и лисице» высмеиваются пьянство и обжорство монахов; в «Повести о Шемякином суде», «Повести о Ерше Ершовиче» – судебная волокита и взяточничество. Возникают исторические повести «Временник дьяка Ивана Тимофеева», «Сказание Авраама Палицына», «О покорении Сибири Ермаком» и др. Жанр жития приобретает характер автобиографии («Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»). Выходят первые поэтические произведения, в частности стихи Симеона Полоцкого.

В 1634 г. был издан печатный букварь. Сохранились рукописные учебники арифметики того времени и печатная таблица умножения. При монастырях, церквях, а в 1680 г. при Печатном дворе открывались училища. В 1687 г. в России начал действовать прообраз первого высшего учебного заведения – Славяно-греко-латинское училище, позже переименованное в академию.

В XVII в. на Руси появился *театр*, сначала придворный и школьный, а затем и крепостной. Придворный театр был создан в Москве при царе Алексее Михайловиче под влиянием западной культуры. Первое представление – показывалась пьеса «Артаксерксово действо» (на немецком языке) – состоялось 17 октября 1672 г. Ставились и другие спектакли на библейские сюжеты. После смерти Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и представления возобновились только при Петре I.

Музыка средневековой России на протяжении веков – это, в первую очередь, народная обрядовая музыка, церковное песнопение, а также выступлениями боянов, гуслиаров.

Таким образом, средние века стали временем становления и развития русской национальной культуры, основанной на самобытном народном искусстве с использованием традиций и достижений западноевропейской культуры.

5.5. Арабо-мусульманская культура

Своего рода аналогом культуры Византии можно считать арабо-мусульманскую культуру. Так же, как и Византийская империя в Южной Европе, Арабский халифат стал культурным центром Востока, творчески переработав культурное наследие многих народов, проживавших на просторах от Индии до Испании, в том числе и внесших свой вклад в культуру Византии, – персов, сирийцев, народов Северной Африки, а также Греции и Рима. Арабо-мусульманская культура развивалась примерно в тех же временных рамках, что и византийская, она также явилась связующим звеном между культурой античности и средневекового Запада. Если в Византии основной культуры было православие, то и арабо-мусульманская культура развивалась под влиянием своей особой религиозной системы – ислама. Так же, как и в Византии, в Арабском халифате была создана своя самобытная культура, вобравшая творческое наследие других народов, но развивавшаяся на собственной основе, обогнавшая во многом европейскую культуру того времени. Культура этого региона отличается разнообразием духовных форм культуры, развитой наукой, особым стилем архитектуры, вобравшей в себе монументальность греко-римского зодчества, пышность и утонченность византийского искусства, местные мотивы зодчества и приспособившей все это к нуждам ислама.

Истоки арабо-мусульманской культуры относятся к VI в. н. э., когда началось объединение арабских племен вокруг единого политического центра и ислама как единой религии. До принятия ислама у племен, заселявших Аравийский полуостров, существовало большое количество богов. Аравийцы поклонялись Солнцу, Луне, предкам. Со временем культурным центром стала Мекка, а на первый план выдвинулся бог племени курайшитов Аллах (араб. «Аль-илах»). Так было положено начало монотеистической религии, где главным постулатом стал тезис «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его».

Началом мусульманского летоисчисления принято считать 622 г. н. э., когда основатель этой религии и одновременно политический лидер аравийских племен Мухаммед и его последователи, опасаясь репрессий, переселились в город Медину, где быстро приобрели популярность. Противостояние между Мединой и Меккой длилось 8 лет, пока Мухаммед не вступил торжественно в Мекку.

Со временем он смог создать военное сообщество, которое постепенно подчинило себе большую часть территории Аравии. После его смерти это объединение стало называться *Арабским халифатом*, где по примеру Мухаммеда глава государства одновременно представлял высшую религиозную власть.

Во время правления первых халифов, в течение нескольких десятков лет, в халифат вошли огромные территории, на которых проживали различные народы. Их объединение происходило путем введения единого арабского языка и единой религии, в которой главным была вера в Аллаха, Мухаммеда и других пророков, донесших божественную волю до людей; вера в рай, ад и бессмертие души. Все это во многом было заимствовано из христианства, даже имена некоторых пророков. Приверженцы ислама признают тождественность этих двух религий. Однако в отличие от христианской религии, где верующий может покаянием исправить свои прегрешения, в исламе практически все стороны жизни арабов регламентированы Кораном, основное содержание которого составили проповеди, указания, произнесенные пророком Мухаммедом. Нарушить их никто не имеет права. Немалую роль в новой религии играет также священная книга – Сунна, в которой на основе преданий о поступках Мухаммеда и его изречений были определены правила поведения мусульманской общины. Суннизм признает и Коран, и Сунны основополагающими книгами, он стал государственной религией. Однако в ходе становления ислама появилось и другое направление – *шиизм*, более широко трактующее происхождение власти. Ислам стал организующим началом, с помощью которого арабский народ создал обширную империю, арабо-мусульманскую цивилизацию и культуру.

Успешному развитию этой культуры способствовало то, что ислам не препятствовал, а наоборот, предписывал «поиск знания». Халифы и эмиры поощряли научные знания, развитие искусства и литературы, особенно поэзии. Положительно сказывалось на развитии культуры и наличие единого арабского языка: им пользовались все мусульманские культурные деятели, не только арабы.

Первыми центрами образования и науки были мечети. Уже с X в. при мечетях работали школы – медресе. Впоследствии халифы стали создавать отдельные культурные центры. Например, в VIII в. халиф Харун-ар-Рашид основал в Багдаде Дом науки с библиотекой

и обсерваторией; в IX в. в Дамаске был создан Дом мудрости с богатой библиотекой. Центром культурной жизни был также город Басра.

Расцвет науки и философии, литературы и искусства приходится на VIII–XI вв. н. э., период, который называют классическим, или «золотым», в истории средневековой арабской культуры. Уже с конца VIII в. началась интенсивная работа по переводу важнейших греческих, персидских и индийских трудов на арабский язык. Именно в Багдаде в VIII–X вв. появились мыслители, которые не только внесли в сокровищницу арабо-мусульманской культуры научные и философские достижения иных народов, но и продвинули своим творчеством науку и философию. Известными и на Востоке, и в Европе были арабские ученые Ибн Сина (Авиценна), Аль-Бируни, Мухаммед ибн Муса Аль-Хорезми, Фараби и др.

Авиценна – это философ, поэт, государственный деятель, но более всего он прославился как медик. В «Книге исцелений», пятитомном труде «Канон врачебной науки» ученый обобщил достижения медицины своего времени. Интересны его философские взгляды о вечности материи, роли ощущений, познании. Всего Авиценна написал около 400 научных трудов.

Мухаммед ибн Муса Аль-Хорезми внес большой вклад в развитие алгебры, тригонометрии, физики, астрономии и других научных дисциплин; ввел в оборот так называемые арабские цифры, которыми пользуется весь мир и по настоящее время. Хорезми впервые употребил в науке понятие «алгебра» (аль-джебр). От имени ученого произошел и термин «алгоритм».

Аль-Фараби, творчески развивая труды Платона и Аристотеля, разработал учение о государстве, предположив, что общество, Вселенная и человеческий организм имеют общие черты в своем строении.

Астрономия и астрология были популярны в арабском мире издавна, еще в домусульманскую эпоху; эти науки приветствовались мусульманскими властителями. Высокого уровня развития достигла химия. Был широко известен Джабар Ибн Хайян из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Арабские химики открыли окиси серы и азота, азотное серебро и другие соединения. Довольно популярна была в арабском мире и алхимия (араб. «аль-кимия»). В ходе алхимических опытов арабы впервые осуществили процесс дистилляции жидкости и получили спирт (араб. «аль-коль» – алкоголь).

Относительно высокого уровня достигла у арабов медицина. Кроме Авиценны, известным хирургом был Альбукасис (Аз-Захрави), пионером экспериментальной медицины – Ибн Зухр (Авензоар). Арабские ученые были создателями фармацевтики, фармакологии. Арабское искусство врачевания знало водотерапию, психотерапию и лечебную диету. Наряду с мечетями, в городах возводили лечебные заведения. Врач из Багдада Абу Бакр впервые применил прививки против оспы. В период между XII в. и эпохой Возрождения труды арабских ученых по всем областям знаний переводились и переписывались в Европе, благодаря чему большинство их стали доступны широким кругам европейских ученых.

Представляет интерес и *философская традиция мусульманского Востока*, которая благодаря Корану получила религиозное осмысление и органично переплелась с теологией, особенно в вопросах этики и политики. Взаимопроникновение философии и теологии, тенденцию к их синтезу можно наблюдать в работах мутазилитов, сторонников рациональности во всех областях, включая и религию, а также грамматиков, правоведов-теологов, литераторов, медиков и таких энциклопедистов, как «братья чистоты». Переплетение философии и теологии не исключало рационалистического подхода, продолжавшего традиции греческой мысли, и традиционного, который заключался в прямом толковании священных текстов.

Особое место в арабо-мусульманской культуре занимает *изобразительное искусство*. Коран не разрешал изображать Аллаха, пророков, поэтому вместо росписи, мозаики, иконы, круглой пластики, характерных для Запада, появился причудливый символический мир орнамента. Так, четыре вертикальные линии изображали Аллаха, пятиугольник – пять заповедей ислама. Более того, оригинальной особенностью арабского искусства было его соединение с *каллиграфией*. Искусство каллиграфии весьма почитаемо в мусульманском мире, поскольку по установившейся традиции она представляет собой видимое тело Божественного Слова. Каллиграфически выписанные изречения из Корана органически вплетались в орнамент. Это причудливое переплетение линий, придающее особую декоративность культовым зданиям, получило название *арабески*. Порой стены мечетей почти полностью покрывались затейливой арабской вязью, мотивами из растительного мира и геометрическими узорами. Эти арабески, только без мусульманской символики, как простые декора-

тивные украшения были переняты затем зодчими Византии, Руси, а поскольку Испания долгое время находилась под властью мусульман, то через нее и художниками Западной Европой. В то же время арабы пользовались достижениями архитектурной мысли античности, иранского зодчества. Примеры – Тадж-Махал в Индии, Айя-София, Голубая мечеть в Стамбуле, архитектурный стиль которых сочетает византийские и османские черты. Украшенные мозаиками, росписями, они показывают мир во всем его многообразии. Такая же свобода изображений характерна и для книжных миниатюр, особую известность среди которых приобрели миниатюры Багдадской школы XIII в. Арабески как специфический мусульманский орнамент широко использовались и в ткачестве: эти мотивы просматриваются, в частности, в рисунках персидских ковров.

В *арабской поэзии* были выработаны особые жанры – *касыда*, *газель*, *рубай*. Мусульманский мир отражен в творчестве поэтов Рудаки, Саади, Хайяма, Фирдоуси, Хафиза и др. Для поэзии Рудаки и Саади характерен жанр *касыды* – небольшой поэмы, состоящей из двустихий (бейтов), где рифмуются две соседние строки. Более сложной и изысканной формой стихосложения является *газель*, где рифмуются первые две строки, а затем следует рифмовка через строку. В этом жанре писал свои произведения Шамсиддин Ширази (Хафиз). Однако наиболее распространенным был жанр *рубай* (четверостиший), свойственный поэзии Омара Хайяма, где особое внимание обращалось не только на форму стиха, но и на его содержание. В каждом четверостишии заключался глубокий смысл, философское рассуждение.

Изысканность и изящество, свойственные духовной культуре арабо-мусульманского мира, со всей яркостью проявились и в материальной культуре, представленной прежде всего архитектурой. Изящные формы храмов, заимствованные во многом у греков, купольная система сводов, легкость конструкций в сочетании с богатыми росписями придавали особую декоративность культовым постройкам и дворцам знати. Запад использовал зодчество Востока в качестве образца, перенимая многие мусульманские мотивы от архитектуры Испании. В XVII в. на Западе возникла своего рода мода на культуру и украшения мусульманского Востока. Поэзия Низами, Хафиза, Джамии, Омара Хайяма, Руми и многих других вдохновляла европейских поэтов на создание поэтических шедевров. Многие из того,

что мы считаем достижениями европейской культуры, имеет истоки именно в арабо-мусульманской культуре.

5.6. Культура средневековой Японии

Япония расположена приблизительно на 4 тысячах островах. Наиболее крупные из них – Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо – составляют своего рода материковую Японию. Своеобразие географического положения обусловило особенности политической и культурной жизни страны: в обстановке своего рода самоизоляции в «стране восходящего Солнца» выработалась особенная психология и этика поведения, развилась своеобразная культура.

Первые культурные памятники Японии относятся к эпохе неолита: прежде всего, это *керамика периода Дзёмон*, то есть веревочный орнамент, – глиняная посуда. В первом тысячелетии до нашей эры в культурном отношении уже выделялся остров Кюсю, культура которого придерживалась традиции Дзёмон. На рубеже нашей эры здесь утвердился тройной символ этой культуры: бронзовый меч, бронзовое зеркало и амулет – магатама («изогнутая драгоценность»), яшмовые или нефритовые подвески. В центральной Японии в это время формировался другой культурный центр – *Кинай*, где производились в основном сельскохозяйственные орудия труда, а наиболее интересными памятниками культуры и предметами поклонения были дотаку – бронзовые колокола, которые устанавливались на захоронениях.

После подчинения Киная пришельцами с острова Кюсю начался процесс создания единой японской культуры: этот период получил название *Кофун* (курган) в связи с массовыми, до 10 тысяч, захоронениями курганного типа. В это время, в III–VI вв. н. э., формируется первая японская государственность – Ямато. Последующие VI–VIII вв. получили название *эпохи Нара* (по местонахождению первой столицы в местности Нара). Государство называлось Нихон («страна восходящего Солнца»), в последующем – Япония. Золотым веком средневековой японской культуры считается *период Хэйан* (VIII–XII вв.), названный так по наименованию столицы Хэйан (современный город Киото). Появляются собственно японская живопись, письменность, литература, определяются характерные черты японской архитектуры. В последующую *эпоху сёгуната*, в XIII–XVIII вв., формируется национальный менталитет, самосознание японцев с при-

сущим им религиозным мировоззрением, светской культурой, эпасом, главными героями которого были самураи. Жизнь самураев регламентировалась моральным кодексом – *бусидо*, основанном на подчинении младшего старшему.

На своеобразие японской культуры определенное влияние оказала культура соседнего Китая. Вплоть до XII в. японцы пользовались китайской письменностью, китайские традиции нашли отражение в литературе и религии. Зарождение именно японской письменности связано с именем просветителя, буддийского монаха Кукая (Кабодайси). По его инициативе была открыта и первая японская школа, позже в столице Хэйан был открыт и первый университет.

Наиболее древними памятниками литературы (начало XIII в.) являются циклы сказаний «Кодзики» (Записки о деяниях древности) и «Нихон-сёки» (история Японии). Они написаны еще китайскими иероглифами. Позднее возникают более разнообразные жанры литературы: повести («Повесть о прекрасной Отикубо», «Повесть о ныне уже минувшем»), где собрано около 1000 легенд и преданий; романы (например, «Повесть о принце Гендзи» писательницы Муросаки Сикибу). Особенности средневековой японской прозы – в ее краткости, отсутствии четкого сюжета. Примером могут служить «Записки у изголовья» писательницы Сэй Сёнагон или «Записки от скуки» Кэнко-Хоси, изложенные в виде лирических миниатюр. В эпоху сёгуната на первый план вышли историко-героические повести и романы, прославляющие подвиги самураев, и исторические хроники. Среди них – «Сказание о годах Хогэн», «Повесть о доме Тайра», «Зерцало Востока» и др. Особое место занял кодекс самураев «Дзёэй сикимоку». В XIV в. создан исторический труд «Описание великого мира».

Ведущее место в японской поэзии занимает лирика и воспевание природы. Если прозу создавали женщины, то сочинение стихотворений как высшего жанра литературы считалось прерогативой мужчин: проводились турниры, где поэты состязались в остроумии и мастерстве сложения коротких стихотворений. Еще в эпоху Нара сложилась традиционная стихотворная форма – пятистишие танка. В это время особую известность приобрел поэт Отомо Якамоти, автор любовной лирики. В период Хэйан вышла в свет знаменитая антология японской поэзии «Кокинсю» (собрание старых и новых песен), куда вошли произведения сотен авторов. В период сёгуната поэзия танка продолжала развиваться. В XII в. была подготовлена

новая антология поэзии «Новая кокинсю». Позднее появляется комическая поэзия хайкай.

Одним из наиболее популярных стилей японского изобразительного искусства был стиль укиё-э, просуществовавший до конца XIX в. В центре внимания художников этого направления были изображения прекрасных дам, праздников, цветов, птиц, пейзажей. Наиболее известным художником этого стиля был Катагава Утомаро.

Религиозные представления японцев в период раннего средневековья состояли из культа предков (синто), буквально «путь богов», и поклонения духам (ками). В целом эта религия получила название *синтоизма*. Предполагалось, что каждый род имел своих божеств: связанные узами родства, они образуют пантеон синто. Объектом поклонения были не только предки, но и потомки божеств. Получалось, что обожествляться могли все японцы, имеющие потомство. Распространен был и анимизм, в рамках которого сформировался культ камней, гор; особенно почитался дух горы Фудзияма. Своих духов имели реки, пруды, рощи.

В эпоху Нара, с VI в. н. э., началось проникновение в Японию *буддизма*. Первоначально эта религия распространялась среди аристократии, однако к концу века буддизм стал государственной религией, потеснив синтоизм, проникнув во все слои общества; возникают многочисленные буддистские общины; возводятся около 550 храмов и монастырей. В период Хэйан утвердились две школы буддизма – Тэндай и Сингон. Сторонники школы Тэндай считали, что сущностью Будды обладают все живые существа, а школа Сингон приписывала ее и неживой природе. Человек может достичь тождества с Буддой и при жизни – через магические ритуалы. Эти два учения сближали буддизм с синтоизмом. В итоге их слияния образовалось новое *вероучение «рёбусинто»* – «двойной путь богов», а центром его стал монастырь Тодайдзи. Были популярны идеи спасения людей через милосердие Будды и не обязательно через отрешение их от мира. В XII–XIII вв. н. э. на этой основе появляется учение *дзен-буддизма*, суть которого заключается в возможности прижизненного спасения через духовное самоискание, интуитивное познание, самосозерцание и общение с духовными учителями или медитацию.

Материальная культура средневековой Японии представлена традиционной архитектурой в форме легких деревянных построек, где несущими конструкциями были не стены, а столбы. Деревянными

были и первые буддийские храмы – пагоды. Это башни-реликвиарии с несколькими этажами, где стояли статуи Будды и хранились его реликвии. Первый такой храм был сооружен в XI в. н. э. в Асуке. Наиболее грандиозное сооружение раннего средневековья – воздвигнутый в XIII в. н. э. в столице Нара монастырь Тодайдзи (великий храм Востока). Центральным его объектом является Зал Великого Будды (74,5 м в высоту и 90 м в длину с гигантской статуей божества). Однако монументальная архитектура нетипична для Японии.

Идеи дзэн нашли отражение в искусстве оформления цветов (икебана), чайной церемонии. Под влиянием дзэн-буддизма в стране постепенно сформировалась эстетическая *концепция юген*, что означает «красота сокровенного». В ее основу была положена эстетика вещей – сада, букета, картины и т. д. В архитектуре это выразилось во встраивании построек в окружающий ландшафт, в живописи – в созерцании красоты природы. Средневековье – это время расцвета декоративно-прикладного искусства (керамика с многоцветной росписью, фарфоровые статуэтки и т. д.).

В эпоху Хэйан стала складываться японская музыкально-театральная *культура бугаку-вагаку* с танцами и пантомимой, где использовались деревянные полихромные маски. В период сёгуната был популярен *театр кёгэн* (музыкально-танцевальные пьесы с элементами драмы и комедии). Его сменил театр Но – классический драматический театр; короткие интермедии кёгэн показывались в промежутках между пьесами но. Позже появился театр *кабуки*, что означает «мастерство музыки и танца». Там роли исполняли только мужчины. В торжественных случаях продолжались выступления театра Но.

Тема 6. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

6.1. Предпосылки и особенности культуры Ренессанса

Особое место в истории мировой культуры занимает эпоха Возрождения (Ренессанса). Впервые этот термин употребил итальянский художник и биограф XVI в. Джорджо Вазари. Под Возрождением подразумевается возврат к традициям античной культуры с ее антропоморфизмом. Кроме античности, на формирование культуры Возрождения повлияли специфика экономического, политического, социального и культурного развития стран Западной Европы XIII–XVI вв. и восточная культура, которая через Испанию, находившуюся под властью Арабского халифата, проникала в Европу.

В отличие от средневековой культуры, проникнутой религиозным содержанием, культура Возрождения вновь поставила в центр внимания человека. Деятели эпохи Возрождения позже стали называть гуманистами, чтобы подчеркнуть их особый интерес к земным человеческим ценностям. Безусловно, это были люди средневековья, которые продолжали верить в Бога, не порывали с церковью, некоторые имели церковный сан, но они, как это было и в античный период, наделили святых человеческой внешней и внутренней сущностью, поднимая человека до уровня Творца. Антропоморфизм не исключает дуализма в восприятии сущности человека и Бога, в познании «истины веры» и «истины знания». Признавая Бога как творца мироздания, всеобщей первопричины, ученые Возрождения не отрицали развитие и совершенствование созданной Им природы и людей. Выступая против ограниченности средневековой схоластики, используя светские элементы культуры, гуманисты поддерживали античные идеи возвышенного и духовного, которые в сочетании с христианскими ценностями рождали новое видение мира.

Возрождение – время расцвета, в первую очередь, духовной культуры и, прежде всего, изобразительного искусства. Культура этого периода проникнута жизнелюбием, и в этом ее отличие от официальной средневековой культуры, внедрявшей в сознание человека страх, мысль его ничтожества перед высшими силами. Священная инквизиция была особенно влиятельна именно в эпоху Возрождения; охота на еретиков и ведьм, безудержный террор и коллективные психозы, жестокость и страдания – это тоже продукты Ренессанса.

Суеверия пронизывали решительно все слои общества, включая ученых и философов, не говоря уже о политиках и правителях. Атеизм не был возрожденческой идеей, но негативное отношение к церкви и священнослужителям, повседневная жизнь которых далеко не всегда соответствовала проповедуемым ими моральным и нравственным нормам, вызревало в недрах общества, проявившись в движении Реформации. Развитие науки и техники также не соответствовало жестким церковным догматам, без изменений культивировавшимся на протяжении тысячелетия. С передовыми учеными церковь расправлялась беспощадно.

Социально-экономическими предпосылками Возрождения являются рост городов, ремесленного и мануфактурного производства, расцвет торговли, великие географические открытия – все это способствовало расширению сети образования, развитию науки, мировоззрения средневекового человека и определенной коррекции его взглядов на окружающий мир.

6.2. Культура итальянского Возрождения

Родиной Возрождения считается Италия. Это вполне объяснимо, поскольку именно в этой стране больше и дольше всего сохранялось античное наследие. Логично, что именно итальянское Возрождение внесло свой вклад в сокровищницу мирового искусства.

Гораздо позднее, спустя столетие, Ренессанс начался в странах Северной Европы (Нидерланды, Франция, Германия, Англия), при этом в культуре этих стран доминировали религиозные идеи. Поэтому принято различать итальянское Возрождение и Северное Возрождение. Итальянское Возрождение делят на следующие периоды:

Проторенессанс («дученто») – вторая половина XIII в. – XIV в.;

Раннее Возрождение («треченто») – начало XIV в. – конец XV в.;

Высокое Возрождение («кватроченто») – конец XV – начало XVI в.;

Поздний Ренессанс (чинквеченто) – середина XVI в. – 90-е годы.

Безусловно, эта периодизация условна: этапы культурного развития невозможно точно отмерить несколькими или несколькими десятками лет, но они позволяют проследить тенденции этого процесса.

Проторенессанс и раннее Возрождение – это время разложения феодального способа производства, когда появляется мануфактурное производство, развиваются города, торговля, зарождается новый

класс – буржуазия. Особенно выделяется Флоренция как относительно свободный и в то же время весьма богатый город-государство, где появились благоприятнейшие условия для развития искусств. Имена таких деятелей Возрождения, как Джотто, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Альберти, Данте, символизируют величие флорентийского искусства.

В годы *высокого Возрождения*, одновременно с обострением социальных конфликтов, в силу ряда причин усиливается кризис внутри церкви: начинается движение Реформации, когда церковь, продолжая использовать репрессивные меры, пытается учитывать новые обстоятельства и примирить свое учение с научными знаниями, внести в обрядность элементы театральности и артистизма, а в проповеди – дух поэзии и литературы. Порой движение Реформации сливалось с социальными выступлениями, поскольку участники этих движений выступали против социальной несправедливости, в которой не без основания обвинялись и церковь, и светская власть. По сути, идею борьбы с социальной несправедливостью выдвинул в своих тезисах 1517 г. основатель и идеолог Реформации Мартин Лютер. Он отстаивал принцип равенства прихожан и священнослужителей перед Богом, отрицал необходимость церкви как посредника между человеком и Всевышним, считал, что каждый может общаться с Ним непосредственно путем изучения Библии и молитвы, но для этого Библия должна быть понятна для всех, а не издаваться только на латинском языке; церковь не должна владеть богатствами, наживаться на человеческом труде, поскольку это противоречит библейским догмам. Учение Лютера было творчески, с некоторыми поправками, развито в трудах Томаса Мюнцера, Жана Кальвина. Поэтому протестанты (так стали называть сторонников Реформации) разделились на несколько течений, и к ним примкнули немало людей из всех европейских стран. Католическая церковь в ответ усилила репрессивные действия, что в итоге вылилось в противоположное движение – Контрреформацию.

Все это отразилось на особенностях культурного развития, в том числе на философии.

Столкновение религиозного мировосприятия с рационалистическим проявилось в трудах Джордано Бруно. Так, в работе «О бесконечности, Вселенной и мирах» Бруно выдвинул несколько принципиально важных тезисов: земля является не центром Вселенной,

а лишь песчинкой в бесконечных мирах; Земля и другие планеты Вселенной состоят из единого вещества – материи; бессмертной души не существует. Несмотря на то что Бруно не был атеистом, он отождествлял Вселенную и природу с Богом; его учение было осуждено церковью, а сам ученый сожжен в Риме в 1500 г.

В отличие от Бруно, Н. Макиавелли открыто признавал христианскую мораль вредной. Он считал, что христианство «сделало мир слабым и отдало его во власть негодяям». Макиавелли отождествлял Бога и судьбу, которая, в свою очередь, подвластна воле человека и может быть изменена его усилиями и твердостью. В своем произведении «Государь» он предлагал освободить политическую деятельность от теологии, так как сильное государство должно использовать в политике любые средства, не считаясь с нормами морали и руководствуясь лишь «общим благом» подданных и волей государя.

Во второй половине XVI – начале XVII в. развитие получила *натурфилософия*. В книге «О природе согласно ее собственным началам» философ Бернардино Телезио, не отрицая роль Бога как Творца, в то же время утверждал, что созданная Им природа в дальнейшем развивается по своим законам. Франческо Патрици в труде «Новая философия Вселенной» отмечал, что основа всего сущего – находящаяся в постоянном движении материя, свет и тепло, порожденные Божественным светом.

В условиях средневековья было весьма трудно найти практическое разрешение узла социальных, религиозных, политических, экономических противоречий, что в итоге породило мечты об идеальном обществе, другими словами, *философию утопического социализма*, (по названию острова Утопия в одноименном произведении английского юриста и философа Томаса Мора). Мор не только подверг критике государственное устройство Англии, но и высказал ряд идей об устройстве идеального, на его взгляд, государства, где нет социального неравенства, эксплуатации человека человеком, частной собственности, где все одинаково трудятся и пользуются результатами своего труда. Эти же идеи высказывал в своих произведениях и Томмазо Кампанелла.

Эпоха Возрождения ассоциируется с великими географическими открытиями, достижениями в медицине, астрономии, других научных сферах. Были вскрыты причины инфекционных заболеваний, что позволило успешно бороться с такими болезнями, как чума, холера и т. д.

Николай Коперник доказал гелиоцентричность Солнечной системы. При этом наука все смелее вторгалась и в сферу культуры. Четкой грани между писателями и философами не было. Философия переплеталась с литературой в трудах Эразма Роттердамского, Мишеля Монтеня. Математика, физика, оптика, анатомия, искусство – все это нашло отражение в работах Леонардо да Винчи. Многие его рисунки и эскизы были не только произведениями высокого искусства, но и иллюстрацией к его научным исследованиям. Леонардо разработал чертежи различных машин и механизмов – от летательных аппаратов до подводной лодки. Его наследие состоит, помимо прочего, из тысячи набросков, рисунков и чертежей, многие из них позже были систематизированы в книгах «Трактат о живописи», «О полете птиц», «Об анатомии».

Открытие Иоганном Гуттенбергом в первой половине XV в. *технологии книгопечатания*, по существу, совершило переворот не только в области литературы, но и во всей культуре того времени. Немалую роль в формировании новой системы ценностей играло образование, которое под влиянием целого ряда факторов становилось более светским по сравнению с ранним средневековьем. Особенно это было характерно для городов Италии: именно там ярче проявился период проторенессанса с характерным для него интересом образованных людей к естественным и гуманитарным наукам, изучению и творческому развитию античного наследия.

Первыми гуманистами, оставившими яркий след в *литературе итальянского проторенессанса*, были Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо и Данте Алигьери. Поэт Петрарка известен прежде всего своими лирическими сонетами, посвященными его возлюбленной Лауре. В «Божественной комедии», созданной в форме загробного видения, Данте описывает путешествие по аду, чистилищу и раю, выражая свое отношение к событиям и деятелям современности. Боккаччо в произведении «Декамерон» (греч. «декамерон» означает десятиднев) заложил основы нового жанра в литературе – новеллы, поместив в свое произведение 100 историй. Язык Данте, Петрарки и Боккаччо становится, по сути, общеитальянским языком.

Петрарка и Данте считали, что мир, созданный Богом, в дальнейшем совершенствуется людьми; они, как впоследствии и другие гуманисты, говорили о свободе человека и его моральной ответственности за совершенное.

В работах живописца итальянского проторенессанса *Джотто ди Бондоне* еще сильно влияние условностей и канонов культового искусства предшествующих веков, но создаваемым им образам святых уже в большей мере присущи человеческие чувства, на его полотнах появились объемное изображение фигур, перспектива пространства. Наиболее известны его работы «Мадонна со святыми и ангелами», фрески «Страшный суд», «Поцелуй Иуды» в капелле дель Арена в Падуе и др. Основателем реалистического направления в флорентийской живописи раннего Возрождения считается Мозаччо. Его наиболее значительная работа – фрески в капелле Бранкаччи (Флоренция).

Образы исключительной психологической силы показали в своих работах живописцы Мазаччо, Боттичелли, при этом Боттичелли смог соединить реалистичность письма с возвышенной романтикой, поэтичностью, одухотворенностью и изяществом образов: его работы «Рождение Венеры», «Весна» отличаются аллегоричностью, интересом к мифологии. Точные, убедительные реалистические изобразительные средства использованы в скульптурах Донателло «Давид», «Святой Георгий». Этот художник создал и одну из первых скульптурных композиций светского характера – конную статую кондотьера Гаттамелаты.

Наиболее полно традиции античности, прежде всего римского периода, проявились в *архитектуре Возрождения*. Итальянский зодчий Ф. Брунеллески и теоретик архитектуры Л.Б. Альберти, изучив античные памятники Рима и позаимствовав оттуда ряд элементов, заложили *основы нового ренессансного стиля* – гармоничного, легкого, более изящного и в то же время сохранившего величественность и монументальность римских зданий. Наиболее значимым архитектурным сооружением Италии этого периода стал собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции (архитектор Брунеллески), Палаццо Ручеллаи (проект Альберти, архитектор Б. Росселино). К творениям Брунеллески относятся также капелла Пацци, Воспитательный дом. Наряду с практическим воплощением архитектурных идей, Альберти известен и как теоретик искусства. В его работах «О живописи», «Десять книг о зодчестве» зафиксированы новые подходы к пониманию искусства, основанные на гармонии и математических расчетах. Эти традиции продолжили архитекторы высокого Возрождения, одним из ярких представителей которых был

Дonato Браманте. Именно он положил начало строительству одного из значимых архитектурных памятников Рима – собора Святого Петра.

В эпоху *высокого Ренессанса* происходит расцвет прежде всего изобразительного искусства. В это время творили Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и др.

В серии работ с изображением мадонн Рафаэля Санти и, прежде всего, в знаменитой «Сикстинской мадонне» налицо органичное слияние античного идеала, христианской духовности и ренессансного реализма. Гармония, четкая композиционная структура, выразительность образов просматривается в росписях, сделанных Рафаэлем в парадных залах Ватикана, прежде всего в панораме «Афинская школа». Известны также изображения мадонн кисти Леонардо да Винчи (картина «Мона Лиза»). Леонардо да Винчи как необычайно разносторонний человек проявил свою гениальность в самых разных областях культуры и науки, которые он воспринимал как единое целое. Известно, что при создании знаменитой фрески «Гайная вечеря» художник экспериментировал с красками собственного производства, а при создании портретов использовал математические расчеты.

Не менее разносторонним деятелем науки и искусства был также М. Буонаротти. Величественность, драматизм, жизненность и реализм свойственны созданным им скульптурам «Давид», «Моисей», «Скованный пленник» и др. Поражают своей силой, мощью и гармоничностью росписи Сикстинской капеллы. Величественность, пропорциональность и красота присущи его архитектурному творению, созданному на основе точных научных расчетов, – гигантскому куполу собора Святого Петра в Риме.

Разносторонностью отличается и творчество Бенвенуто Челлини – скульптора, писателя, ученого. Он создал немало скульптурных произведений, предметов мелкой пластики, написал ряд трактатов, в которых анализировал вопросы, связанные с скульптурой.

Постепенно центром культуры становилась Венеция. Здесь в искусство органично вплелись византийские мотивы, так как средневековая Венеция имела с этим регионом прочные торговые связи. На основе традиций средневековой готики, античного наследия, влияния византийского и восточного искусства здесь была создана *венецианская школа искусства Возрождения*, отличительные черты которой – колористичность изображений, динамизм художественных

образов, их психологическая выразительность. Венецианцы одними из первых стали писать пейзажи с действующими лицами, в их картинах прослеживается гармоничная связь человека и природы. Известными венецианскими художниками были Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе. На основе библейских сюжетов были созданы лирические, психологически выразительные, порой драматичные портреты: например, «Спящая Венера» (Джорджоне), «Венера Урбинская», «Кающаяся Магдалена», «Святой Себастьян» (Тициан). Слияние человека с природой отражены в картинах Джорджоне «Сельский концерт», «Гроза».

6.3. Искусство Северного Возрождения

Культура Северного Возрождения представлена прежде всего творчеством художников Нидерландов, Франции и Германии. Здесь было сильнее влияние традиций раннего средневековья, религии и в то же время – фольклора. Здесь зародились новые жанры искусства – натюрморт, бытовая живопись.

Раннее Возрождение в Нидерландах связано с творчеством братьев Губерта и Яна ван Эйков (конец XIV – первая половина XV в.). В центре их творчества стоял человек, причем они использовали светские сюжеты. Ян ван Эйк создал знаменитый парный портрет супругов Арнольфини. Еще один нидерландский художник Питер Брейгель Старший еще более усилил светские мотивы в своем творчестве, обратившись к изображению жизни простого народа. Особую известность ему принесли картины «Охотники на снегу», «Крестьянский танец». Острый социальный оттенок присущ его полотну «Слепые».

Мистицизм и аллегоризм, гротеск, сарказм и ирония свойственны картинам голландского художника Иеронима Босха «Воз сена», «Искушение святого Антония», «Корабль дураков» и др.

В Германии возрожденческий художественный стиль проявился в работах художников XV–XVI вв. А. Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Младшего, М. Грюневальда. В центре их внимания были библейские сюжеты; в то же время ими были написаны портреты современников. Среди работ А. Дюрера выделяется серия гравюр «Апокалипсис», живописные полотна «Адам и Ева», «Четыре апостола». Живописец и гравер Лукас Кранх Старший

известен прежде всего серией портретов, а также картиной «Распятие». Для творчества Маттиаса Грюневальда характерны драматизм и социальная заостренность. Обращаясь к библейским сюжетам, он стремился к психологизму персонажей и сюжетов. Это наиболее ярко прослеживается в его работах, включенных в Изенгеймский алтарь: «Распятие и вознесение Христа», «Святой Себастьян». Ганс Гольбейн Младший создал серию портретов современников, гравюр («Пляска смерти»), иллюстрации к Библии и книге Э. Роттердамского «Похвала глупости».

Французское Возрождение датируется более поздним периодом, чем итальянское, в силу того, что во Франции были сильны позиции католической церкви, которая отличалась консервативностью. Поэтому здесь были значительно более укоренены элементы культуры раннего Средневековья. Тем не менее и в литературе, и в архитектуре, и в живописи Франции к XVI в. стали выразительно проявляться жизнерадостные черты, присущие Ренессансу. В живописи широко известным стал художник Жан Фуке, мастер портрета и книжной миниатюры; в архитектуре – зодчий Пьер Леско, автор проекта Лувра; в литературе – Франсуа Рабле, который смело ввел в свое знаменитое произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль» элементы сатиры и гротеска.

Театральное искусство в период Ренессанса не только возродилось, но и приобрело более широкие формы по сравнению с античностью. В Испании ставились комедии Лопе де Вега «Собака на сене», «Звезда Севильи», которые покоряют зрителей и сейчас. В Англии Уильям Шекспир создавал ставшие классическими комедии и трагедии. Используя сюжеты из современной ему жизни, он написал такие неповторимые произведения, как «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Укрощение строптивой», «Гамлет», «Король Лир» и др.

Во второй половине XVI в. в европейской культуре отмечают кризисные явления и возрожденческий стиль сменяется стилем *маньеризма* (итал. manieristo – вычурность). Странники этого направления пытались копировать образцы искусства предшествующих эпох, но в их работах отсутствовали одухотворенность, непосредственность, свойственная периоду Возрождения: вместо этого доминировали манерность и театральность. Однако маньеристский стиль приравнивают к выдающимся образцам культурного наследия средних веков. Следует упомянуть такого мастера кисти, как

испанца Доменикоса Теотокопулоса (более известного как Эль Греко). Он писал картины на религиозные сюжеты («Святое семейство», «Благовещение»), а также портреты. Представителями маньеризма были художники Понтормо, автор полотна «Положение в гроб»; портретист Бронзино (портрет Лукреции Пангатики); скульптор Бенвенуто Челлини.

Маньеризм подготовил почву для стиля барокко, широко распространившегося уже в XVII в. В общеевропейском масштабе переходный этап развития культуры – это не только эпоха Возрождения: в странах Восточной и Юго-Восточной Европы переход от средневековья к Новому времени совершается главным образом в XVII–XVIII вв., когда в Западной Европе развивается именно культура барокко. Но поскольку в восточноевропейском регионе черты Возрождения проявлялись лишь спорадически, барокко взяло на себя важнейшие ренессансные функции, наполняя искусство земным, человеческим смыслом.

Тема 7. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

7.1. Европейская культура XVII в.

XVII век – своего рода переходный период к *качественно новому этапу развития европейского общества*: это время разложения феодального строя и зарождения буржуазных отношений, бурного развития науки и техники, ряда фундаментальных открытий и, как следствие, формирования новой картины мира. Г. Галилей и И. Кеплер развили гелиоцентрическую теорию Н. Коперника, открыли законы движения планет. Был изобретен телескоп, что позволило значительно расширить возможности изучения природы, горизонты исследования космоса. И. Ньютон открыл закон всемирного тяготения; вместе с Р. Декартом он считается одним из разработчиков теории света. Математик П. Ферма стал – наряду с Ж. Дезаре, Б. Паскалем и другими учеными – создателем аналитической геометрии и теории чисел. Р. Декарт разработал теорию движения материи как основы существования природы. У. Гарвей описал систему кровообращения. Английский физик и химик Р. Бойль занимался химическим анализом, вместе с Э. Мариоттом начал изучение жидкостей и газов. Изобретение А. ван Левенгуком микроскопа способствовало развитию биологии. В XVII в. была открыта Австралия, что завершило эру великих географических открытий.

Опытное экспериментальное начало, характерное для развития науки Нового времени, было философски обосновано в трактате «Новый Органон» и других работах английского философа Ф. Бэкона. Немецкий ученый Г. Лейбниц пришел к выводу, что мир состоит из множества элементов – монад. Все это ставило под сомнение основные религиозные догматы.

В XVII в. были изобретены первые машины, которые в корне изменили производственный процесс, положили начало *промышленному перевороту XVIII в.*, а затем и промышленной революции XIX в. На смену мануфактурам и цеховой организации труда ремесленников пришло фабричное и заводское производство, что во многом изменило не только сам производственный процесс, но и производственные отношения. С одной стороны, это раскрывало творческие и организаторские способности любого предприимчивого и активного человека, но, с другой стороны, вместо работника,

осуществляющего производственный процесс до получения конечного продукта при машинном производстве, рабочий становился винтиком огромной производственной машины, знающим только один небольшой цикл производства или даже одну операцию и поэтому превращавшимся в своего рода небольшую живую деталь производственного агрегата.

Изменение характера производственного процесса и производственных отношений отразилось и на *социальной сфере*. Период первоначального накопления капитала, своего рода «дикий капитализм», сопровождался обогащением буржуа (а также феодалов и магнатов, еще сохранивших крупные латифундии) и обнищанием большей половины населения, страдавшего от поборов и сеньоров (земельных собственников), и буржуазии. Эти процессы усугублялись тем, что машинное производство позволяло осуществлять производственный цикл с небольшим числом работников, что вызвало проблему безработицы. В итоге наука и техника развивались на фоне социальных потрясений, восстаний, войн. Все это ставило задачу осмысления места и роли человека во все усложнявшемся мире, в контексте социальных бурь и потрясений, осмысления смысла будущего, когда с развитием средств массового уничтожения встал вопрос о физическом выживании человечества. В XVII в. Ф. Бэкон, Т. Гоббс и другие мыслители все чаще стали поднимать вопрос о самосовершенствовании и самовоспитании человека как путей решения этих проблем – преимущественно через просвещение как средство решения социальных противоречий.

Движение Просвещения было весьма активно и influentially прежде всего во Франции. Его основателями считаются Вольтер и Монтескье. Критикуя существующее общественное устройство, в том числе и религию, просветители пытались определить способы постепенного преобразования феодального общества в буржуазное. В XVIII в., стремясь реализовать свои идеи на практике, многие просветители, в первую очередь французские во главе с Д. Дидро, объединились для создания многотомной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». В этом и других своих оригинальных трудах они отстаивали естественное право человека на свободу и равенство. Однако жизнь поставила под сомнение эти идеи, и в итоге в конце XVIII – первой половине XIX в. в европейском обществе наблюдается некоторое разочарование, пессимизм, уход от действи-

тельности в мир философского идеализма, романтизма. Барокко сменил изысканный стиль рококо. Вместе с тем в искусстве постепенно формируется реалистическое направление, главный интерес которого сосредоточивался на социальных проблемах современности.

Основные художественные стили XVII в. – барокко и классицизм, причем, в отличие от предшествующих эпох, когда очередной стиль последовательно сменял предыдущий, в Новое время эти направления развивались синхронно, несколько различаясь по времени расцвета в разных европейских странах.

Для *барокко* характерны экспрессия, динамизм, многофигурность композиций, пластичность линий, декоративность, переплетение религиозных и светских мотивов, причем первые больше воспринимались как дань традициям искусства предыдущей эпохи.

В архитектуре геометризм композиций зданий уступил место пластике, обилию украшений, барельефов, скульптур, колонн, портиков, различных арок и переходов. Создаются сложные архитектурные композиции – например, ансамбль площади святого Петра в Риме, спроектированный архитектором и скульптором Дж.Л. Бернини. К ранее спроектированным и построенным зданиям он добавил величественную колоннаду с многочисленными скульптурами, которая преобразила весь вид площади. В своих композициях «Экстаз святой Терезы», «Давид» он смог ярко передать земные переживания своих героев, соединив пластику и экспрессию их движений с мастерски созданным цветовым освещением. Скульптурные композиции органично вписывались в общую композицию пространства: например, фонтаны Четырех рек, Тритона на площадях в Риме.

Наиболее значительные постройки XVII в. во Франции, в которых сочетались элементы барокко и классицизма, – Лувр (архитектор П. Леско) и Версаль, загородная резиденция французских королей (архитекторы Л. Лево и Ж. Ардуэнг-Мансар); в Англии – собор св. Павла в Лондоне (архитектор К. Рэн). В Германии XVII в. барокко представлен архитектурными памятниками в Дрездене.

В живописи на первый план выдвигается парадный портрет, но в то же время продолжают занимать значительное место картины на библейские и мифологические темы. По сравнению с эпохой Возрождения значительно изменилась манера письма. Художники изображали на картинах особую чувственность, пышность, стали смелее использовать эффекты светотеней, их работы приобрели в целом

большую театральность. Эти особенности барокко проявились во Фландрии в творчестве П. Рубенса, А. ван Дейка и др.

Пожалуй, наиболее ярким представителем стиля барокко является Рубенс. Его всемирно известные работы «Воздвижение креста», «Снятие с креста», «Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда», «Вахханалия» хотя и посвящены библейским и мифологическим темам, тем не менее они очень жизненны, чувственны, выразительны. В его портретах ощущается освобождение от религиозного влияния, господствует радость жизни: таковы «Автопортрет с Изабеллой Брант», «Портрет камеристки» и др. Реалистические черты присущи пейзажам, картинам, отражающим крестьянскую жизнь («Возвращение жнецов»).

Выразительной декоративностью отличаются полотна художников Фландрии Я. Иорданса, Ф. Снейдерса. Наряду с мифологичными сюжетами, они писали много картин на бытовые темы: «Поклонение пастухов», «Бобовый король» Я. Иорданса, серия картин «Лавки» Ф. Снейдерса.

Представителем испанского барокко был скульптор, живописец, архитектор А. Кано. Он руководил строительством собора в Гранаде; в музее этого города помещена и созданная им скульптура «Бюст апостола Павла». Он автор скульптурной композиции «Непорочное зачатие», цикла картин «Семь радостей Марии».

В это же время параллельно с барочным искусством зародилось *направление протореализма*, представленное художниками Х. Рембрандтом, М. Караваджо, Д. Веласкесом. Несмотря на религиозную тематику своих работ, художники-протореалисты максимально приблизили изображаемые образы к действительности, придали им динамизм и объемность. Микеланджело да Караваджо на своих полотнах «Призвание апостола Матфея», «Смерть Марии» изобразил, по сути, обычных людей с их страстями и переживаниями. Художник умело использовал световые контрасты, нетрадиционные композиционные приемы. Барочные принципы в сочетании с реализмом изображений отразились в его светской картине «Юноша с лютойней» и др.

Зарождение реализма в художественной культуре Нового времени четче всего просматривается в работах Х. Рембрандта, художника голландской школы живописи. В картинах «Урок анатомии доктора Тульпа», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» художник предстает тонким психологом, мастером композиции и использова-

ния светотени. Созданные им образы выразительны, темный фон усиливает драматичное напряжение. Эти же приемы характерны и для его картин на библейские сюжеты «Поклонение волхвов», «Вирсавия», «Святое семейство»; работа «Портрет с Саскией на коленях» полна оптимизма, по-своему декоративна и психологически достоверна.

Представителем голландской школы живописи был также портретист Ф. Халс. Его портреты современников «Смеющийся кавалер», «Цыганка» глубоко индивидуальны и отличаются мастерством в применении светотеней, а портреты пожилых людей – драматизмом. Черты барокко и протореализма обнаруживаются в творчестве портретиста фламандской школы А. ван Дейка. Значительное место в творчестве художника занимают картины на мифологические и религиозные сюжеты: например, «Сусанна и старцы», «Св. Иероним», «Мадонна с куропатками». Но главным жанром ван Дейка становится портрет. Его парадные портреты – образцы глубокого психологического раскрытия образа с подчеркиванием индивидуальных черт характера модели. Он рисует прелатов церкви, аристократов, богатых бюргеров.

Придворный художник испанского короля Д. Веласкес написал большое количество парадных портретов короля, членов его семьи, придворных, а также картин на мифологические и исторические темы, используя разнообразные приемы, в том числе и эффект зеркала с целью расширения пространства, как, например, в картине «Венера перед зеркалом». Его картина «Сдача Бреды» насыщена композиционно, экспрессивна по характеру. Одновременно Веласкес обращался и к темам повседневной жизни («Завтрак», «Водонос»).

Кроме Д. Веласкеса, в XVII в. в Испании творили и другие художники: наиболее известны из них Х. Рибера и Ф. Сурбаран. Х. Рибера с теплотой и сочувствием создавал портреты простых людей («Хромоножка»). Суровость, простота и в то же время величие изображаемых моделей сумел отразить художник Ф. Сурбаран («Святой Лаврентий»). Б.Э. Мурильо был одним из основателей Академии живописи в Севилье. Он обращался преимущественно к религиозным сюжетам (картины «Мадонна с младенцем», «Святое семейство»), но писал картины и на бытовые темы («Мальчик с собакой» и др.).

Для *барочной литературы* свойственны герои со сложной гаммой переживаний, динамичное развитие сюжета, конфликтность ситуаций. Стиль барокко просуществовал в западноевропейской культуре до середины XVIII в.

Стиль классицизма (лат. *classicus* – образцовый) начал складываться в XVII в., в эпоху становления и укрепления европейских монархий, опираясь на нормы и образцы античного искусства, продолжая развитие в XVIII в. и постепенно угасая. Классицизм отличается уравновешенностью, гармоничностью, строгостью композиций произведений, рационализмом в сочетании с величавостью, переходящей в монументализм. Для работ представителей этого течения характерно создание идеальных, а не реалистичных образов, поэтому в поисках сюжетов авторы часто обращались к античной истории, мифологии, Библии.

Одним из основоположником стиля классицизма был французский художник Н. Пуссен. В своих картинах «Танкред и Эрминия», «Аркадские пастухи», «Смерть Германика», цикле «Времена года» и др. он изображал героину прошлых времен. Для его работ характерны уравновешенность композиции, культ природы и преклонение перед античностью. Мастером лирического пейзажа, световых эффектов был К. Лоррен.

В целом живопись Нового времени стала более разносторонней; кроме высокого исторического жанра, актуальными становятся также портрет, пейзаж, натюрморт.

Литература классицизма делилась на жанры высокие (трагедия, ода, эпопея) и низкие (комедия, басня, сатира). В высоких жанрах использовались мифология, исторические события; героями были, как правило, монархи, полководцы, мученики за веру. Основной конфликт классицизма – это борьба между общественным долгом и личными чувствами, причем в трагедиях чаще разыгрывались сюжеты античной, библейской мифологии, где доминировали возвышенные страсти; в комедиях изображалась повседневная жизнь.

Родоначальником классицизма в литературе Франции стал П. Корнель, автор трагедий «Сид», «Гораций», «Эдип» и др. Корнеля считают создателем французского театра. Известным драматургом этого периода был также Ж. Расин, перу которого принадлежат трагедии «Андромаха», «Береника», «Федра» и др.

Наиболее известным комедиографом и актером периода классицизма был Мольер (Жан-Батист Поклен). Сочетая классицизм и традиции народного театра, он создал жанр социально-бытовой комедии, в которой высмеивал сословные предрассудки дворян, ограниченность буржуазии, ханжество и лицемерие церковников, скупость,

тщеславие. Пьесы Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф, или Обманщик», «Скупой» вошли в золотой фонд мировой драматургии.

Получил дальнейшее развитие *английский театр*. Комедии У. Конгрива «Двойная игра», «Любовь за любовь» отличаются сложностью интриги, изящным юмором. Основополагающими требованиями классицизма в театральном искусстве и драматургии были правила трех единств: единство действия, времени и места. Все действие должно пройти в течение суток, в одном месте, в пределах основного сюжета.

Авторы «низких» жанров стремились показать жизнь людей среднего класса, и поэтому комедии писали живым языком, без излишнего пафоса. Известным автором басен был французский поэт Ж. Лафонтен. Сатирическое обличение современного общества во всей полноте прозвучало в его произведениях «Сапожник и откупщик», «Купец, дворянин, пастух и сын короля». В своем творчестве баснописец 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 работали писатели Ф. де Ларошфуко, М. де Лафайет, свои знаменитые сказки написал Ш. Перро.

Попытка возродить изысканный стиль античных трагедий проявилась в *новом музыкальном жанре – опере*, сочетающей драматическое действие с инструментальной музыкой и пением. Автором одной из первых опер является итальянский композитор К. Монтеверди. В своем наиболее известном произведении «Орфей» он пытался передать глубину человеческих чувств. Во Франции основоположником оперного искусства был Ж.-Б. Люлли, автор опер «Альцеста», «Тезей», музыки к спектаклям Мольера. Первая немецкая опера «Дафна» сочинена композитором Г. Мютцем. Известным английским композитором XVII в. был Г. Пёрселл, автор опер «Король Артур», «Дидона и Эней».

7.2. Развитие культуры Европы в эпоху Просвещения

Основные тенденции развития европейской культуры, проявившиеся в XVII в., сохранились и творчески переработались в последующую эпоху Просвещения, хронологические рамки которой ряд

культурологов определяет периодом между революцией в Англии 1689 г. и французской революцией 1789 г. Эти события, промышленный переворот в экономике, появление машинного производства создали почву для перехода от феодализма к капитализму, повлияли на изменение мировоззрения людей. В науке, литературе и других направлениях культуры все более отчетливо стал прослеживаться рационализм. Наука приобрела системный характер. Ее достижения все более отчетливо ставили под сомнение религиозные концепции, в итоге на фоне деизма стал усиливаться атеизм. Материалистическое мировоззрение о саморазвитии природы, без божественного вмешательства, получило развитие в трудах Ж. Ламетри, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбаха. Это не могло не отразиться на общем развитии культуры этого времени.

Ведущим стилем в искусстве по-прежнему оставался барокко, который во второй половине XVIII в. трансформировался в еще более изысканное и изящное направление – *рококо*. Рококо сохранил и еще более расширил декоративность барокко, но утратил его монументальность и основательность. Изогнутые линии, ажурные формы, светлые краски, разнообразные декоративно-орнаментальные украшения создавали иллюзию безмятежности. Такие же пейзажи, игривые сюжеты, пасторальные сцены характерны и для живописи, и декоративно-прикладного искусства. Здесь по-прежнему в центре внимания оставались мифологические и пасторальные темы, сцены из жизни аристократов. В XVIII в. центром культурной жизни Западной Европы становится Франция и ее художники А. Ватто и Ф. Буше. В картинах Ватто представлена изысканная светская жизнь: элегантно одетые люди на фоне природы, галантные кавалеры, томные дамы на праздниках («Отплытие на остров Киферу», «Капризница»). Ф. Буше чаще всего обращался к мифологическим и пасторальным композициям, создавая панно, картины для апартаментов королевского дворца и домов знати («Триумф Венеры», «Туалет Венеры», «Купание Дианы» и др.). Еще один придворный французский художник Ж.-О. Фрагонар, наоборот, писал на интимно-обыденные сюжеты («Поцелуй украдкой», «Качели»), в то же время тонко и довольно реалистично прорисовывая мельчайшие детали.

После барокко и рококо, в конце XVIII в., в искусство вошло новое направление – *сентиментализм*, центральной темой которого стало чувственное восприятие мира как протест против оторванной

от жизни классицизма. Название направлению дал выход в свет в 1768 г. романа английского писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Для сентиментализма характерны также углубление героев в мир своих чувств, уход от реальных тягот в мир иллюзий, мечтаний, подчеркнутая чувствительность.

Сентиментализм проявился и в живописи. Английский художник этого направления Т. Гейнсборо в основном писал портреты на фоне пейзажа. Этот жанр занял главное место в английской Королевской академии искусства (открыта в 1768 г.), одним из учредителей которой был Т. Гейнсборо. Французский художник-сентименталист Ж.-Б. Грёза был мастером женских портретов и жанровых картин.

Классицизм в живописи XVIII в. отходит от изображения античных сюжетов. В центре внимания художников – культ героического, прекрасного и возвышенного. Под влиянием Великой Французской революции возник *революционный классицизм*, наиболее ярко выраженный в творчестве французского художника Ж.-Л. Давида. Его картины «Клятва Горациев», «Смерть Марата» пронизаны пафосом героики.

Параллельно с барокко и рококо в изобразительном искусстве эпохи Просвещения развивается, причем довольно широко, *прото-реализм*. Этот стиль представлен в творчестве французского художника Ж.-Б. Шардена, английского мастера кисти У. Хогарта. Шарден без приукрашивания и лакировки изображал повседневную жизнь простых людей, их заботы и занятия. Именно прославление трудолюбия стало лейтмотивом многих его произведений: среди них «Прачка», «Женщина, моющая кастрюлю» и др. Эти же мотивы прослеживаются и в картинах У. Хогарта «Трудолюбие и праздность», «Карьера мота».

Полотна испанского художника Ф. Гойи отличаются новаторством, эмоциональностью, остротой характеристик, гротеском. Он был художником-портретистом («Портрет семьи короля Карла IV», «Портрет графини Альбы»), но наиболее известны его картины, изображающие простых испанцев («Кузница», «Девушка с кувшином»). Большую известность получили офорты «Капричос».

В *архитектуре XVIII в.* наблюдается сочетание стиля рококо с классицизмом: например, в творчестве одного из наиболее известных скульпторов этого века Э. М. Фальконе. Он создавал преимущественно произведения мелкой пластики – женские фигуры и группы по мифологическим сюжетам. Благородная простота и в то же время

величавость присущи скульптурам «Амур и Психея», «Полина Боргезе в образе Венеры» Антонио Канова, «Ясон», «Ганимед, кормящий Зевсова орла» Бертеля Торвальдсена.

В литературе XVIII в. начинается развитие *жанра романа*. Писателей интересует целеустремленный человек, способный противостоять невзгодам жизни, рассчитывающий не на некую помощь свыше, а на собственные силы. Таков Робинзон Крузо из одноименного романа Д. Дефо. Характерной особенностью литературы указанного времени была также критика пороков современного общества с позиций рационализма. Многообразие характеров, картину нравов дал в своем сатирическом романе «Путешествие Гулливера» Дж. Свифт.

Современную жизнь Франции тонко и точно отразил в своих комедиях «Севильский цирюльник» и «Безумный день, или женитьба Фигаро» П. О. Бомарше. Он не только критиковал моральный образ жизни аристократов, но и прославлял энергичность представителей третьего сословия.

В XVIII в. создавали свои бессмертные музыкальные произведения композиторы Венской школы В. А. Моцарт, Й. Гайдн, Л. ван Бетховен; в Германии – И. С. Бах и Г. Ф. Гендель. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», симфонии, знаменитый «Реквием» В. А. Моцарта до настоящего времени ставятся на сценах знаменитых театров мира. Й. Гайдн создал более 100 симфоний, свыше 20 опер, 14 месс и других произведений.

Великий Л. ван Бетховен – ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом; он написал множество сонат и симфоний. Великий немецкий композитор и органист И. С. Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Наиболее знаменита его музыка для органа – фуги и хоралы. Г. Ф. Гендель писал оратории, органные концерты, сонаты, сюиты, создал 40 опер на библейские сюжеты.

В драматургии творили основоположники немецкой классики И. В. Гёте и Ф. Шиллер. Написав в стиле сентиментализма свой первый роман «Страдания молодого Вертера», И. В. Гёте постепенно подошел к вершине своего творчества – трагедии «Фауст», главный герой которой постоянно находится в поисках истины. Пафос свободы пронизывает сюжет его трагедии «Эгмонт». Самоотверженность в борьбе за справедливость отразил в своих произведениях Ф. Шиллер («Разбойники», «Вильгельм Телль»), а в трагедиях

«Мария Стюарт», «Орлеанская дева» этот поэт осмысливал важнейшие исторические события.

Французская революция 1789–1793 гг. и вызванные ею социально-политические катаклизмы на всем европейском континенте похоронили веру просветителей в возможность постепенного ненасильственного прогресса. Тем не менее 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 возможности.

7.3. Особенности культурного развития европейских стран в XIX в.

Промышленный переворот и научно-техническая революция XIX в. содействовали бурному развитию экономики и культуры, заставили по-новому посмотреть на место и роль человека в обществе. В жизнь людей вошли новые способы передвижения и передачи информации, появились первые автомобили, пароходы, паровозы. В 1825 г. Г. Стефенсон построил в Англии первую железную дорогу. В США С. Морзе изобрел телеграфный аппарат. В 1839 г. парижский художник и физик Л. Даггер изобрел способ фотографирования.

XIX в. – время технического перевооружения промышленности, повсеместного строительства фабрик, заводов, оснащенных паровыми машинами; в производстве и быте людей стало широко использоваться электричество – все это вместе способствовало созданию индустриального общества. В то же время усилилась борьба за рынки сбыта и сферы влияния, что повлекло за собой межгосударственные вооруженные конфликты. Развитие техники сопровождалось усилением эксплуатации рабочих, что вело, в свою очередь, к обострению социальных конфликтов, разочарованию в результатах научно-технического прогресса, пессимизму.

Все это не могло не отразиться и на развитии культуры. Повышение уровня остроты социально-экономических и политических проблем отразилось в философии, искусстве. Дж. Беркли, Д. Юм и другие философы, сторонники идеализма, выступили с утверждениями, что материя исчезла, что все окружающее человека – результат его собственных ощущений.

Стиль романтизма первой половины XIX в. – это следствие неудовлетворенности и разочарованности части общества результатами первоначального этапа развития капитализма, неудачи буржуазных революций. Этот стиль характеризуется уходом во внутренний мир, в переживания, мир мечтаний и фантастики. Основным героем романтических произведений становится незаурядная личность, противопоставляющая себя обыденной жизни.

Романтизм наиболее ярко проявился прежде всего в литературе, где центральной темой стал конфликт между героем и окружающим его миром. Сочувствием к гонимым и мечтой об идеальном герое наполнены произведения Ж. Санд («Индиана», «Консуэло»); Ч. Диккенса («Крошка Доррит», «Давид Копперфильд»). Размышлениями о своей стране, находящейся в упадке, наполнена поэма Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка». Романтическое бунтарство – в центре большинства сочинений английского поэта Дж. Байрона. Его поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда», роман в стихах «Дон Жуан» пронизаны лиричным романтизмом. В романах французского писателя В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Труженики моря», «Отверженные» отражены социальные проблемы французского общества.

Времени благородного английского рыцарства посвящены исторические приключенческие романы В. Скотта; в дальние страны, океанские глубины, даже внутрь земли и в космические просторы, мир приключений уходят герои приключенческих романов Ж. Верна, Р. Л. Стивенсона. Там проявляются лучшие качества характеров путешественников, вступивших в противоречие с действительностью. Романтичен сказочный мир мечтаний и фантазий в книгах Э. Т. Гофмана, братьев Я. и В. Гримм, Г. Х. Андерсена, в мистической прозе Э. По.

В живописи романтизм особенно ярко проявился в творчестве французского художника Т. Жерико и его соотечественника Э. Делакруа, а также английского живописца У. Тернера. Картина Т. Жерико «Плот „Медузы“» несет в себе мощный психологический заряд, отражая сложную гамму чувств и переживаний ее персонажей. Эмоционально-психологическая напряженность чувствуется и в других произведениях Жерико – «Раненый кирасир, уходящий из линии огня», «Офицер конных стрелков перед атакой». Такова тональность и картины Делакруа «Резня на Хиосе». Наиболее впечатляет его полотно «Свобода, ведущая народ», написанная под влиянием революции 1789 г. Социальным пафосом проникнута картина Ф. Гойи

«Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» и другие работы; художник эмоционально воспел красоту своих современников-испанцев в картинах «Девушка с кувшином», «Маха обнаженная». У. Тернер был мастером пейзажной живописи; с помощью световых приемов он создал поэтические полотна «Рыбак и море», «Мост символов» и др.

Примерно с середины XIX в. в изобразительном искусстве и литературе стало преобладать такое художественное направление, как *реализм*, которое в ряде случаев переросло в *критический реализм* и *натурализм*. Художники-реалисты стремились максимально точно отобразить окружающий мир, придать композиции логическую законченность, уравновесить цвет и линию. В центре сюжетов – быт простого народа, живые портреты современников, природа. Произведениям, созданным в стиле критического реализма, присуща социальная заостренность сюжетов. Сельскую жизнь простых англичан отражал в своих реалистичных полотнах живописец Дж. Констебль. Темой его полотен «Телега для сена», «Хлебное поле», «Прыгающая лошадь» стала природа Англии, причем часто он писал пейзажи в одном месте, но в разные сезоны, при разном освещении. В стиле реализма творил французский художник Г. Курбе. Созданные им образы простых людей в картинах «Прачки», «Купальщицы», «Дробильщики камня» далеки от эталонов красоты, но покоряют своей непосредственностью и простотой. На полотне «Похороны в Орнане» изображена похоронная процессия и образ каждого ее участника сугубо индивидуален. О. Домье известен как график. В гравюрах «Улица Трансннен», «Парижские типы» он показал различные слои французского общества и его социальные противоречия. Известность также получили его литографии «Законодательное чрево», «Печатник, ставший на защиту свободы печати», картины «Бурлак», «Прачка» и др. Темой работ французского живописца Ж.-Ф. Милле стал быт крестьян: например, «Сборщицы колосьев».

Реализм особенно мощно проявил себя в западноевропейской литературе. Писатели-реалисты, в отличие от романтиков, основное внимание уделяли быденной жизни современников, пытались изобразить ее в типичных образах, правдиво, без приукрашивания, вскрывая пороки, не только отмечая трагичность времени, но и пытаясь вникнуть в сущность социальных процессов, выявить причины социальных конфликтов. Все это отчетливо отразилось в романах

Ч. Диккенса «Давид Копперфильд», У. Теккерея «Ярмарка тщеславия», Стендаля «Красное и черное», «Пармская обитель», Г. Флобера «Госпожа Бовари», многотомной панораме жизни современников О. де Бальзака «Человеческая комедия», новеллах П. Мериме, произведениях А. Франса, Г. Мопассана.

Своего рода продолжением реализма стало направление натурализма, отличающееся от предыдущего еще большей заостренностью изображения социальных проблем и обнаженностью пороков общества. Наиболее ярким представителем натурализма был Э. Золя, а наиболее значимым его произведением – двадцатитомная серия «Ругон-Маккары», отражающая жизнь одной семьи в течение целой эпохи.

В *архитектуре* XIX в. продолжал доминировать *классицизм*, переходящий в еще более величественный и помпезный стиль *ампир*. В это время в европейских странах, особенно в Англии, стала быстро развиваться промышленная архитектура, отличающаяся конструктивизмом построек. К середине XIX в. в архитектуре появилась эклектика, то есть смешение разных стилей. Значимым событием стало сооружение инженером Г. А. Эйфелем железной башни в Париже в 1889 г. Башня не имела практического применения, но стала символом города. В конце XIX в. началось внедрение *стиля модерн*, который предусматривал использование современных материалов, а также наиболее интересных приемов предшествующих стилей исходя из принципа функционально-конструктивной основы зданий.

XIX ст. можно назвать *золотым веком европейского музыкального искусства*. Это время творчества великих композиторов и музыкантов Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Р. Вагнера, Г. Берлиоза, Э. Грига, Ж. Бизе, Дж. Верди. В их операх, симфониях, пьесах чувствуются мотивы романтизма, фантастичности и гротеска, характерные для импрессионизма, что свойственно Р. Вагнеру и Г. Берлиозу (последний так и назвал свое произведение – «Фантастическая симфония»). В то же время композиторы обращаются к народным мотивам, событиям реальной жизни (Ж. Бизе «Кармен», Дж. Верди «Травиата»).

В конце XIX в. все отчетливее стал проявляться кризис западно-европейской культуры, который впоследствии был обозначен общим определением «*декаданс*» (упадок). В живописи декаданс проявился в отходе от классических реалистических образцов искусства. Приоритетным стало описывать субъективные ощущения, сознательно

искажая реальность. Главным в картинах становилось не видимое на полотне, а скрытый смысл.

Одним из первых течений в искусстве, противостоящих реализму, стал *импрессионизм*. Его название произошло от названия картины основоположника этого стиля К. Моне «Впечатление. Восход солнца», написанной в 1867 г. В представлении импрессионистов К. Моне, Э. Мане, О. Ренуара, К. Писарро и др. мир состоит из неповторимых мгновений, и цель художника – передать на холсте свое непосредственное впечатление от увиденного. Поскольку художники стремились зафиксировать именно изменчивость, то в импрессионистской живописи особое значение придавалось цветовому решению. Экспериментирование со светом, выбор неожиданных ракурсов характерны для картин О. Ренуара, К. Моне и др. В скульптуре влияние импрессионизма наиболее прослеживается в работах французского скульптора О. Родена («Граждане Кале», «Поцелуй», «Мыслитель»); в музыке – в творчестве французского композитора К. Дебюсси, автора оперы «Пеллеас и Мелизандра», симфонических эскизов «Море» и др.

Продолжением развития стиля импрессионизма и своего рода реакцией на него стал *постимпрессионизм*, возникший на рубеже XIX–XX вв. Как и импрессионисты, сторонники нового направления П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек исходили из признания принципа изменчивости мира, приоритета зрительских впечатлений, но в то же время пытались отразить внутреннее структурное постоянство предметов и явлений. Для этого они использовали контурность линий, насыщенность цвета, эффекты обратной перспективы. Таковы картины П. Сезанна «Персики и груши», «Пьеро и Арлекин», В. Ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя», «Ирисы», П. Гогена «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?», «Женщина, держащая плод».

Отрицательное отношение к повседневности характерно и для такого художественного направления, как *символизм*, возникшего во Франции в 1880-х гг. Для работ символистов характерны условность изображений, пространства, времени, причудливость рисунка и формы, отсутствие полутонов и светотени, мистические сюжеты. Наиболее четко это отразилось в картинах Г. Моро «Эдип и сфинкс», А. Бёклина «Остров мертвых», О. Редона «Шарообразный глаз». В стиле символизма писал свои пьесы бельгийский драматург М. Метерлинк («Синяя птица», «Принцесса Мален»). Во Франции лидерами символизма были поэты Ш. Бодлер, П. Верлен и А. Рембо.

7.4. Культура России XVIII – начала XX в.

Основные тенденции западноевропейской культуры в той или иной степени, с учетом самобытности и национальных черт, проявились и в культуре России Нового времени, когда начал постепенно увеличиваться объем строительства правительственных учреждений, торгово-промышленных предприятий, жилых домов. Началось использование многоцветных изразцов, фигурного кирпича, что придавало постройкам праздничный вид. Во время петровских реформ начала практиковаться планировка городских ансамблей. В это время интенсивная застройка новой столицы государства – Санкт-Петербурга, для чего туда были привлечены мастера и архитекторы из других русских городов, а также Д. Трезини, Б. Растрелли с сыном Франческо, А. Ринальди и др.

В Петербурге *стиль барокко* имел свои особенности: меньшая по сравнению с западным барокко декоративность с переходом к элементам классицизма. Большинство зданий, определивших и нынешний облик центра города, – творения Д. Трезини: Петропавловская крепость, здание 12-и коллегий, дворец А. Меншикова. Новым явлением стало создание дворцово-парковых ансамблей, яркий пример которых – Петергофский дворец с прилегающей территорией. Одно из главных строений этого комплекса, Большой дворец, был возведен по проекту и под руководством В. О. Растрелли. Сын старшего Растрелли состоялся как архитектор уже в России, поэтому в его творчестве сильнее чувствуется соединение российских традиций с западными. Одним из главных его творений стал Зимний дворец, построенный в стиле барокко.

Во второй половине XVIII в. на смену барокко постепенно приходит новый стиль – *классицизм*, отличающийся строгой симметрией, прямыми линиями, колоннадами. Таврический дворец в Петербурге и другие памятники архитектуры составляют важную часть русского культурного наследия этого времени. По генеральному плану, составленному архитектором М. Казаковым, застраивалась Москва. По его же проектам в стиле классицизма были построены здания, которые и сегодня определяют облик столицы России: Сенат московского Кремля, Дворянское собрание с Колонным залом и др. Смелостью композиции, сочетанием западных тенденций с русскими традициями отличаются постройки, возведенные под руководством

архитектора В. Баженова: дворцово-парковый ансамбль в Царицыне, дом Пашкова. Известным московским зодчим был также Д. Ухтомский – автор проектов триумфальных Красных ворот, колокольни Троице-Сергиевой лавры, а также руководитель Архитектурной школы, основанной им в 1749 г. в Москве.

В XVIII в. под влиянием западного искусства развивается *русская скульптура*. Итальянский зодчий Б. Растрелли, ставший основоположником русской скульптуры Нового времени, создал скульптурные портреты Петра I, А. Меншикова, императрицы Анны Иоанновны. В стиле классицизма М. Козловский изваял памятник А. Суворову, Э. М. Фальконе – памятник Петру I в Петербурге, И. Мартос – скульптурную композицию, посвященную К. Минину и Д. Пожарскому (в Москве). Величием отличается статуя «Екатерина II-законодательница» – творение российского скульптора Ф. Шубина. Он же создал галерею реалистичных, психологически выразительных скульптур: бюсты А. Голицына, М. Паниной, И. Орлова, М. Ломоносова, Павла I, П. Румянцева, А. Безбородко.

К XVIII в. относится *расцвет портретной живописи* с тенденцией перехода к придворному, парадному портрету. Основатели российской светской живописи А. Матвеев и И. 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.

Крупнейшими портретистами того времени были А. Антропов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский. В их работах сочетались торжественность и изысканность с психологизмом как проявлением реализма. Незабываемы лирические камерные работы А. Антропова «Неизвестная в розовом платье», В. Боровиковского – портрет М. И. Лопухиной. Основателем исторического жанра в живописи был А. Лосенко. В его работах «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой» четко проявились черты классицизма. Глубина содержания образов, жизненность присущи творчеству художника Ф. Рокотова (парадные портреты Екатерины II, Павла I, графа Г. Орлова, камерный портрет А. Струйской). Д. Т. Левицкий создал портреты деятелей Просвещения Д. Дидро, Н. Новикова. Галерею парадных портретов лиц из круга графа Шереметева написал

крепостной художник И. Аргунов. Его же кисти принадлежат портреты простых людей – например, «Неизвестная в русском костюме», отличающаяся точной психологической характеристикой. В бытовом жанре писали И. Фирсов («Юный живописец»), М. Шибанов («Крестьянский обед»); пейзажи запечатлены на полотнах Ф. Алексеева («Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной»), С. Щедрина («Веранда, обвитая виноградом», «Набережная в Неаполе»). В конце XVIII в. создана одна из богатейших художественных коллекций мира – Эрмитаж. В его основу легли приобретенные Екатериной II частные собрания картин западноевропейских мастеров.

При Петре I *развитие школы и науки* стало государственным делом и приобрело системный характер. Начальное образование давали епархиальные, цифирные, гарнизонные школы. В начале XVIII в. открылись профессиональные учебные заведения: навигационная, артиллерийская, инженерная, медицинская школы, горнозаводское училище. Развитие светского образования требовало создания методической базы. Вышли в свет «Арифметика, сиречь наука числительная» Л. Магницкого, «Грамматика» М. Смотрицкого, позже появился ряд учебников по риторике, грамматике, географии, математике, естествознанию, подготовленных учеными М. Ломоносовым, Х. Чеботаревым, Я. Коземским, С. Котельниковым, В. Зуевым. В 1708 г. Петр I утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт.

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 1726 г. была создана Академия наук, а в 1755 г. открыт Московский университет. К концу XVIII в. в России было 550 учебных заведений, охватывавших до 70 тысяч обучающихся. Крупнейшими учеными были энциклопедист М. Ломоносов, историки В. Татищев и Н. Карамзин. В это время А. Нартовым были изобретены токарный, винторезный станки. Известным механиком-изобретателем был И. Кулибин.

Литература XVIII в. развивалась под влиянием классицизма и представлена произведениями А. Кантемира, В. Тредиаковского, М. Ломоносова, А. Сумарокова. Г. Державина. А. Сумароков положил начало драматургической системе классицизма. Это ярко прослеживается в его трагедии «Дмитрий Самозванец». Русские нравы

и обычаи отразил в своих социальных комедиях Д. Фонвизин. Последняя четверть XVIII в. стала временем расцвета творчества крупного поэта Г. Державина. Основным жанром его произведений была ода. Стиль критического реализма характерен для антикрепостнических произведений А. Радищева.

Развивалось *театральное искусство*. 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 первым профессиональным государственным театром (Российский театр). Во второй половине XVIII в. активно действовали и частные крепостные театры. Наиболее известным среди них был театр графа Шереметева, в котором играли талантливые придворные актеры П. Жемчугова, Т. Шлыкова-Гранатова, М. Щепкин. В это время появляется и народный кукольный театр. Во второй половине XVIII в. в Москве открылось балетное училище, в Петербурге – театральное.

Музыкальное искусство в это время востребовано в театральных представлениях, 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. возникает жанр камерной лирической песни – русского романса, одним из создателей которого стал известный композитор и исполнитель О. Козловский. Он же является автором музыки первого российского гимна «Гром победы, раздавайся!».

XIX – начало XX в. – это период роста мощи Российской империи, совершенствования системы образования, развития науки и техники, качественно нового уровня развития русской культуры. XIX век получил название золотого века. Русская культура в конце XIX – начале XX в. вошла в историю как Серебряный век.

Усиление имперского начала в общественной и культурной жизни России прежде всего отразилось в архитектуре, выразившись в монументальности, пышности архитектурных ансамблей в *стиле ампира*. В первой половине XIX в. в архитектурных, дворцово-парковых ан-

самблях еще чувствовалось влияние неоготики и необарокко, которое сохранилось и позднее при возведении культовых зданий. Во второй половине XIX в. активно развивается градостроительство, строятся промышленные и жилые здания, театрально-зрелищные сооружения преимущественно в стиле барокко и классицизма. Наиболее значимыми постройками, возведенными в это время, был Исаакиевский собор в Петербурге (архитектор О. Монферран); по проекту К. Росси были возведены здания Главного штаба, Сената и Синода в Петербурге. В Москве при участии архитектора О. И. Бове реконструирована Красная площадь, создан ансамбль Театральной площади с Большим театром; архитектором Д. Жилярди возведено здание Московского университета. Во второй половине XIX в. стиль классицизма сменяется эклектикой, хотя в российской архитектуре этого времени преобладали, особенно в Москве, барочные здания, так как здесь бережно относились к стародавним традициям. Стал популярен *неорусский стиль*, в котором выполнен Исторический музей (архитектор В. Шервуд); для создания Торговых рядов – нынешнего здания ГУМа (архитектор А. Померанцев) – использовались и современные подходы, и стилизация под старину. В эклектическом русско-византийском стиле зодчим К. Тоном в Москве возведен храм Христа Спасителя; этот же архитектор творчески соединил неорусский стиль с классицизмом при постройке Большого Кремлевского дворца.

XIX в. стал, по сути, переломным в *сферах образования и науки*. Реформы образования, проведенные в 1803 г. и в 1864 г., позволили создать четкую систему обучения и расширить его диапазон. Несмотря на известную ограниченность этой системы, она все же позволила приобщить к грамоте довольно широкие слои населения, заложить основы среднего и высшего образования, в том числе и профессионального.

Система образования состояла из одногодичных церковно-приходских школ для крестьянских детей, трехклассных уездных училищ для детей горожан и купцов, семиклассные гимназии для детей дворян и чиновников. Для представителей дворянства открывались кадетские корпуса, лицеи. В Петербурге, Москве, Дерпте (нынешний город Тарту), Казани, Харькове действовали университеты, но с высокой платой за обучение. К 1860-м гг. функционировали 9 университетов. К специальным учебным заведениям относились Медико-хирургическая академия, Технологический, Строительный, Константиновский межевой институты, Высшее училище правопедения, Лазаревский

институт восточных языков и др. После отмены крепостного права в обществе была осознана необходимость широкого просвещения народа. Увеличилось число церковно-приходских школ, появились первые воскресные школы; было открыто более 10 тысяч земских школ (начальных). Основным типом средней школы были гимназии, действовали также мужские реальные училища; в 1890-х гг. было открыто 300 женских учебных заведений. Было положено начало высшему женскому образованию: в Петербурге и Москве действовали Высшие женские курсы. Однако в целом уровень грамотности населения в России все еще оставался одним из самых низких в Европе.

Стали развиваться такие новые научные области, как гидро- и аэродинамика, основы которых были заложены Н. Жуковским и К. Циолковским. Мировое значение имеют труды естествоиспытателей В. Вернадского и И. Павлова. Уровню развития мировой науки соответствовали открытия и изобретения профессора В. Петрова по электрохимии и электрометаллургии, академика Б. Якоби по гальванике, П. Аносова по металлургии. И. Мечников основал школу микробиологии и сравнительной патологии. К. Тимирязев положил начало русской школе физиологии растений. Величайшим открытием этого времени стал периодический закон химических элементов, открытый Д. Менделеевым. Мировую славу русским ученым принесли открытия в области техники: изобретения П. Яблочкова – трансформатор и электрическая дуговая лампа; А. Лодыгина – электрическая лампа накаливания; А. Можайского – первый в мире самолет. Открытием мирового уровня стало изобретение А. Поповым радио. К концу XIX в. исследования П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Миклухо-Маклая и других ученых завершили эпоху географических открытий. Историк С. Соловьев выпустил в 1851 г. первый том «Истории России с древнейших времен»; всего было выпущено 29 томов, изложение было доведено до 1775 г.

В первой половине XIX в. еще было сильно *влияние романтизма*, что характерно для поэзии В. Жуковского, поэм молодого А. Пушкина, М. Лермонтова, ранних произведений Н. Гоголя. Мотивы фольклора и фантастики прослеживаются в поэмах В. Жуковского «Людмила», повестях Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила» и др. Во второй половине XIX в. в литературе стал преобладать *реализм*. Наиболее яркими примерами русской реалистической литературы стали пушкинские произведения

роман в стихах «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», повесть «Капитанская дочка»; роман М. Лермонтова «Герой нашего времени». Позднее реализм все более приобретает *критическую направленность* в произведении Н. Гоголя «Мертвые души», в романах Л. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина», И. Тургенева «Отцы и дети», Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», М. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», И. Гончарова «Обломов», пьесах А. Островского «Гроза», «Бесприданница», поэмах Н. Некрасова «Железная дорога», «Кому на Руси жить хорошо?».

В *живописи начала XIX в.* отмечается романтизм в сочетании с академизмом: работы художников К. Брюллова («Последний день Помпеи»), О. Кипренского («Портрет А. С. Пушкина»), И. Айвазовского («Девятый вал»). Но более устойчивым стилем этого периода стал классицизм, чему в немалой степени способствовало открытие и расширение сети художественных образовательных учреждений. Традиции классицизма нашли выражение в творчестве А. Иванова (картина «Явление Христа народу»), А. Венецианова («На жатве») и др. Основателем направления критического реализма в живописи стал П. Федотов («Завтрак аристократа», «Сватовство майора», «Вдовушка»).

Общие тенденции развития российской культуры были характерными и для *театрального искусства*. В первой половине XIX в. на сценах ведущих театров страны ставились преимущественно романтические постановки. Важными событиями в театральной жизни конца XVIII – начала XIX в. стало открытие в Петербурге Мариинского и Александринского театров, а в Москве – Большого и Малого театров. Во второй половине XIX в. усилилась социальная направленность драматургии и темами для постановок стали произведения А. Островского, Л. Толстого, И. Тургенева. В 1860–1870-х гг. в Москве и других городах России начинают возникать частные театры и театральные кружки. В начале XX в. начался новый подъем русского театрального искусства, связанный с именами К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, которые в 1898 г. основали Московский художественный театр. Яркие страницы в историю русского театра конца XIX и первого десятилетия XX в. вписала В. Комиссаржевская. Большое значение приобрела и деятельность частных сцен, прежде всего Русской частной оперы, которая была основана в Москве известным меценатом С. Мамонтовым.

Произведения А. С. Пушкина легли в основу *русской классической музыки*, основоположником которой стал композитор М. Глинка (опера «Руслан и Людмила»). По мотивам произведений поэта писали свои оперы композиторы «Могучей кучки» М. Мусоргский («Борис Годунов»), Н. Римский-Корсаков («Сказка о царе Салтане»). Гоголевские сюжеты также легли в основу либретто оперы «Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова. Опера «Князь Игорь» написана А. Бородиным на основе древнерусских летописей. Народные легенды послужили канвой для оперы А. Даргомыжского «Русалка» (по драме А. С. Пушкина).

Во второй половине XIX в. основой русского изобразительного искусства стал *критический реализм*, его идеологом и организатором художников этого направления – И. П. Крамской, а центром – Товарищество передвижных художественных выставок, созданное в 1870 г. Среди художников-реалистов особенно выделяются В. Перов («Тройка»), И. Крамской («Христос в пустыне»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), И. Репин («Бурлаки на Волге»), В. Суриков («Утро стрелецкой казни»), В. Верещагин («Апофеоз войны»), пейзажисты И. Шишкин, И. Левитан. К русскому фольклору обратился В. Васнецов, бравший сказочные сюжеты за основу картин («Аленушка», «Богатыри», «Витязь на распутье»). Работы этих и других художников легли в основу картинной галереи, созданной в Москве в конце XIX в. М. Третьяковым. В 1898 г. в Петербурге был открыт Русский музей.

В конце XIX – начале XX в. в литературу вступают А. П. Чехов, М. Горький, И. Бунин, В. Вересаев, В. Короленко; для творчества самых разных писателей характерно многообразие эстетических исканий и средств художественной выразительности. Активно работают писатели и поэты различных направлений: реалисты, модернисты, символисты, футуристы, акмеисты. В начале XX в. появляются новые произведения Л. Толстого («Воскресенье», «Хаджи-Мурат»); А. Чехова («Мужики», «Ионыч», «В овраге»; пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»); В. Короленко («Дети подземелья», «Река играет»); М. Горького («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», роман «Мать», пьесы «На дне», «Дачники», «Дети солнца»).

В конце XIX в. в русской литературе появилось своеобразное направление – *символизм*, которое тяготело к иррациональному, «чистому» искусству, превращаясь в элитарно-изысканную культуру. К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Вяч. Иванов, А. Блок

воспевали культ красоты, свободу самовыражения, пытались в поэзии разрешить многочисленные философские проблемы. Но постепенно символизм вступил в период кризиса и сменился *акмеизмом* (греч. акте – расцвет), яркими представителями которого были Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам. Акмеисты проповедовали классическую цельность и жизненность поэзии. Одновременно с акмеизмом, незадолго до начала Первой мировой войны, сформировался *футуризм* – искусство будущего (В. Хлебников, В. Маяковский, Б. Пастернак и др.). Футуристы объявили о разрыве с традициями классики, полагая, что только они и представляют современную русскую литературу и искусство.

Важным направлением русского музыкального творчества стала *симфоническая музыка*, особенно в деятельности П. Чайковского. Он создал 6 симфоний, симфонические поэмы «Ромео и Джульетта», «Манфред», балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Иоланта» и др. Известны симфонические поэмы М. Балакирева «Русь» и др. С именами композиторов М. Глинки, А. Алябьева связано зарождение русского романса. В конце века композитор, дирижер, пианист А. Рубинштейн создал в Петербурге Русское музыкальное общество. К началу XX в. русская музыка завоевывает широкое мировое признание. В области симфонической и камерной музыки подлинные шедевры создавали А. Глазунов, С. Рахманинов, М. Балакирев. Влияние модернизма свойственно творчеству А. Скрябина («Третья симфония», «Прометей»).

В начале XX в. изобразительное искусство ворвался *авангардизм* в виде символизма, импрессионизма, абстракционизма и др. Новое видение характерно для творчества К. Малевича, В. Кандинского, отошедших от реального отражения действительности в сторону поиска некоего абсолюта, соответствующего глубинам психики. Ярким представителем символизма в русской живописи был М. Врубель (картины «Демон», «Пророк», «Фауст»). На рубеже двух столетий работали мастера русской скульптуры А. Голубкина, П. Трубецкой, С. Коненков.

Поистине всемирную известность завоевал *русский балет*. Этому способствовали гастроли русских танцовщиц и танцоров за рубежом, в частности туры, устраивавшиеся С. Дягилевым. Особым успехом пользовалась балерина русской школы классического танца А. Павлова.

Характерной чертой культуры начала XX в. стало появление и быстрое распространение *городской массовой культуры*; невиданный успех достиг новый вид зрелища – кинематограф. В 1896 г. в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде появились первые иллюзионы, где демонстрировались фильмы. В 1908 г. была выпущена первая русская игровая картина «Стенька Разин». К 1914 г. в стране были созданы свыше 2 700 художественных фильмов, но в отечественных и зарубежных архивах сохранилось около 300 кинокартин.

Таким образом, в период Нового времени культура России подверглась кардинальным переменам, чему немало способствовали реформы Петра I. В искусстве центральное место занял классицизм. Однако особого расцвета культура России достигла в XIX в., времени роста национального самосознания, обогащения всех форм искусства. Этот период вошел в историю как золотой век русской культуры, а начало XX в. характеризуется поиском нетрадиционных форм искусства (серебряный век). Русская культура вобрала все противоречия социально-экономической и общественно-политической жизни, глубоко воздействовала на нравственное состояние народа, внося свой вклад в мировую сокровищницу культуры.

Тема 8. КУЛЬТУРА XX–XXI вв.

8.1. Основные тенденции развития европейской культуры XX–XXI вв.

Научно-техническая революция XX в. – это время фундаментальных открытий, совершивших, по сути, переворот в технологиях производства, образе жизни человека, его самосознании, социальных отношениях.

Открытие рентгеновского излучения, электрона английскими учеными Э. Резерфордом, Дж. Томсоном, квантовой теории и теории относительности немецкими физиками М. Планком и А. Эйнштейном открыли безграничность мира и возможностей науки. Подлинный переворот в образе жизни человека, способах осуществления производственных операций и коммуникативных связей произвело открытие реактивного двигателя, атомной энергии, внедрение в повседневную жизнь телефона, телеграфа, затем всеобщей компьютеризации, Интернета. Производство приобрело более наукоемкий характер, наука ставила все чаще прикладные задачи. Появились совершенно новые формы человеческой производственной деятельности (атомная энергетика, геновая инженерия), началось активное освоение космического пространства в мирных целях. В то же время расширение технологических возможностей человеческого общества поставило и ряд проблем. Техническая модернизация производства, его монополизация в условиях частной собственности на средства производства приводят к сокращению рабочих мест, чрезмерной интенсификации труда, что учащает социальные конфликты.

Начало XX в. отмечено социальными потрясениями в ряде европейских стран и особенно сильно в Российской империи, где установился принципиально новый общественный строй – *социализм*. Первая половина XX в. связана и с мировыми кровопролитными войнами, в ходе которых технический прогресс был использован для создания оружия массового поражения. Противоречие между уровнем научно-технических достижений и его негативными проявлениями в общественной жизни, привело, помимо социальных конфликтов, к кризису и в духовной сфере. Технократизм индустриального и постиндустриального общества, превращавший производителей в придаток машин, коммерциализация производственных

и общественных отношений, способствовавшая укреплению культа и философии потребительства, массовые жертвы во время мировых войн, показавшие малую цену жизни, породили сомнения и разочарование в результатах разумной деятельности человека, идеалах эпохи Просвещения, привели к общему кризису рационализма, который начался еще в конце XIX в.

Этот изломанный мир обманутых надежд и разочарований был отчетливо зафиксирован в искусстве. С начала XX в. начался период авангардизма (или модернизма). Этим термином определяются все направления, противостоящие традиционным реалистическим формам искусства. Уже в первой четверти XX в. возникли такие модернистские течения, как *экспрессионизм* и *фовизм*. Их объединяло стремление создать художественные образы с помощью буйства цвета, ярких цветовых гамм. Художники-фовисты (фр. *fauve* – дикие) А. Матисс, А. Дерен, А. Марке сознательно отошли от точного изображения окружающего мира, стремясь создавать упрощенные и в то же время декоративные и отвлеченные образы с помощью цвета. Таковы картины «Танец», «Музыка», «Красная гостиная», написанные А. Матиссом. Используя эффект ярких и контрастных красок, экспрессионисты (лат. *expressio* – выражение), в отличие от фовистов, не преследовали привычных эстетических целей. Наоборот, художники этого направления Ф. Марк, Э. Нольде, П. Клее, Э. Мунк путем деформации человеческих фигур, уродливых форм хотели выразить свое отношение к современности. Наиболее остро подобные настроения представлены в серии картин немецкого художника О. Дикса, посвященных ужасам Первой мировой войны.

Почти одновременно с фовизмом и экспрессионизмом возникло еще одно течение, отрицавшее традиционные формы искусства, – *кубизм*. Его основоположником считается П. Пикассо, а временем зарождения – 1907 г., когда этот художник впервые продемонстрировал на выставке свою работу «Авиньонские девушки». Пикассо и его сторонники пытались отразить окружающий мир при помощи конструкций, созданных из множества геометрических форм – кубов, прямоугольников и т. д. Геометрическим стилем характеризуется и другое известное полотно П. Пикассо – «Герника». Однако творчество этого художника разнопланово: у него есть абстрактные работы («Танец»), сюрреалистические («Плачущая женщина»), реалистические («Девочка на шаре», «Голубь мира» и др.). Кроме П. Пикассо,

представителями кубизма являются Ф. Леже, М. Дюшан, Ж. Брак и др. Ж. Брак впервые использовал при написании картины накладной лист бумаги с текстом, положив начало этим самым коллажу (фр. collage – наклеивание).

Широкое распространение в искусстве 20-х гг. XX в. получил *сюрреализм*, характерная черта которого – окончательный разрыв с реальностью. Сюрреалисты заменили отражение действительности свободными ассоциациями. В итоге изображаемые предметы и образы деформировались, подавались в самых неожиданных сочетаниях. Наиболее яркий представитель сюрреализма – испанский художник С. Дали. В его картине «Предчувствие гражданской войны в Испании» красота и уродливость, отдельные части обезображенного человеческого тела переплетаются в ужасающей конструкции, оказывая мощное эмоциональное воздействие на зрителя. В манере гротеска, сознательной деформации предметов выполнены также работы других художников-сюрреалистов М. Эрнста, Х. Миро и др.

Иррациональными изображениями наполнены и работы *художников-дадаистов* (dada – детский лепет). Разочарованные действительностью, они пытались сатирическими пародиями на искусство показать абсурдность жизни. М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Рей и другие широко использовали коллаж, искажали классические памятники искусства. Марсель Дюшан, например, шокировал публику, представив на выставку перевернутый писсуар со своей подписью или копию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», где героине были пририсованы борода и усы.

В первой половине XX в. появляется еще одно течение – *беспредметное искусство*. Это название происходит оттого, что художники-абстракционисты отрицали предметность, пытались изобразить предметы в виде точек, геометрических линий, цветовых пятен. Представителями абстракционизма были В. Кандинский, П. Мондриан, Дж. Поллок, Б. Николсон, Ф. Клайн и др. Своего рода продолжением и развитием абстракционизма стал *супрематизм* (лат. *supreme* – превосходство), объявленный его сторонниками высшей формой искусства. Основателем супрематизма был К. Малевич, известный своей работой «Черный квадрат».

Искусством будущего был объявлен и *футуризм*, возникший прежде всего в Италии и России. Его приверженцы – художники Ф. Т. Маринетти, Л. Руссоло, Дж. Северини, Дж. Балла – провозгла-

сили полный разрыв с культурой прошлого. В своих работах они пытались отразить динамику движения и времени, многократно повторяя изображение одних и тех же предметов или образов, как, например, в картине Дж. Северини «Голубая танцовщица», где изображены люди с множеством рук и голов.

Все эти направления модернизма были относительно недолговечны и не вошли в классику мирового искусства. Во второй половине XX в. в результате кризиса многих идей модернизма деятели культуры активизировали поиск новых нетрадиционных форм культуры. В это время широкое распространение начинает получать *массовая культура*. Соединение приемов массовой культуры с подходами, характерными для направлений модернизма, привело к появлению таких течений, как поп-арт, оп-арт, концептуальное искусство и др.

Представители *non-арта* (популярное искусство) Р. Раушенберг, Д. Джонс, Э. Уорхол активно использовали в своих работах технику коллажа, самые разные предметы. Примером может служить выставленная Э. Уорхолом в качестве художественного произведения консервная банка с томатным соусом.

Художники В. Вазарели, Ж. Стейн, Х. Ле Парк, работавшие в стиле *оп-арта* (оптическое искусство), с помощью различных предметов или приспособлений стремились создавать оптические эффекты. Расчет на внешний эффект присущ и возникшему во Франции направлению *кинетического искусства*. Используя различные приспособления, сторонники этого вида культуры создавали движущиеся конструкции, чтобы передать иллюзию изменчивости мира. *Художники-концептуалисты* Дж. Кошут, С. Ле Витт, в отличие от других модернистских новаций, видели смысл не в конечном результате, а в самом процессе творчества. Они применяли бытовые предметы для создания композиций, приемы повторения, предоставляя зрителю возможность домысливать идею художника. Таковы композиции Дж. Кошута «Пять кубов», «Один и три стула» и др.

В 1950-х гг. появилось течение *боди-арта* («искусство тела»), у истоков которого стоял Ив Кляйн. Его картины – это раскрашенные тела, лишённые индивидуальности.

Вместе с тем, наряду с модернизмом, в XX в. продолжало развиваться искусство, основанное на традиционных культурных ценностях. Это прежде всего *неоклассицизм, живописный и социальный реализм*. В стиле социального реализма работали немецкая худож-

ница К. Кёльвиц, художники А. Майоль, Дж. Беллоуз. Однако к концу XX в. границы стилей теряются. Например, К. Кёльвиц вносила в свои работы и элементы экспрессионизма. В 1980-х гг. возникли новые формы реализма: *гиперреализм* (или фотодокументальная живопись), *наивный реализм*, *фольклорный реализм* и др. Произведения гиперреалистов (сверхреалистов) напоминают фотографии большого формата, но выполнены красками. В целом же для искусства конца XX – начала XXI в. больше характерен эклектизм стилей. Модернизм и постмодернизм, ярко проявившиеся в живописи, тем не менее нашли отражение и в других сферах культуры.

В архитектуре западных стран в первой половине XX в. выделились два направления: *конструктивизм* (функционализм) и *модернизм*. Основоположниками первого направления были архитекторы Ш. Э. Ле Корбюзье и В. А. Гропиус. Проектируемые ими здания строились с помощью железобетонных конструкций, имели строго геометрические упрощенные формы, рационально расположенные внутренние помещения. В целом и города застраивались согласно рационально распланированной системе, многие дома строились по типовым проектам, часто с встроенной в квартирах мебелью; промышленные здания включали оборудование, имели экономную планировку интерьера. Типичным сооружением подобного стиля является здание Баухауза – Высшей школы строительства и художественного конструирования в Дессау (Германия), спроектированное В. Гропиусом.

Модернизм в архитектуре XX – начала XXI в. проявился в комбинации различных стилей и создании на их основе зданий оригинальной конструкции с включением в них элементов неожиданности: например, фонтан в форме сапога на площади Италии в Новом Орлеане (архитектор Ч. Мур). Весь комплекс площади выполнен с использованием элементов античной, барочной, модернистской архитектуры, с нагромождением арок, колонн и т. д. Для зданий, построенных в стиле модернизма, характерны асимметрия конструкций, пластичность форм, использование различных панно, витражей для усиления декоративности. В стиле модернизма работали архитекторы А. Вельде, В. Орта, А. Гауди, Ф. Шехтель.

Для модернистской музыки присуща *додекафония*. В произведениях австрийского композитора А. Шёнберга, изобретателя этого стиля, присутствует атональность. Отказавшись от гармонии как музыкаль-

ного принципа, приверженцы модернизма пробовали заменить музыкальные инструменты любыми предметами, производящими звуки.

Подлинную революцию в музыкальном искусстве произвело изобретение в конце XIX в. граммофона, затем патефона, магнитофона, что позволило широко тиражировать музыкальные сочинения. В связи с этим широкое распространение получила *массовая музыкальная культура*: джаз, блюз, кантри, рок-музыка, мюзикл и др. В то же время продолжали появляться произведения и в духе неоклассицизма, примером которого является творчество немецкого композитора Р. Штрауса. Особое развитие поп-музыка получила в середине XX в., наибольшую популярность в это время приобрели английские поп-группы «Битлз», «Роллинг Стоунз», шведская «Абба».

Новым видом искусства, в короткое время охватившим огромную аудиторию, стал *кинематограф*. Появившись в начале XX в. как развлекательный аттракцион братьев Люмьер, кинематограф вскоре превратился в самостоятельное направление культуры, вобравшее в себя идеи и реализма, и модернизма, а также самые различные жанры – от комедии и мелодрамы до трагедии и остросоциальных полотен. Кинематограф Европы XX в. связан с именами десятков и сотен талантливых актеров, получивших широкую известность: Л. де Фюнес, Ж. Ришар, А. Делон, Ж. П. Бельмондо, С. Лорен, Ж. Депардьё и мн. др. Кинематограф стал мощным фактором идеологического воздействия на широкие массы путем как художественных, так и преимущественно документальных кинолент, что особенно показательно для предвоенных Италии и Германии. После Второй мировой войны в киноискусстве европейских стран сложилась определенная специализация: во Франции выпускались в основном комедийные фильмы, в Англии, Италии – детективы и неореалистические фильмы.

Важное место в культуре XX в. занимает *литература «потока сознания»*, где сюжет, канва повествования заменялись хаотичным изложением мыслей, нарочитом повторении простых фраз. В такой форме создан роман «Улисс» ирландского писателя Дж. Джойса, «Барышни из А.» Жака Рива. 14-томная эпопея Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» – это отражение детских воспоминаний героя. Модернистская драматургия и «театр абсурда» (С. Беккет, Э. Ионеско) нацелены на избавление от стереотипов сознания современников.

В западноевропейской литературе XX в. получили распространение романы-реки, в которых панорамно представлялась жизнь целых поколений семей на протяжении длительного времени (романы Т. Манна «Будденброки», Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах», Р. Роллана «Жан-Кристоф»).

Таким образом, в целом европейская культура XX в. характеризуется, с одной стороны, кризисными явлениями, с другой, культурными новациями и поиском новых художественных форм.

8.2. Культура Соединенных Штатов Америки

Особое место в мировой культуре XX в. занимает культура США. Это обусловлено ее своеобразием и степенью влияния на культуру других стран, прежде всего европейцев.

Особенностями американской культуры являются, во-первых, ее *наднациональность*, во-вторых, *массовая культура, носящая откровенно коммерческий характер*. Наднациональность связана с притоком в страну потока иммигрантов из разных регионов мира. Вследствие этих и других факторов в США сложилась вполне самостоятельная культура, основные ценности которой после Второй мировой войны стали активно внедряться в культуру стран европейского континента, а с конца XX в., после распада СССР, и в культуру постсоветских республик.

В начале XX в. в литературе США еще сохранялись реалистические тенденции, порой переходящие в натурализм. Проблемы человека в условиях капиталистического общества вскрыты в романах Ф. Норриса «Спрут», «Омут», трилогии Т. Драйзера «Финансист», «Титан», «Стоик» и его же романе «Американская трагедия». Борьбе человека с жизненными тяготами, суровой природой посвящены рассказы и роман «Мартин Иден» Дж. Лондона, роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Масштабность, реализм характерны для произведений У. Фолкнера, Э. Хемингуэя. В то же время в литературе США XX – начала XXI в. актуальны модернистские жанры и развлекательная массовая литература.

Подобная ситуация сложилась и в *изобразительном искусстве* США. В начале XX в. в американской живописи преобладал реализм. В этом стиле писали свои картины художники Дж. Кэтлин, Дж. Беллоуз, У. Глексис и др. Однако в то время начали проявляться и модер-

нистские идеи, а к середине XX в. заняли господствующее положение кубизм, дадаизм, экспрессионизм.

Представителем *абстрактного экспрессионизма* был Дж. Поллок, который писал свои картины в виде мозаики из красочных пятен. В 1950-х гг. в американской живописи появились произведения поп-арта, порой представляющие собой коллажи, составленные из случайных предметов. Например, Дж. Джонс на своей персональной выставке в 1958 г. показал произведение, состоящее из набора предметов: американского флага, букв алфавита, цифр и мишеней для стрельбы. Р. Раушенберг выставил на обозрение чучело козла, заляпанное краской и опоясанное автомобильной покрывкой. Во второй половине XX в. появился *гиперреализм*: художники этого направления занимались в основном скрупулезным выписыванием деталей в ущерб общей композиции, что придавало картинам мертвенность, обезличенность.

В архитектуре США XX в. преобладал *стиль модерн*. Своего рода визитной карточкой Нью-Йорка и других городов Америки стали так называемые небоскребы – высотные многоэтажные здания, при строительстве которых широко использовались стекло, сталь, алюминий. Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ ввел принципиально новые приемы конструирования зданий, где несущие функции выполняли не стены, а стальные каркасы, что позволило осуществить сплошное остекление стен. Архитектор Э. Сааринен известен оригинальными формами конструкций проектируемых им зданий. Например, здание Массачусетского технологического института выполнено в форме изогнутого бетонного паруса. Пластичность, органическое сочетание с окружающим ландшафтом характерны для зданий, спроектированных архитекторами Ф. Райтом, Р. Фуллером.

На развитие *музыкального искусства США*, как и на другие области культуры, немалое влияние, особенно в начале XX в., оказали эмигранты из Европы, в том числе и из России. Там творил один из известных представителей модернизма русский композитор И. Стравинский. В США им написаны балеты «Орфей», «Агон», опера «Похождение повесы». С 1933 г. в США работал основатель стиля додекафонии австрийский композитор А. Шёнберг. Его традиции продолжил представитель авангардизма Дж. Кейдж. Эти и другие композиторы определили основное направление развития американской музыки в стиле модерна, со второй половины XX в. – постмодерна.

Африканские фольклорные традиции нашли отражение в появлении и распространении *джазовой музыки*. Известными джазовыми исполнителями были Л. Армстронг, Д. Эллингтон, афроамериканский певец П. Робсон, М. Джексон и др. Большую популярность также приобрела певица Мадонна. Необычайно популярны в США мюзиклы. Одними из первых мюзиклов были «Моя прекрасная леди» и «Камелот» Ф. Лоу. В развитие американского балета немалый вклад внес эмигрант из СССР танцор и балетмейстер М. Барышников.

Особое место в культуре США занимает кинематограф. Начиная с вестернов (когда в начале XX в. на экраны вышли около 350 фильмов о ковбоях), комедий, снятых с участием актера Ч. С. Чаплина, американская киноиндустрия постепенно превратилась в «фабрику грез» с фильмами о красивой мечте. Громадный киноконцерн «Голливуд» в послевоенное время выпускал прежде всего боевики и мелодрамы, а с 1970-х гг. – триллеры и фильмы-катастрофы. Продукция американской киноиндустрии стала быстро распространяться в Европе, а после распада СССР американские боевики и триллеры заполнили кинотеатры России и других постсоветских республик; супергероями стали Рэмбо, Джеймс Бонд и другие подобные персонажи американских кинокартин. Правда, отдельные американские фильмы – такие, как фильмы С. Спилберга «Список Шиндлера» (1993 г.), «Найти рядового Райана» (1998 г.), – посвящены событиям Второй мировой войны.

8.3. Культура России советского и постсоветского периодов

Культура России 20–30-х гг. XX в. сложна и противоречива.

С одной стороны, в стране прошла так называемая культурная революция, когда государство взяло образование, культуру под опеку, контроль и финансирование, что способствовало развитию этих сфер. Значительна была деятельность властей по ликвидации неграмотности и малограмотности населения, созданию государственной системы образования: повсеместно открывались школы, пункты ликвидации неграмотности, увеличивалась сеть клубов, избчитален, библиотек. В итоге к 1937 г. грамотность среди населения в СССР достигла 81 %, а в РСФСР – 88 %. Была создана сеть высших учебных заведений. По количеству студентов, обучающихся в вузах,

Советский Союз вышел на одно из первых мест в мире. Развивалась наука. Центрами научной жизни стали Академия наук, Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук, созданная в 1929 г., ряд университетов. Государство, не прекращая сотрудничества со старой интеллигенцией, сформировало новую и таким образом компенсировало потерю сотен ученых, эмигрировавших за границу.

В 1930-х гг. была создана *система советской школы* – от начальной до высшей, укреплена ее материальная и методическая база. Был осуществлен переход к всеобщему начальному, а затем и семилетнему образованию. Государство национализировало крупнейшие музеи, частные коллекции, взяло под охрану большое количество памятников культуры. Культура и искусство стали доступными основной массе населения.

С другой стороны, усилились тенденции к централизации, партийному командованию в сфере культуры, установлены жесткие идеологические рамки. К концу 1920-х гг. все творческие объединения были объединены в союзы, находящиеся под государственным контролем. Часть интеллигенции, не разделявшая идеологию советского государства, уже в первые годы после победы Великой Октябрьской революции эмигрировала за границу, другая часть в 1930–1940-х гг. была репрессирована, что отрицательно сказалось на развитии культурной жизни. В это время уничтожались памятники культуры, символизировавшие императорскую Россию, а также церковные культурные ценности.

Успехи в области образования, большая доступность профессионального художественного обучения стали основой подъема всех сфер культурной жизни. *Идеологизация культуры и искусства*, безусловно, наложила свой отпечаток на содержание ряда произведений, 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. Шмидта и И. Папанина в изучении Арктики; Э. Циолковского, Ф. Цандера в разработке реактивных двигателей и космических исследованиях; П. Капицы, Л. Ландау, И. Курчатова в области ядерной физики; Н. Вавилова в области генетики; В. Вернадского в области теории биосферы и др.

Культура и, в первую очередь, литература 1920-х гг. были пронизаны поиском новых художественных форм, порой за счет отказа от

достижений классического наследия. Появились различные группировки творческой интеллигенции: «Пролеткульт», «Левый фронт искусств», «Серапионовы братья» и др. Однако в 1930-х гг. во всех сферах искусства все более начало ощущаться воздействие официальной идеологии. Плюрализм мнений сменился единым методом *социалистического реализма*, предполагавшим правдивое отражение действительности, но с позиций социализма. В литературе, драматургии центральное место заняла тема революционной борьбы, создания нового общества, пафоса созидательного труда. Это было время расцвета творчества Л. Леонова, М. Шолохова, А. Фадеева, В. Катаева, А. Твардовского, впоследствии ставших классиками советской литературы.

Советское театральное, оперное и балетное искусство заняло достойное место в истории мирового театра. Оно было связано с именами режиссеров К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, В. Мейерхольда, А. Таирова, актеров В. Качалова, И. Москвина, А. Яблочкиной, певцов Л. Собинова, А. Неждановой, С. Лемешева, мастеров балета Г. Улановой, О. Лепешинской, Е. Гельцер и др.

Музыка этого времени была представлена деятельностью талантливых композиторов С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Т. Хренникова, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского и отличалась оптимистическим настроением, отражая пафос созидательного труда. Примером такого творчества стала песня В. Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная».

Приукрашивание, идеализация действительности было свойственно и советскому кинематографу 1930-х гг. До 1928 г. кино было немым, затем стали выпускаться звуковые фильмы. Большой популярностью пользовались кинокомедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» кинорежиссера Г. Александрова, в которых главные роли сыграла известная артистка Л. Орлова. Пафос коллективного труда отражен в фильмах «Трактористы», «Свинарка и пастух» и др. Ряд фильмов режиссеров С. Эйзенштейна, С. Герасимова, Г. Александрова были посвящены историко-героической теме: «Петр Первый», «Суворов», «Александр Невский», «Щорс», «Депутат Балтики». Одним из лучших фильмов того времени был признан фильм «Чапаев». И сейчас зрителем востребованы подлинные шедевры советского кинематографа, созданные с участием талантливых актеров И. Ильинского, М. Жарова, Н. Черкасова и др.

Архитектура, скульптура этого времени развивались в основном в русле *конструктивизма* и *сталинского барокко*, которым присущ монументализм, обилие внешнего и внутреннего декора, скульптур, росписей, колонн и т. д. (гигантская скульптура «Рабочий и колхозница» скульптора В. Мухиной, установленная на территории ВДНХ в Москве; здание Московского государственного университета, высотки на набережной Москвы-реки и др.). Одновременно расширялось строительство жилых домов, школ, учреждений по типовым проектам. С 1935 г. развернулась реконструкция центральной части Москвы, начал действовать метрополитен, началось обустройство набережных Москвы-реки и Яузы.

В целом культура предвоенных лет характеризуется многообразием культурных стилей, становлением единообразной, но высокопрофессиональной культуры.

Культурная жизнь в СССР не прекращалась и в годы войны, но все силы деятелей искусства были подчинены одной теме – борьбе с врагом. Ученые создавали новые образцы оружия. Около 40 тысяч артистов в составе фронтовых бригад выступали перед бойцами действующей армии. Годы войны дали толчок созданию знаменитых произведений, ставших широко известными: роману А. Фадеева «Молодая гвардия», повести К. Симонова «Дни и ночи» и стихотворению «Жди меня, и я вернусь», поэме А. Твардовского «Василий Теркин», Седьмой Ленинградской симфонии Д. Шостаковича, песне «Темная ночь» Н. Богословского и многих других.

В послевоенный период русская советская культура продолжала развиваться довольно динамично. СССР получил мировое признание в области образования и науки, литературы, искусства, кино, театра. Достижения были особенно значимы на фоне усиления влияния западной массовой культуры. Однако именно идеологический контроль со стороны государства препятствовал внедрению и распространению низкопробной, безыдейной массовой культуры.

В послевоенный период страна укрепляла материальную базу учреждений образования; была поставлена задача подготовить высококвалифицированный состав педагогических кадров. Было введено *всеобщее восьмилетнее образование*, в 1956 г. отменена плата за обучение в высших учебных заведениях, увеличилось их количество. По численности специалистов с высшим образованием СССР занял одно из ведущих мест в мире. Весомых успехов добились ученые

в исследованиях физики атомного ядра, в области реактивного движения; в 1957 г. в СССР впервые в мире был осуществлен запуск спутника, а чуть позднее – и космических ракет. Исследования советских ученых в области химии, биологии, в медицине, математике, естествознании получили резонанс на Западе.

В СССР была создана *широкая сеть культурно-просветительских учреждений*, библиотек. Постоянно росли тиражи издаваемых книг, газет, журналов. Начали выпускаться литературно-художественные журналы: «Молодая гвардия», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Новый мир» и др. В литературе появились новые значительные произведения, ярко показавшие героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны: повесть «Звезда» Э. Г. Казакевича, рассказ М. Шолохова («Судьба человека»), романы Ю. Бондарева («Горячий снег», «Берег»), Л. Леонова («Русский лес»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. Чаковского («Блокада») и др. Развитие поэзии послевоенного времени связано с именами Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, Р. Рождественского и др.

В изобразительном искусстве по-прежнему преобладал метод социалистического реализма, который сочетал пропагандистский подход с глубоким раскрытием мира современника, правдивым изображением героического прошлого советского народа. Тема Великой Отечественной войны отражена в картинах А. Дейнеки «Оборона Севастополя», К. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.», А. Пластова «Фашист пролетел». Становится актуальной монументальная скульптура героико-патриотического характера; скульптурные ансамбли создавались на значимых местах периода Великой Отечественной войны.

Богаче становится тематика кинематографа; фильмы, получившие признание не только советского зрителя, но и за рубежом, создали режиссеры Г. Чухрай, С. Бондарчук, Г. Данелия.

Развивалось песенное искусство, популярными стали песни В. Соловьева-Седого, А. Бабаджаняна, А. Пахмутовой. В жизнь народа, кроме радиовещания, прочно вошло телевидение, что позволило приобщить к искусству практически все население СССР.

Оперно-балетные сочинения Д. Кабалевского, С. Прокофьева, А. Хачатуряна и других композиторов стали классикой. Большую популярность приобрело творчество балетных танцовщиков М. Плисецкой, Е. Максимовой, Н. Бессмертной, В. Васильева, М. Липы.

Далеко за пределами СССР стали известны оперные певицы Г. Вишневецкая, Т. Синявская, скрипачи Л. Коган, Д. Ойстрах, пианисты С. Рихтер, Э. Гилельс, росла популярность эстрадных артистов М. Магомаева, И. Кобзона, Э. Пъехи, С. Ротару, А. Пугачевой, Л. Лещенко и др.

В 1960–1980-х гг. мировое признание приобретает Большой драматический театр им. Горького, Ленинградский театр миниатюр.

В целом к 90-м гг. XX в. 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 периоды характеризуются как позитивными, так и негативными сторонами в развитии русской культуры. Позитивна, прежде всего, большая свобода творчества деятелей культуры и искусства, многообразие тематики и жанров. В то же время усиливается коммерциализация культуры, которая приводит к сужению культурного пространства в обществе, усилению финансовой зависимости этой сферы. Общество стало более открытым, в том числе и к влиянию извне. В итоге стала все активнее проявляться *вестернизация русской культуры*, преобладание массовых низкосортных произведений. Возникла проблема кадров, поскольку начался отток интеллигенции за границу в поисках более высокого заработка. Сократилось государственное финансирование системы образования. В то же время расширилась коммерческая форма получения образования: около трети высших учебных заведений России представлено негосударственными вузами. Появились негосударственные фонды-спонсоры, в том числе зарубежные. Появилось большое количество новых СМИ, но в них преобладают материалы, копирующие образцы массовой культуры, появилась и стала массовой всемирная сеть – Интернет. В скульптуре, живописи усилилось, с одной стороны, влияние авангарда, с другой, больше внимания

стало уделяться исторической теме. Появились памятники деятелям прошлых эпох. В целом классическую культуру во всех областях в значительной степени заменила культура шоу-бизнеса; на экранах, в литературе основными темами стали насилие, эротика, и все это балансирует на грани приличия. По выражению современного российского писателя Виктора Ерофеева, «в литературе, некогда пахнувшей полевыми цветами и сеном, возникли новые запахи – это вонь».

В российской культуре нельзя не заметить элементы кризиса, хотя с начала XXI в. наметились некоторые позитивные сдвиги в развитии культуры.

Тема 9. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

9.1. Культура Беларуси Средних веков и Нового времени

На развитие культуры Беларуси раннего средневековья большое влияние оказало принятие христианства. Принято считать, что христианство начало вводиться на территориях, принадлежащих современной Беларуси, с 922 г., со времени образования Полоцкой епархии.

Греческая вера способствовала усилению влияния культуры Византии. Широкое распространение получили каменное зодчество, преимущественно в византийском стиле; формировалась кириллическая письменность на основе алфавита, созданного братьями-монахами Кириллом и Мефодием. На кириллице были сделаны надписи на печати полоцкого князя Изяслава (конец X в.), на так называемых Борисовых, Роговолодовых камнях, найденных на реках Западная Двина и Днепр, на берестяных грамотах XI–XIII вв. и т. д. На этом древнеславянском языке писались книги, наиболее древние из которых – «Туровское евангелие» конца XI в., «Оршанское евангелие» конца XII – начала XIII в., памятники общерусской письменности «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и др. Книги писались в мастерских (скрипториях) на пергаменте вручную, особым шрифтом – «уставом». Границы разделялись цветными вставками. Обложки были деревянными, украшались золотом и драгоценными камнями.

В юридических документах того времени – грамотах полоцкого князя Изяслава, договорной грамоте между Полоцком, Смоленском и Ригой о торговых путях по Западной Двине, датированных началом XIII в., уже есть отдельные элементы древнебелорусского языка. До нас дошли и отдельные произведения, созданные просветителями того времени К. Туровским и К. Смолятичем, агиографические повести – «жития» – о просветительнице Е. Полоцкой, К. Туровском.

В X–XIII вв. византийское влияние на белорусских землях особенно заметно в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. В IX–XIII вв. здесь уже насчитывалось 35 городов. На территориях, совпадающих с границами современной Беларуси, полностью или в полуразрушенном виде сохранились 25 каменных культовых и оборонных сооружений, причем в первых отчетливо чувствуется византийское, а во вторых – западноевропейское влияние.

Как и в Византии, в Беларуси начали воздвигать храмы крестово-купольного типа. Они были, как правило, прямоугольными, чаще всего с одним куполом: например, Спасо-Преображенская (Спасо-Ефросиньевская) церковь в Полоцке. Известны и многокупольные сооружения: наиболее примечателен из них Софийский собор в Полоцке, построенный в соответствии с византийскими традициями. Однако наличие контрфорсов свидетельствует и о некотором влиянии западноевропейского романского стиля. В указанный период формируется Полоцкая – с особой техникой кладки (Софийский собор) и удлиненными подкупольными барабанами (Спасо-Ефросиньевская церковь) – и Гродненская школы зодчества. Борисоглебской (Коложской) церкви, относящейся к Гродненской школе зодчества, свойственны декоративность, чередование кирпичной кладки с разноцветными камнями, керамическими плитками, наличие в стенах глиняных сосудов-голосников. Оборонительные сооружения белорусского раннего средневековья представлены остатками замков, Каменецкой башней, в архитектуре которых сильно западноевропейское влияние, в частности романский архитектурный стиль с его относительной простотой конструкций, массивностью, отсутствием декора.

Фрески культовых сооружений, в частности в Спасо-Ефросиньевской церкви, дают представление о монументальной живописи раннего средневековья – основы изобразительного искусства того времени. Распространялись книжные миниатюры, аскетизм и отсутствие объемных образов которых указывает на византийское влияние.

О высоком мастерстве средневековых ремесленников свидетельствуют найденные во время раскопок предметы мелкой пластики, ювелирные изделия. Но вершиной белорусского художественного творчества XII в. является крест, созданный в 1161 г. Лазарем Богшей по заказу Е. Полоцкой. Судьба креста до нашего времени неизвестна.

Таким образом, развитие книжного дела, архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства средневековой Беларуси происходило в русле *византийских традиций с одновременным усвоением романо-готических черт*. При этом уже начинали проявляться отдельные элементы собственно белорусской культуры.

Национальные черты белорусской культуры стали отчетливее заметны в XIII–XVI вв., во время становления белорусской народности, на формирование которой повлияли общеисторические и культурные процессы, происходившие в странах Западной Европы. Межкультур-

ные контакты активизировались после заключения в 1385 г. Кревской унии: в результате Польша стала своего рода мостом, связывающим Европу с Великим княжеством Литовским. Проникновение на белорусские земли католицизма, ренессансного гуманизма и реформаторских идей способствовало развитию литературной жизни. Традиционное летописание приобрело региональный характер. Наиболее известными источниками были Хроника Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, Белорусско-Литовская летопись 1446 г. Важные литературные памятники средневековой Беларуси – разнообразные государственные юридические документы, в первую очередь Метрика ВКЛ и статуты ВКЛ. Появились первые исторические исследования: например, «Хроника Польская, Литовская, Жемойтская и всея Руси» М. Стрыйковского.

Развитию литературы немало способствовали переход с пергамента на бумагу и начало книгопечатания. *Белорусская издательская и просветительская деятельность* связана с именем восточнославянского первопечатника Ф. Скорины, уроженца Полоцка. Скорина получил образование в Италии; в Праге он создал типографию и издал на древнеславянском языке, очень приближенном к старобелорусскому, 23 книги Библии с собственными предисловиями. После переезда в Вильню он издал еще две книги: «Малая подорожная книжица» и «Апостол». Его деятельность продолжили другие белорусские просветители: С. Будный, издавший в несвижской типографии «Катехизис», «Оправдание грешного человека перед Богом», «О светской власти»; В. Тяпинский, основатель типографии в имении Тяпино, где он напечатал на старобелорусском языке «Евангелие», предварив его собственным предисловием; Н. Гусовский, автор «Песни о зубре», и др. Книгопечатание, начатое Скориной, вскоре распространилось по всей Беларуси. Начали действовать типографии в Бресте, Полоцке, Минске, Слуцке. Под влиянием Ренессанса и Реформации значительно расширилась полемическая и публицистическая литература. Немалую известность получили трактаты А. Волана, касающиеся моральных проблем, М. Литвина – этнографических вопросов. В архитектуре XIII–XVI вв. чувствовалось влияние западной средневековой Европы, где преобладали романский и готический стили.

Внешняя и внутренняя политика ВКЛ, сопровождавшаяся многочисленными войнами и кризисными событиями, привела к *развитию оборонного строительства и созданию культовых зданий*. Оборони-

тельные сооружения возводились, в основном, в романском стиле, для которого характерны массивность, арочные перекрытия, отсутствие украшений (замки в Креве, Лиде, Витебске, Гродно, Орше, Мире, Новогрудке). На смену романскому стилю пришла готика, а в конце XVI в. – барокко. Стиль готики характеризуется полуарками (аркбутаны), ребристыми (нервюрные) сводами, стрельчатыми окнами, высокими шпилями. Однако белорусская готика имела и определенные отличия: относительная простота и массивность зданий. Характерный памятник готического культового сооружения – костел в деревне Ишкольд Барановичского района. Уникальны готический храм-крепость в деревне Сынковичи Зельвенского района и готически-ренессансный храм-крепость в деревне Мурованке Щучинского района на Гродненщине. Приспособленным для обороны был также кальвинистский храм в Сморгони. Возводились православные церкви в византийском стиле с характерной пышностью, декоративностью, многокупольностью.

Изобразительное искусство в XIII–XVI вв. носило, главным образом, религиозный характер и находилось под влиянием византийской и древнерусской культур с присущими им аскетизмом изображений святых, отсутствием объемности, абстрактно-символическим одноцветным, чаще всего золотистым фоном. Примеры: иконы «Параскева-Пятница», «Мать Божья Одигитрия Смоленская» в деревне Дубенец Столинского района Брестской области, «Мать Божья Иерусалимская» в Пинске. Однако постепенно византийское влияние снижалось, и одновременно все рельефнее проявлялись местные особенности.

К средневековому изобразительному искусству относятся также книжные миниатюры Радзивилловской летописи; гравюры в изданиях Ф. Скорины. Стала зарождаться светская живопись, так называемый сарматский портрет. В рамках декоративно-прикладного искусства XIII–XVI вв. совершенствовалось мастерство изготовления деревянной скульптуры, керамики, резьбы по дереву.

Таким образом, XIII–XVI вв. стали периодом роста этнического самосознания белорусов, формирования белорусской народности и в то же время расширения влияния европейского Ренессанса и Реформации, в целом временем зарождения и развития элементов самобытной белорусской культуры.

Европейское Возрождение, Реформация и Контрреформация продолжали влиять на культуру Беларуси и в последующее время, в период ее вхождения в состав Речи Посполитой. Однако возрожденческие идеи проникли на белорусские земли лишь в первой половине XVI в., а расцвет белорусского Ренессанса приходится на конец XVI – начало XVII в. При этом белорусское Возрождение развивалось в сложных условиях полонизации, экономического и политического упадка.

Особенность культурной жизни заключалась в том, что, в отличие от Европы, идеи Реформации и Контрреформации в Беларуси проявлялись больше в публицистике, полемической литературе: имеются в виду прежде всего мемуарно-публицистические произведения «Фринас» М. Смотрицкого, «Диариуш» А. Филипповича, «Записки» оршанского старосты Ф. Кмиты-Чернобыльского, «Дневник» Ф. Евлашевского, полемические проповеди С. Зизания, И. Поцея, светские выступления Р. Хадкевича, Л. Сапеги, пародийно-сатирические произведения «Лист к Обуховичу» и др.

Во второй половине XVI в. белорусская Реформация восприняла идеи Ж. Кальвина, однако в это же время существовали и другие религиозные объединения: орден иезуитов, православные братства, арианские общины, монашеский орден базилиан и др. Отношения между разными конфессиями строились, как правило, на мирной основе. В 1596 г. в Бресте была заключена церковная уния: православная церковь признала главенство папы Римского, однако сохранила специфику литургии и церковные догматы. В период подготовки и заключения унии полемика между ее сторонниками и противниками достигла особой остроты.

На развитие белорусской культуры немалое воздействие оказало и *просветительство*. Эпоха Просвещения ознаменована значительными успехами в области образования и науки, причем вклад в европейскую науку внесли и белорусские ученые. Изданный в Амстердаме труд Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии» (середина XVII в.), в котором высказывалась идея многоступенчатой ракеты, был переведен на ряд европейских языков. Реформированный И. Копиевичем восточнославянский шрифт лег в основу русского, белорусского и украинского алфавитов. Существенный вклад в общеславянскую науку внес уроженец белорусских земель М. Смотрицкий, разработавший одну из первых грамматик славянского языка.

В литературе традиционно продолжалось летописание, однако оно постепенно трансформировалось в историко-литературные произведения и стало иметь региональный характер. Оригинальным памятником подобной литературы является Баркулабовская летопись, написанная в XVI–XVII вв. Активно развивалась поэзия как самостоятельный вид литературного творчества. Она связана, прежде всего, с именем С. Полоцкого и его сборниками «Рифмалион» и «Вертоград многоцветный». Значительный вклад в развитие литературы внес также талантливый педагог и поэт М. К. Сорбевский.

Новое явление в культурной жизни Беларуси указанного времени – *театр*. Вначале возникали школьные театры, где обычно ставились пьесы морально-этического характера и религиозной проблематики. Библейские сюжеты преобладали и в кукольном театре «Батлейка». Затем их сменили бытовые юмористические сценки. В XVIII в. батлеечный театр ставил народные кукольные представления (известно около 20 таких народных юмористических пьес). В имениях крупных феодалов стали создаваться крепостные театры. Наиболее известны были театры Огинского в Слониме; несвижский театр Радзивилов, где ставились, помимо иных, и авторские пьесы У. Ф. Радзивил; театры в Шклове, Слуцке, Могилеве и др. Для руководства ими и обучения артистов нередко приглашались профессиональные учителя из Западной Европы. Постепенно увеличивалось число крепостных оркестров, капелл, которыми руководили профессиональные капельмейстеры. Широкую известность в конце XVIII – начале XIX в. получило творчество композитора М. К. Огинского.

В изобразительном искусстве также чувствовалось западноевропейское влияние, сочетавшееся с местными национальными чертами. Как и раньше, развивалась иконопись; еще в XVII в. в культовом искусстве определились три живописных школы – Могилевская, Витебская и Полесская. Наиболее приближенной к западноевропейскому искусству была Могилевская школа. В ее сюжетах появились элементы пейзажа, портрета. Наиболее ярко местные самобытные черты просматриваются в иконе «Рождество Марии», которую написал Петр Евсеевич из деревни Голынец. Монументальные росписи в храмах создавались в стиле барокко. Светское направление в живописи представлено парадным портретом, также заимствованным из европейского искусства. На рубеже XVIII–XIX вв. в живописи появляются сюжеты. Скульптура и архитектура также развивались в стиле барокко.

Наиболее ранним памятником барокко в архитектуре стал костел Божьего Тела в Несвиже (архитектор – итальянец Я. М. Бернардини). Продолжалось строительство замков, хоть им уже не было свойственно оборонительное значение. Сочетание стилей барокко и классицизма характерно для Несвижского замка. Особенностью белорусской архитектуры XVIII в. стало так называемое *виленское барокко*, которое сформировалось с учетом местных традиций. Развивалось декоративно-прикладное искусство: прежде всего, художественная резьба по дереву, ткачество. Широко известными стали слущкие пояса.

9.2. Развитие белорусской культуры в XIX – начале XX в.

Основные направления западноевропейской культуры конца XVII – начала XIX в. отразились и в культуре Беларуси периода вхождения ее в состав Российской империи. Этому способствовало развитие системы образования. В открытом в 1803 г. Виленском университете действовал факультет литературы и свободных искусств, в котором прошли обучение В. Ванькович, В. Дмаховский и другие деятели белорусской культуры.

В целом для изобразительного искусства первой половины XIX в. характерны черты классицизма, романтизма и постепенный переход к реализму. В сюжетном плане преобладали портрет и пейзаж. Известным художником-портретистом был В. Ванькович. В стиле романтизма он написал портрет поэта А. Мицкевича. Белорусский живописец И. Хруцкий развил лучшие традиции русского портретного жанра, однако он более известен как мастер натюрморта. Значительные успехи в портретном жанре имели также И. Олешкевич, Ю. Пешка. В творчестве Я. Дамеля присутствуют элементы классицизма, романтизма и реализма: например, в ряде исторических полотен «Смерть Глинского в темнице», «Отступление французов через Вильню в 1812 г.».

Белорусская живопись во второй половине XIX в. развивалась в русле *демократического реализма*, близкого к критическому реализму русских художников-передвижников. Художник К. Альхимович внес немалый вклад в развитие исторического жанра. Наиболее известна его картина «Похороны Гедимины». В этом жанре работал и художник В. Дмаховский. Наполеон Орда отличился своими зарисовками исторических памятников Беларуси. Известным представителем пейзажного жанра был А. Горавский. Наиболее значительны его работы

«Берег реки Свислочь», «Вечер в Минской губернии». Ведущим жанром в белорусском изобразительном искусстве была бытовая, прежде всего портретная живопись. Остросоциальная проблематика присуща картине Н. Силивановича «Пастух», полотнам художников начала XX в. – «Старый портной», «Точильщик» Ю. Пена, «Земля», «У костела» Ф. Руцица. Однако в то время уже в белорусском искусстве начинает ощущаться влияние модерна. Использование цветовых эффектов характерно для творчества В. Бялыницкого-Бирули.

Влияние русской и западноевропейской культурной среды оказывалось на все направления белорусской культуры, но в то же время XIX в. характеризуется четким оформлением ее национального характера. Это особенно ярко проявилось в духовной сфере: литературе, театральной жизни. Несмотря на полонизацию и затем русификацию, происходит формирование национального самосознания и национальной литературы. В это время ученые-краеведы И. Носович, Е. Романов, М. Никифоровский, П. Шейн, Е. Карский, братья Тышкевичи активно проводят этнографические исследования: И. Носович подготовил и издал словарь белорусского наречия, несколько сборников белорусских пословиц и загадок. Более 200 работ, посвященных различным сторонам жизни белорусского народа, написал Е. Романов. Е. Карский подготовил фундаментальное трехтомное исследование «Белорусы». В. Ластовский впервые издал учебник по истории Беларуси. Происходит становление белорусской национальной литературы, появляются анонимные, написанные живым белорусским языком поэмы «Тарас на Парнасе» и «Энеида наизнанку»; пишут свои произведения Павлюк Багрим, Ян Чечот, Ян Борщевский, В. Дунин-Марцинкевич. Созданные под влиянием романтизма, они имеют тем не менее белорусский национальный характер. Во второй половине XIX в. в белорусской литературе наблюдаются черты *критического реализма* (творчество К. Калиновского, Ф. Богушевича, А. Гуриновича). Начало XX в. – время формирования белорусской классической литературы с подчеркнутым демократизмом: это время активной деятельности Я. Купалы, Я. Коласа, Э. Пашкевич (Тетки), М. Богдановича, А. Гаруна и др.

В середине XIX в. зарождается *белорусский национальный театр*, представленный творческим коллективом под руководством В. Дунина-Марцинкевича. В 1890 г. в Минске было создано Товарищество любителей искусства и одновременно открыт постоянный театр.

В начале XX в. действуют многочисленные музыкально-драматические кружки. На их основе возникла первая профессиональная актерская труппа – театр Игната Буйницкого, который гастролировал не только в Беларуси, но и в Петербурге, Варшаве и других городах.

Вторая половина XIX в. стала важным этапом в развитии *белорусской музыки*. Этому способствовала активизация этнографической работы, в результате которой были изданы песенные фольклорные сборники «Песни белорусские» (автор А. Черня), «Белорусские песни Минской губернии», (автор М. Янчук), «Белорусские песни с нотами» А. Гриневича, «Белорусский песенник с нотами для народных и школьных хоров» Л. Роговского. Фольклор белорусского народа использовали в своем творчестве известные русские композиторы Н. Римский-Корсаков, А. Глазунов и др. Немалую роль в развитии музыкального искусства сыграли литературно-музыкальные кружки и товарищества любителей искусств, которые создавались в конце XIX – начале XX в.

В *архитектуре* первой половины XIX в. преобладал классицизм, основанный на синтезе античного, русского и европейского зодчества и местных традиций (дворец П. Румянцева в Гомеле, дворец в Снове). Во второй половине XIX в. наблюдается постепенный распад стилевого единства и соединение различных стилей – классицизма, барокко, неоготики – в едином направлении эклектики. При этом костелы возводились с преобладанием элементов неоготики или неороманского стиля: например, костел Симона и Елены в Минске; православные храмы – в псевдорусском стиле (Воскресенский собор в Борисове). Театральные здания строились в барочном стиле, а банки, учреждения, железнодорожные вокзалы имели элементы Ренессанса. Распространение получили дворцово-парковые ансамбли, где также соединялись различные стили.

В конце XIX – начале XX в. в строениях производственного назначения и жилых домах наблюдаются черты архитектурного стиля модерн, однако он не характерен для белорусской архитектуры.

9.3. Культура Беларуси советского и постсоветского периодов

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и образование ССРБ, затем повторное провозглашение БССР создали

новое культурное пространство. Большое внимание власти уделяли ликвидации неграмотности и малограмотности. К 1934 г. Беларусь первой из республик СССР достигла всеобщего начального образования населения. Была создана система высшей школы, начала работать Академия наук БССР. В 1920-х гг. в республике проводилась политика белорусизации, что содействовало формированию белорусской культуры при сохранении в то же время традиций классического искусства.

В период белорусизации активно развивалась белорусская литература, власть поддерживала литературное творчество. Быстро расширялось издательское дело: уже к 1928 г. тираж книг составлял 2,8 млн экземпляров, в том числе 1,8 млн белорусскоязычных, в 1938 г. – соответственно 14,7 и 12,3 млн экземпляров.

1920-е гг. отличались творческой активностью писателей как старшего поколения (Я. Купалы, Я. Коласа, Т. Гартного), так и молодых поэтов и прозаиков (М. Черота, И. Пуши, К. Крапивы, А. Дудара, А. Кулешова и др.). Создавались различные творческие объединения, шел поиск новых форм литературного труда. Наиболее крупными из них были «Молодняк» (1923 г.), «Ўзвышша» (1926), «Польмя» (1927). Все они имели свои одноименные журналы. Основными темами поэзии и прозы того времени были события революции и гражданской войны, обращение к человеку-труженику, отражение, причем с позиций романтизма, тех перемен, которые произошли в судьбе белорусского народа. Вместе с тем с конца 1920-х гг. в литературе все более стало чувствоваться усиление идеологии. В 1928 г. на базе объединения «Молодняк» была создана Белорусская ассоциация пролетарских писателей, в 1934 г. все писательские организации были объединены в единый союз писателей Беларуси, а для самой литературы стал показателем единый стиль социалистического реализма.

В 1920-х гг., несмотря на экономические трудности, широко развернулось *городское строительство*. Развивалась промышленная архитектура, что было связано с политикой индустриализации. Строились и объекты культурного назначения. Так, в Минске в предвоенные годы были возведены Дом правительства, Дом Красной Армии, республиканская библиотека, театр оперы и балета, комплекс зданий Первой клинической больницы, Академии наук и др. Промышленные здания, жилые дома строились в стиле конструктивизма, то есть простой рационалистичной планировки, но с декором; сложнее стала архитектура зданий культурного назначения. Здесь использо-

вались колоннады, криволинейность конструкций. Все это получило название «сталинское барокко». Ведущими архитекторами республики были И. Лангбард, Г. Лавров, А. Воинов.

В первые годы советской власти значительным явлением в развитии изобразительного искусства стала Витебская школа живописи, представленная именами К. Малевича, М. Шагала, Л. Лисицкого, В. Ермолаевой и др. В русле социалистического реализма работали художники В. Волков, Я. Зайцев, И. Ахремчик, Я. Красовский. Изображение событий социалистического строительства, портретная живопись были характерны для творчества М. Станюты, М. Тарасикова. В жанре пейзажа работали В. Бялыницкий-Бируля, В. Кудревич. Фольклор лег в основу картин художника М. Филипповича.

Официальная идеология влияла и на развитие скульптуры, что не уменьшает культурной ценности скульптур З. Азгура, А. Бембеля, А. Грубе и других авторов, создавших ряд портретов современников, монументальные композиции, которые украсили Дом правительства, Дворец пионеров и школьников.

1920–1930-е гг. стали временем расцвета *белорусских самодеятельных и профессиональных театров*. Уже в 1920 г., сразу после освобождения Минска от польских оккупантов, в столице был открыт театр, который с 1926 г. стал называться Первым Белорусским государственным театром (БГТ-1). На его сцене ставились пьесы Я. Купалы, М. Горького, М. Чарота. В ноябре 1926 г. в Витебске был открыт Второй Белорусский государственный театр (БГТ-2). В республике был весьма популярен передвижной театр В. Голубка, который начал действовать в августе 1920 г. и позже стал называться Белорусским государственным театром (БГТ-3). В период с 1920 г. по 1928 г. театр показал около 2 тысяч спектаклей, дал 300 концертов, преимущественно в глубинке. В 1930-х гг. открылись Русский театр, Театр юного зрителя и др. В 1931 г. в Гомеле начал действовать первый в Беларуси колхозно-совхозный театр, позднее подобные театры появились и в других городах республики.

На развитие музыкального искусства немалое воздействие оказало открытие государственной филармонии, консерватории, театра оперы и балета. Творчески работали белорусские композиторы Е. Тикоцкий, Г. Пукст, А. Туранков, М. Чуркин и др. Основными жанрами были оперы и симфонии, преимущественно патриотической направленности, связанной с исторической тематикой.

Разивалось *искусство кино*. Сначала снимались документальные ленты, которые обрабатывались на базе Ленинградской киностудии. Первым художественным произведением стал фильм «Лесная быль», поставленный режиссером Ю. Таричем о событиях гражданской войны на территории Беларуси. Первый звуковой фильм – лента «Переворот», поставленная Ю. Таричем в 1930 г. В конце 1930-х гг. киностудия «Советская Беларусь» была переведена в Минск. В организации культурно-массовой работы немалая роль принадлежала клубам, библиотекам, кружкам художественной самодеятельности, которые создавались повсеместно. Действовали 31 музей и их филиалы.

Таким образом, белорусская культура в 1917–1941 гг. хотя и развивалась в противоречивых условиях, тем не менее в целом белорусская профессиональная культура в это время переживала подъем, чему немало способствовала и проводимая властями политика *белорусизации, ликвидация неграмотности и малограмотности, создание сети учебных, научных, культурных учреждений*.

Иное положение сложилось в культурном пространстве Западной Беларуси, которая в 1920–1930-х гг. находилась под властью Польши. Польские власти проводили на белорусских землях *полонизаторскую политику и окатоличивание*. Были закрыты 359 белорусских школ, которые существовали в начале 1920-х гг. Только благодаря усилиям Товарищества белорусской школы (действовавшего с 1921 по 1937 г.) правительство разрешило открыть в 1927 г. 24 белорусских и 49 белорусско-польских школ, причем белорусские школы впоследствии были опять закрыты. Однако и польских школ не хватало. К 1939 г. 35 % жителей Западной Беларуси были неграмотными. Здесь не было белорусских театров, музыкальных учреждений. В три раза сократилось количество белорусских газет и журналов, в 1939 г. их издавалось только 8. Однако и в этих неблагоприятных условиях продолжала звучать белорусская речь, главным образом, в прогрессивной печати. К этому времени относятся литературная деятельность классиков белорусской литературы М. Танка (Скурко), Я. Брыля, П. Пестрака. В разных изданиях публиковались произведения В. Жилки, В. Тавлая, М. Машары, С. Пяюна и других поэтов и прозаиков. Их творчество отражало борьбу трудящихся за социальное и национальное освобождение.

Во многом благодаря усилиям ТБШ и других прогрессивных организаций в Вильне была издана в 1921 г. хрестоматия белорусской

литературы, которую составил М. Горецкий. Издавались учебники для белорусских школ С. Рака-Михайловского, С. Павловича и др. Активную культурно-просветительскую работу проводил Г. Ширма, который организовывал художественную самодеятельность, оказывал помощь в создании народных хоров. Большую ценность имеют собранные им народные песни. На вечера художественной самодеятельности собирались сотни людей. Кроме музыкальных номеров, ставились пьесы «Павлинка» Я. Купалы, «Суд» В. Голубка, «В зимний вечер» Э. Ожешки, «Модный шляхтюк» К. Каганца и др. Однако развитие белорусского национального театра встречало на своем пути препятствия со стороны польских властей.

В 1920-1930-х гг. в Западной Беларуси развивалось и изобразительное искусство. Национальным колоритом отличались произведения художника и скульптора И. Дроздовича, одного из сторонников исторического романтизма. Увлеченный гармонией космоса, он первым среди белорусских живописцев создал серию картин на космическую тему: «Встреча весны на Сатурне», «Жизнь на Сатурне», «Жизнь на Марсе». Вслед за Н. Ордой художник запечатлел в своих картинах исторические памятники, деревенские постройки. В золотой фонд белорусской живописи вошли также полотна «Белорусы», «Всеслав Полоцкий» П. Сергиевича, «Жатва», «Возле колодца» М. Севрука, «Придорожные березы» А. Д. Карницкого. Плодотворно работал известный художник Ф. Рушиц.

Немалое значение для развития белорусской культуры, национального самосознания белорусов имела деятельность Белорусского научного товарищества, Виленского белорусского музея имени И. Луцкевича, творчество композиторов А. Гриневича, Я. Тарасевича, драматурга Ф. Олехновича. В целом, несмотря на раздел Беларуси на восточную и западную части, политику полонизации в Западной Беларуси, белорусская культура сохранила единство и самобытность.

За годы войны культура Беларуси понесла большие потери. Были уничтожены две трети зданий системы образования, вся учебно-методическая база, разрушены культурно-просветительские учреждения, библиотеки; до сих пор неизвестна судьба многих картин из Государственной картинной галереи, вывезенных оккупантами из Минска еще в первые месяцы войны.

Постепенное восстановление сферы культуры началось с 1943–1944 г., уже в ходе освобождения территории Беларуси от нацистов.

Возобновили деятельность школы, средние и высшие учебные заведения, причем количество вузов увеличилось по сравнению с предвоенными годами. В республике постепенно был осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию, хотя в то же время стала сужаться сфера применения белорусского языка в системе образования и литературе.

Вновь начала свою деятельность Академия наук, причем ее структура обогатилась рядом новых научно-исследовательских институтов. В Европе хорошо известны белорусские математическая и физическая научные школы. Высокого уровня достигли геологические, сельскохозяйственные, биологические и другие науки. Определенные успехи были достигнуты и в гуманитарных науках. Однако отмечалась относительная слабость материально-технической базы белорусской науки по сравнению с аналогичными учреждениями за рубежом.

В *литературе послевоенных лет* прослеживаются темы прославления подвига советского народа в Великой Отечественной войне, созидательного труда и морально-этическая проблематика.

На смену описательным литературным произведениям 1950-х гг. пришло более глубокое осмысление событий и человеческих характеров. В целом, несмотря на идеологический контроль со стороны партийных органов и Главлита, литература развивалась довольно успешно, потому что финансирование деятелей культуры шло за счет государства. В послевоенные годы продолжал творчески работать Якуб Колас. Глубокое осмысление событий Великой Отечественной войны, создание психологических портретов людей в годы военных испытаний характерны для прозы В. Быкова, М. Лынькова, И. Чигринова, А. Адамовича и других писателей. Морально-этическим проблемам посвящены романы И. Мележа, Я. Брыля, И. Шамякина. Историческую тематику развивал в своих произведениях В. Короткевич. Активно развивалась поэзия. В послевоенные десятилетия широко раскрылся талант белорусских поэтов К. Крапивы, А. Кулешова, П. Бровки, П. Панченко, П. Глебки, Н. Гилевича, М. Лужанина и др. В 1980-х гг. появился ряд произведений поэтов нового поколения: А. Велюгина, К. Киреенко, Г. Бородулина, В. Зуенка.

Тема Великой Отечественной войны стала ведущей и в белорусском кинематографе и театре. К осмыслению этих событий обратились драматурги К. Крапива, А. Мовзон, К. Губаревич, А. Кучер.

Морально-этические проблемы современности нашли отражение в произведениях А. Макаёнка, А. Дударева, А. Петрашкевича. В Беларуси действовали 17 театров. В первые послевоенные годы шла борьба с «космополитами», позже культура развивалась в условиях «железного занавеса», который, с одной стороны, препятствовал проникновению в СССР проявлений западной культуры, а с другой, предохранял граждан от так называемой массовой культуры.

1950–1980-е гг. стали временем расцвета *белорусского кинематографа*. Каждый год студия «Беларусьфильм» выпускала ряд фильмов разных жанров, преимущественно по военной тематике. Многие кинокартины известны далеко за пределами республики.

В *музыкальном искусстве* также отчетливо проявились две главные темы: историко-патриотическая и военно-патриотическая. Широкую известность приобрели оперы, симфонии Е. Тикоцкого, Г. Пукста, Ю. Семеняки, В. Оловникова. Центром музыкальной жизни республики стали Театр оперы и балета, Государственная филармония и открытый в 1971 г. Государственный театр музыкальной комедии БССР. Плодотворно творчество белорусских композиторов И. Лученка, Э. Ханка, Л. Захлевногo. В 1960–1970-х гг. популярность приобрели вокально-инструментальные ансамбли «Песняры», «Верасы», фольклорно-хореографический ансамбль «Хорошки». Развивалось изобразительное искусство, в котором также преобладали историческая и военно-патриотическая тематика, портретный жанр и пейзаж. Теме войны посвящены полотна художников М. Савицкого, Е. Зайцева, В. Волкова, Е. Тихоновича, И. Давидовича; истории – Е. Кудревича, П. Сергиевича. В жанре пейзажа творчески работали художники И. Ахремчик, В. Кудревич, В. Цвирка, М. Данциг. В то же время для многих художников была характерна нарочитая монументальность, временами парадность, официальность, что особенно проявилось при восхвалении в искусстве образа И. В. Сталина.

В *архитектуре первых послевоенных лет* продолжали доминировать черты сталинского барокко, однако с 1950-х гг. архитектурный облик городов начинает меняться. Города массово застраиваются зданиями по типовым проектам, появляется ряд строений в стиле модерн (по индивидуальным проектам): например, дворцы искусства, спорта, павильон ВДНХ, кинотеатр «Октябрь» и др.

Значительное развитие в послевоенные десятилетия получило *монументальное искусство* Беларуси. Создано немало мемориалов

и скульптурных композиций, посвященных подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны. Наиболее значительные из них – ансамбль площади Победы в Минске, мемориальные комплексы «Хатынь», «Курган славы», «Брестская крепость-герой» и др.; памятники Я. Купале, Я. Коласу, Ф. Скорине и др.

На послевоенные годы приходится расцвет таланта Заира Азгура, автора большого цикла скульптурных портретов политических деятелей, представителей белорусской культуры. Яркий след оставило творчество белорусских скульпторов А. Бембеля, С. Селиханова, А. Аникейчика и др.

Таким образом, послевоенный период отличается значительным подъемом белорусской профессиональной культуры, хотя поиск нового довольно часто сталкивался с реалиями политической жизни, которые определяли границы разрешенного.

Культура Беларуси конца XX – начала XXI в. стала менее идеологизированной, более открытой к мировой культуре. Больше внимания стало уделяться общечеловеческим ценностям, но в то же время усилилось влияние низкопробной зарубежной массовой культуры.

Изменившаяся социальная и политическая обстановка в стране в 1990-х гг. усилила интерес белорусов к своей культуре и традициям. Это нашло отражение в принятых в 1991 г. законах «Об образовании в Республике Беларусь», «О культуре в Республике Беларусь». Основные направления национально-культурного развития определены в Конституции Республики Беларусь, принятой в 1994 г. Обращению к духовным ценностям также способствовала изменившаяся политика власти по отношению к церкви.

В *постсоветский период* наблюдаются положительные тенденции в развитии *системы образования*. Появились новые типы учебных заведений: гимназии, колледжи, лицеи, негосударственные учебные заведения, включая и высшие, которые работают на платной основе; осуществлен переход на десятибалльную систему оценок; введено централизованное тестирование; широко развернута компьютеризация учебного процесса.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 августа 1996 г. «О концепции реформы общеобразовательной школы в Республике Беларусь» была разработана треступенчатая ступень образования с переходом на 12-летний срок обучения. Однако практика показала, что более рационально 11-летнее

обучение, поэтому с 2008 г. в систему образования были внесены соответствующие коррективы, созданы условия для углубленного изучения отдельных предметов в базовой школе и профильного обучения в старших классах. Несмотря на проблемы в работе сельских школ, связанные с демографическим спадом, в Беларуси 100 % детей охвачены обучением. Стали широко практиковаться предметные олимпиады, по итогам которых победители получают право без экзаменов поступать в вузы. О высоком качестве обучения в учебных заведениях Беларуси свидетельствуют успехи школьников и студентов в международных предметных олимпиадах.

В 2003 г. принят Закон Республики Беларусь «О профессионально-техническом образовании», в соответствии с которым проводится работа по рационализации учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, где обучаются около 150 тысяч юношей и девушек.

За последние два десятилетия почти в 2 раза увеличилось количество вузов и студентов, обучающихся в них. Введено платное образование при сохранении необходимого количества студентов, которые обучаются на бюджетной основе. Ряд институтов преобразованы в университеты, открыты Полесский, Барановичский государственные университеты, появились бакалавриат и магистратура, открыты десятки новых специальностей. По показателям среднего и высшего образования Беларусь вышла на уровень ведущих европейских государств.

С середины 2002 г. в системе образования Беларуси развернута работа по присоединению к Болонскому процессу, суть которого – в создании европейского пространства высшего образования, разработке и внедрению общепринятых стандартов в образовании и, как следствие, достижении высокой мобильности при выборе места учебы или труда. В 2011 г. Министерством образования Республики Беларусь направлен в Болонский секретариат пакет документов о вступлении страны в этот процесс. Важное значение в комплексном развитии системы белорусского образования имеет Кодекс Республики Беларусь об образовании, утвержденный 13 января 2011 г.

В 1990-х гг. в довольно сложном положении оказалась наука. Социально-экономические изменения отрицательно сказались на государственном финансировании научных учреждений, что привело к ослаблению материально-технической базы, уменьшению притока молодежи в науку и, наоборот, увеличению количества ученых,

перешедших в коммерческие структуры или выехавших за границу, где они могли получить лучшие условия труда и оплаты.

Чтобы исправить положение, в 1993 г. был принят закон «Об основах государственной научно-технической политики», в 1998 г. – закон «О научной деятельности», а 5 марта 2002 г. Президент Республики Беларусь подписал декрет «О совершенствовании государственного управления в сфере науки». Была создана система государственного управления научной деятельностью, состоящая из Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь, Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и Национальной Академии наук Беларуси. Приняты меры по улучшению финансирования науки, что в совокупности позволило достичь высокого уровня научных исследований. В последние годы наука начинает выходить на утерянные ранее рубежи, стабильно развивается, расширяются контакты с мировым научным сообществом. Белорусскими учеными сделан ряд перспективных и значительных открытий. Яркие примеры новых достижений белорусской науки – запуск в 2012 г. белорусского космического аппарата и полет в космическое пространство третьего белорусского космонавта Олега Новицкого.

Политика гласности, демократизация общественной жизни, переход к рыночным отношениям, строительство независимой белорусской государственности наложили свой отпечаток на развитие литературы. С одной стороны, усилилась ее коммерциализация, что привело к увеличению выпуска произведений низкого качества, с другой стороны, появились книги, характерные для возрожденческого периода (С. Граховский, Н. Гилевич, Г. Бородулин). Ежегодно в Беларуси стали отмечаться дни белорусской письменности, что положительно сказывается на популяризации и пропаганде литературного наследия. Читатели могут ознакомиться с произведениями писателей, которые ранее по идеологическим соображениям не печатались, с эмигрантской литературой. В Беларуси стали издаваться серии книг «Нашы знакамітыя землякі», «Беларускі кнігазбор», «Памяць» и др. В жанре исторической прозы плодотворны усилия писателей Л. Дайнеко, В. Орлова, К. Тарасова, В. Чаропко, О. Ипатовой и др. С. Алексиевич за цикл работ публицистической аналитики в 2015 г. стала лауреатом Нобелевской премии в области литературы. Экологическая тема, трагедия Чернобыля отозвались в произведениях В. Козько и др.

А. Дударев, С. Ковалев изучают историческое прошлое белорусского народа. Модернистские мотивы звучат в творчестве И. Сидорука, А. Курейчика и др. Спектакль А. Курейчика «Пьемонтский зверь» стал лауреатом первого драматического конкурса, проведенного Министерством культуры России совместно с МХТ им. А. П. Чехова.

В белорусской прозе, поэзии, драматургии продолжает быть актуальной тема Великой Отечественной войны.

В постсоветский период появился ряд новых театральных студий: театры-студии «Абзац», «Жест», театр-лаборатория национальной драматургии «Свободная сцена». В репертуаре Государственного театра музыкальной комедии появилось немало новых спектаклей: «Джулия», «Стакан воды», «Холопка», «Хелло, Долли!», «Марица» и др. Широкую известность за рубежом приобрели постановки Большого театра оперы и балета Республики Беларусь; балет «Страсти» признан в 1995 г. лучшей балетной постановкой в мире, а его создатели удостоены Государственной премии Республики Беларусь.

Беларусь имеет высокопрофессиональные музыкальные коллективы, в том числе Государственный концертный оркестр под руководством М. Финберга, Президентский оркестр (руководитель – В. Боборикин), Государственный камерный хор Беларуси, академический народный хор имени И. Титовича, академическую хоровую капеллу имени Г. Ширмы. Важными событиями в культурной жизни Беларуси стали фестивали эстрадной песни – «Славянский базар» в Витебске, «Золотой шлягер» в Могилеве, фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно, фестиваль духовной музыки «Магутны божа» в Могилеве и др.

В целях поддержки талантливых деятелей искусства лучшим исполнителям и организаторам стали вручаться премии Президента Республики Беларусь.

В белорусской живописи конца XX – начала XXI в., как и ранее, активно реалистическое течение, представленное творчеством художников М. Данцига, Л. Щемелева, М. Савицкого, В. Громыко, А. Кузьмича и др. В то же время появились новые творческие объединения, негосударственные галереи современного искусства. Творческие поиски в русле трансавангарда характерны для работ художников Г. Скрипниченко, В. Ольшевского, В. Толстика и др.

Обращение к темам исторического прошлого характерно для творчества художников А. Марочкина, Ф. Янушкевича, Г. Ващенко. Эта

же тема преобладает и в произведениях монументального искусства. За последние десятилетия в Турове, Гомеле, Минске, Заславье, Сморгони, Витебске, Борисове и других городах установлены десятки памятников историческим личностям белорусским просветителям.

В целом же белорусское искусство в постсоветский период отличается определенной долей романтизма.

Современная белорусская архитектура характеризуется возрождением исторических и национальных традиций в сочетании с новыми архитектурными идеями и строительными технологиями. Широко развернута работа по реконструкции исторических памятников, благоустройству городов и агрогородков. К 2015 г. около 5,5 тысяч архитектурных объектов получили статус историко-культурных ценностей.

К числу новых интересных архитектурных комплексов, возведенных за последние десятилетия, можно отнести здания Дворца Республики, нового железнодорожного вокзала, «Минска-арены», Национальной библиотеки, музея истории Великой Отечественной войны и др.

Довольно трудный период переживает белорусский кинематограф. Сложности с финансированием привели к сокращению числа кинофильмов, выпускаемых студией «Беларусьфильм». Тем не менее за последнее время создан ряд интересных кинокартин, в основном на исторические темы: «Шляхтич Завальня» (режиссер В. Туров), «Анастасия Слуцкая» (режиссер Ю. Елхов) и др. С 1993 г. в Минске проводится международный кинофестиваль «Листопад».

Благодаря государственной поддержке, несмотря на финансовые трудности, в республике продолжает развиваться художественная самодеятельность, увеличивается количество музеев, концертных залов. Практически во всех районных центрах открыты краеведческие музеи. Важным событием в культурной жизни, шагом в воссоздании исторической памяти стало открытие мемориального комплекса «Линия Сталина». В Беларуси ежегодно определяют культурные столицы – центры культурной жизни регионов – с целью развития и поддержки национальной культуры.

Все это позволяет сделать вывод о наличии творческого сочетания в белорусской культуре национальных традиций и современности, достижении значительных успехов и в то же время появлении ряда новых проблем, связанных с спецификой современного этапа исторического и культурного развития Беларуси.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Баландзін, К.І. Гісторыя культуры Беларусі. Дапаможнік / К.І. Баландзін. – Мінск : Тэхн. літаратура, 2014. – 239 с.
2. Быстрова, А.Н. Мир культуры (основы культурологии) : учеб. пособие / А.Н. Быстрова. – М. : Юкз, 2002. – 710 с.
3. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение : курс лекций / под ред. С. Д. Серебряного. – М. : Изд. центр РГГУ, 1998. – 243 с.
4. История мировой культуры : учеб. пособие для вузов / под ред. Г. В. Драча. – Р н/Д : Феникс, 2000. – 573 с.
5. Карпушин, С.В. История мировой культуры : учебник для вузов / С.В. Карпушин. – М. : Nota Bene, 1998. – 386 с.
6. Культурология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / под науч. ред. Г. В. Драча. – Р н/Д : Феникс, 1998. – 575 с.
7. Культурология : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / под ред. С. В. Лапиной. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
8. Культурология. История мировой культуры / под ред. А. Н. Марковой. – 2-е изд. – М. : Культура и спорт, 1995. – 223 с.
9. Культурология: теория и история культуры : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / под ред. И. Е. Ширшова. – Минск : БГЭУ, 2004. – 543 с.
10. Мартынов, В.Ф. Мировая художественная культура : учеб. пособие для вузов / В.Ф. Мартынов. – Минск, 2000. – 285 с.
11. Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учеб. пособие для вузов / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 558 с.
12. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура : учеб. пособие / Б.А. Эренгросс. – М. : Nota Bene, 2001. – 766 с.
13. Елисеев, А.Л. История мировой и отечественной культуры : учеб. пособие для техн. ун-тов / А.Л. Елисеев. – Орел : ГТУ, 2000. – 161 с.
14. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура / Л.Г. Емохонова. – М. : Академия, 1999. – 543 с.
15. История и теория мировой и отечественной культуры : учеб. пособие / под ред. М. Н. Прудникова. – М. : Труд, 1997. – 468 с.

16. Культурология. История мировой культуры / под ред. проф. А. Н. Марковой. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 319 с.

17. Пархоменко, И.Т. История мировой и отечественной культуры : курс лекций / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М. : Центр, 2002. – 318 с.

18. Петрухинцев, Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры : учеб. пособие для студентов вузов / Н.Н. Петрухинцев. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 399 с.

19. Ширшов, И.Е. Теория и история культуры. Сокращенный курс : учеб.-практ. пособие / И.Е. Ширшов, В.В. Качановский. – 3-е изд. – Минск : БГЭУ, 2003. – 183 с.

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы культуры XX века : пособие для студентов негуманитарных специальностей / А.В. Большаков, В.И. Гаранжа, В.В. Бобрынин. – М. : Правл. общества «Знание» России, 1993. – 190 с.

2. Артамонов, С.Д. Литература эпохи Возрождения / С.Д. Артамонов. – М. : Просвещение, 1994. – 256 с.

3. Арутюнов, С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов. – М. : Наука, 1989. – 243 с.

4. Арутюнов, С.А. Япония: народ и культура / С.А. Арутюнов, Р.Ш. Джарылгасинова. – М. : Знание, 1991. – 189 с.

5. Асеев, Ю.Э. Архитектура Древнего Киева / Ю.Э. Асеев. – Киев : Будівельник, 1982. – 283 с.

6. Афанасьева, В.К. Искусство Древнего Востока / В.К. Афанасьева. – М. : Искусство, 1975. – 375 с.

7. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н.А. Барская. – М. : Искусство, 1993. – 223 с.

8. Бердяев, Н.А. Кризис искусства / Н.А. Бердяев. – М. : Интерпринт, 1995. – 47 с.

9. Боннар, А. Греческая цивилизация: в 3 т. / А. Боннар. – М. : Искусство, 1992. – 671 с.

10. Вебер, А. Кризис европейской культуры / А. Вебер. – СПб. : ТО «Пальмира», 1999. – 564 с.

11. Гнедич, П.П. Всемирная история искусств / П.П. Гнедич. – М. : Современник, 1997. – 494 с.

12. Грэхем, Л. Очерки истории российской и советской науки / Л. Грэхем. – М. : Янус-К, 1997. – 310 с.
13. Дмитриева, Н. Краткая история искусств / Н. Дмитриева. – М. : Искусство, 1989. – 623 с.
14. Кассирер, Э. Опыт о человеке. Введение в историю человеческой культуры / Э. Кассирер. – М. : Наука, 1997. – 779 с.
15. Кефели, И.Ф. История науки и техники / И.Ф. Кефели. – СПб. : Петрополис, 1995. – 369 с.
16. Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М. : Знание, 1994. – 686 с.
17. Мистерия Дао. – М. : Сфера, 1996. – 118 с.
18. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура / Л.А. Рапацкая. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 319 с.
19. Рапацкая, Л.А. История русской музыки / Л.А. Рапацкая. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 983 с.
20. Федоров, Е.В. Люди императорского Рима / Е.В. Федоров. – М. : МГУ, 1990. – 216 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Тема 1. Основы теории культуры	4
1.1. Становление понятия культуры, ее сущность	4
1.2. Структура культуры	13
Тема 2. Культура первобытного общества	18
2.1. Первобытная культура, ее общие черты и особенности	18
2.2. Духовная культура первобытного человека. Зарождение искусства	21
2.3. Региональная культура первобытных племен	24
Тема 3. Культура древних цивилизаций	36
3.1. Культура Древнего Египта	36
3.2. Культура Древней Месопотамии	42
3.3. Культура Древней Индии	47
3.4. Культура Древнего Китая	53
3.5. Цивилизации древних племен Америки	58
Тема 4. Античная культура	63
4.1. Своеобразие крито-микенской культуры	63
4.2. Культура Древней Греции	65
4.3. Особенности древнеримской культуры	73
Тема 5. Культура Средних веков	80
5.1. Общие черты и своеобразие средневековой культуры стран Запада и Востока	80
5.2. Материальная и духовная культура европейских стран	82
5.3. Особенности культурного развития Восточной Римской империи	87
5.4. Русская культура в период Киевской Руси, удельных княжеств, установления и развития централизованного государства	92
5.5. Арабо-мусульманская культура	102
5.6. Культура средневековой Японии	107
Тема 6. Европейская культура эпохи Возрождения	111
6.1. Предпосылки и особенности культуры Ренессанса	111
6.2. Культура итальянского Возрождения	112
6.3. Искусство Северного Возрождения	118

Тема 7. Европейская культура Нового времени	121
7.1. Европейская культура XVII в.	121
7.2. Развитие культуры Европы в эпоху Просвещения.....	127
7.3. Особенности культурного развития европейских стран в XIX в.	131
7.4. Культура России XVIII – начала XX в.	136
Тема 8. Культура XX–XXI вв.	146
8.1. Основные тенденции развития европейской культуры XX–XXI вв.	146
8.2. Культура Соединенных Штатов Америки	152
8.3. Культура России советского и постсоветского периодов	154
Тема 9. Культура Беларуси в контексте мировой культуры	161
9.1. Культура Беларуси Средних веков и Нового времени	161
9.2. Развитие белорусской культуры в XIX – начале XX в.	167
9.3. Культура Беларуси советского и постсоветского периодов	169
Список рекомендуемой литературы	181

Учебное издание

ХРОМЧЕНКО Дмитрий Николаевич

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Пособие

для студентов инженерных специальностей
учреждений высшего образования

Редактор *Т. В. Мейкиане*

Компьютерная верстка *Н. А. Школьниковой*

Подписано в печать 20.09.2018. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Ризография.

Усл. печ. л. 10,81. Уч.-изд. л. 8,45. Тираж 200. Заказ 610.

Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/173 от 12.02.2014. Пр. Независимости, 65. 220013, г. Минск.

