

Министерство образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра “История белорусской государственности”

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Пособие для студентов инженерных
специальностей
учреждений высшего образования
Под редакцией В.А. Божанова

Электронный учебный материал

г. Минск, 2019

УДК 930.8
ББК 71.3
К90

Автор Хромченко Д.Н.

Р е ц е н з е н т ы

Старжинский В. П., доктор философских наук, профессор
кафедры философии БНТУ

Мушинский Н.И. Кандидат философских наук, доцент
кафедры философии БНТУ

”

К90 История мировой культуры. Курс лекций: пособие для студентов инженерных специальностей учреждений высшего образования / Д.Н. Хромченко; под ред. В.А. Божанова. – Минск: БНТУ, 2019.– 406 с.

В учебном пособии в соответствии с учебной программой для высших учебных заведений раскрываются 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., культуры Беларуси.

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

Белорусский национальный технический университет
Пр. Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (017) 292-31-72

E-mail: kafpolitics@bntu.by

Регистрационный №

@БНТУ, 2019

@ Хромченко Д.Н., 2019

ВВЕДЕНИЕ

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

Курс «История мировой культуры» преподается в высших учебных заведениях Беларуси более 15 лет. Название его изменялось: «Мировая и отечественная культура», «Культурология», «История мировой культуры», однако содержание в основном было ориентировано на главное направление – изучение мировой культуры. В настоящем издании также основное внимание уделено темам, связанным с мировой культурой, при этом культура Беларуси рассматривается в контексте всей мировой культуры и включена в учебное пособие как отдельный раздел.

Методологической базой курса является типовая учебная программа «Культурология. Учебная программа для высших учебных заведений», утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 24.01.2000 г., и рекомендации, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь 02.05.1912 г.

Введение курса «История мировой культуры» в качестве учебной дисциплины обусловлено, на наш взгляд, несколькими причинами. Прежде всего, овладение культурным мировым наследием всегда было необходимым для будущего специалиста в любой отрасли производства и сферах жизни и тем более оно актуализируется в современных условиях расширения информационного пространства, культурных и деловых контактов.

Расширение информационного пространства, появление более совершенных средств информации и межличностного общения носит прогрессивный характер, но в то же время и создает условия для негативного воздействия извне. С падением «железного занавеса» во всем постсоветском пространстве усилилось влияние западной низкопробной массовой культуры, что предполагает принятие мер для противостояния этой тенденции. Изучение классических образцов мировой культуры в какой то мере должно способствовать этому, 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.

Преподавание на протяжении ряда лет предмета «Культурология (История мировой культуры)» в Белорусском национальном техническом университете и других ВУЗах республики позволяет сделать вывод о положительном восприятии студентами данной учебной дисциплины, несомненным их интересе к ознакомлению с достижениями мировой культуры.

При подготовке данного учебно-методического пособия использован широкий круг как документальных источников, так и новейшей методической литературы, при этом содержание его полностью соответствует учебной программе дисциплины, построенной в основном с учетом проблемно-хронологического метода. Соответственно, материал пособия разделен на разделы, разделы на подразделы, в которых излагается история развития различных культурных сообществ, начиная с первобытной культуры и древних цивилизаций и заканчивая современным периодом. В каждом подразделе освещаются те или иные направления развития культуры рассматриваемого региона

Предпринятая в данном учебно-методическом пособии попытка показать процесс развития культуры как сложное, развивающееся во времени и пространстве явление не может претендовать на полное раскрытие этой многогранной проблемы, однако позволяет читателям взять предложенный материал за основу для дальнейшего его изучения во время самостоятельной работы. В то же время следует отметить, что, в отличие от ранее изданных учебников по истории мировой культуры, в предлагаемом пособии значительно расширена география, включен материал по культуре ряда ранее не рассматриваемых регионов. Кроме того, излагаемый материал достаточно полно иллюстрирован, что позволяет читателям зримо соприкоснуться с лучшими образцами мирового искусства, четче окцентировать свое внимание на характерных особенностях культуры того или иного периода и культурного сообщества.

Автор надеется, что выбранный им подход позволит интересующимся историей мировой культуры пополнить свои знания по данной проблематике.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

Становление понятия культуры, ее сущность. Структура культуры. Социальные функции культуры.

Становление понятия культуры, ее сущность. Стремление понять сущность культуры относится к далеким временам. В древних цивилизациях первоначально это понятие имело различный смысл. В древнем Китае понимание культуры Конфуций формулировал через принцип «жень», то есть, гуманность, человеколюбие, а также нравственные правила «ли». В древней Индии одним из важнейших культурных понятий стала «дхарма» – моральный долг, совокупность добрых дел. В древней Греции система воспитания человека и гражданина воплотилась в концепции «пайдейя» (país – означает ребенок). Основу «пайдейя» составляли интеллектуальное, музыкальное и физическое воспитание детей. Принцип «пайдейя» в античное время был связан с принципом «гуманитас».

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

Непосредственно же термин «культура» произошел от аналогичного латинского слова и означал «возделывание», то есть, имел более узкий смысл. В I веке до нашей эры римский философ и оратор Марк Туллий Цицерон (106 – 43 вв. до н. э.) в работе «Тускуланские диспуты» употребил это понятие шире, как «возделывание души», связав его с философией. Позднее в Римской империи «культорами» стали называть воспитателей.

В раннем средневековье понимание культуры приобрело религиозно-нравственный оттенок. Признаком культурности

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

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

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

Французские просветители Вольтер, Шарль Луи Монтескье и другие связывали этот термин с разумом и просвещением, вкладывая в него свое представление об идеале, к которому должно стремиться человечество. Под культурой понималось не только духовное совершенствование людей, но и их материальные занятия. Правда, Жан Жак Руссо, различая два противоположных начала, природное, естественное и культурное, искусственное, в то же время считал, что отрыв от природы грозит нарушением естественного состояния человека и, как следствие, падением нравственности.

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

Его соотечественник, мыслитель конца XVIII в. Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803) впервые дал расширенное определение культуры, выделив в качестве ее составных частей язык, науку,

ремесла, искусство, семью, государство и религию. Он также понимал культуру как надприродную сущность, как историческую ступень развития человечества. По мнению Гердера, человек, оторвавшись от животного мира, стал, с одной стороны, беспомощным, с другой, творческим существом. Культура же является инструментом приспособления и покорения природы. Философ был сторонником единого культурно – социального процесса, но признавал своеобразие отдельных народов, их самобытность. Гердер ввел понятия «культура посвященных» и «культура народа». Он считал, что народ не создан для теоретических изысканий, поэтому «высокая культура» для него вредна.

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

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

Немецкий философ Иммануил Кант различал два мира: мир природы и мир свободы. В мире природы человек подчинен законам зоологии, в основе которых лежит зло. Культуру он связывал с миром человека, со свободой в достижении определенных целей. Высшей же целью Кант считал выполнение нравственного долга, мораль, через которую можно побороть злое, «природное» начало. Важнейшее проявление культуры, считал Кант, – это искусство.

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

абсолютизма восточных монархий через демократию Греции к свободе европейских стран.

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

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

Одной из них стала концепция диффузионизма как способа и неперемного условия развития культуры. Ее основатель немецкий этнограф Ф. Ратцель (1844 – 1904), изучая прежде всего материальную культуру разных народов, пришел к выводу о том, что одним из факторов развития культуры является ее пространственное распространение, другими словами, культура не эволюционирует, а распространяется путем культурной диффузии.

Л. Фробениус (1873 – 1938), изучая культуру народов Африки, также обратил внимание на влияние пространства на стили и развитие культур, на взаимовлияние культур различных народов.

Сторонники Баденской школы неокантианства В. Виндельбанд (1848 – 1915), Г. Риккерт (1863 – 1936) и др. рассматривали феномен культуры прежде всего через призму моральных, эстетических, религиозных и других ценностей. Другими словами, если природные процессы определяются объективными законами, то поведение людей обуславливается такими принципами, как истина, благо, красота и т. д., то есть, нравственными ценностями. Не учитывая представления о ценностях данного народа, нельзя понять и его культуру.

В. Дильтей (1833 – 1911) противопоставлял «науки о природе» «наукам о духе». Если природу мы объясняем, то человеческое общество и его культуру мы понимаем через истолкование

культурных текстов. Здесь большую роль играет интуиция и творческое озарение.

Немецкий социолог и культуролог М. Вебер (1868–1958) рассматривал историю через призму трех взаимосвязанных компонентов: социальный, цивилизационный и культурный, поэтому изучать динамику развития культуры можно лишь изучив все эти стороны процесса. Таким образом, Вебер разграничивает понятие культуры и цивилизации, рассматривая последнюю как способ реализации всех сфер жизни и сознания.

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

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

В конце XIX в. Б.К. Малиновский (1884–1942) и А. Радклифф Браун заложили основы социальной антропологии, рассматривая функции культуры в соотношении с элементами социальных систем. Б.К. Малиновский считал, что развитие культуры является ответом на первичные, а затем и на производственные потребности человека. Эту способность культуры соответствовать определенным потребностям Малиновский определил термином «функция».

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

А. Шопенгауэр всемогущей силой, началом всего сущего считал бессознательную «мировую волю». Немецкий философ Фридрих Ницше (1844 – 1900) в своих работах «Воля к власти», «Так говорил Заратустра» и др. доказывал, что в природе, в том числе и в человеке, заложены два начала: эмоционально-чувственное, «дионисийское» и интеллектуально-рассудочное, «аполлоническое». Человек по природе некультурен, искусство,

религия, наука и др. искажают его подлинную природу, создают иллюзорное представление о действительности, подавляют и угнетают личность. Культура враждебна жизни, она, по словам Ницше, “лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом”. Это низшая культура, созданная рабами, которые благодаря своей численности победили сильных и для поддержания своей власти создали государства с системами образования, религией, моралью, которые Ницше называл «мошенничеством высшего порядка». Справедливость, по его мнению, заключается в том, чтобы правили сильные, обладающие творческой активностью, свободные от морали, личности, «гении». Только они способны создать культуру высшего порядка, «утонченного героизма» и целью такой культуры должно быть не решение каких-то проблем, а создание «сверхчеловека».

Австрийский психолог Зигмунд Фрейд (1856–1939) также, как и Ницше, противопоставлял культуру природным началам человека. В своих работах «Тотем и табу» (1913), «Будущее одной иллюзии» (1827), «Недовольство культурой» (1929) он отмечал, что регулятором поведения человека является сознание. Его Фрейд обозначил термином «Я». Но сознание, образно говоря, зажато между глубинными могущественными пластами влияния, «кипящим котлом инстинктов» и нормами морали, законами, обычаями, запретами, установленными обществом. Эти нормы, внедренные в психику человека, Фрейд обозначил термином «СВЕРХ Я» Отсюда нарастание чувства тревоги, психические расстройства. Особо сильное влияние на человеческое «Я», по мнению психолога, оказывает сексуально-биологический инстинкт – либидо. Противоречие частично сглаживается вытеснением комплекса влечений в сферу бессознательного, получившую название «ОНО». Но это вытеснение, сознательное подавление происходит до определенных пределов, что не устраняет причин психических болезней. Второй, более приемлемый путь видится в снятии, хотя бы частичном, противоречий путем сублимации (лат. *sublimare* – возвышать), то есть, преобразование и переориентация сосредоточенной в «ОНО» сексуально-биологической энергии в полезное для общества русло (спорт, политика), но главным образом в сферу художественного творчества, о чем свидетельствует наличие чувственного начала во многих

художественных произведениях. Таким образом, культура по Фрейду – это компромисс между влечениями и действительностью, своего рода средство смягчения психических перегрузок, то есть, защита от природы и способ урегулирования отношений в обществе.

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

Швейцарский психолог Карл Густав Юнг (1875 – 1961) считал, что Фрейд прав только в отношении людей, страдающих неврозами, но его метод неприемлем для здоровых. Он не принял фрейдовскую трактовку человека, движимого только первичными инстинктами, их влечениями. В 1921 г. Юнг пишет книгу «Психологические типы», где обосновывает основные положения своего учения, опирающегося прежде всего на экспериментальную базу. Изучая пациентов, он обратил внимание на нехарактерные для их образа жизни культурные символы, которые воспринимали пациенты в видениях, снах. Из этого он сделал вывод о наличии в психике человека не только «индивидуального бессознательного», но и более глубинного слоя – «коллективного бессознательного», то есть, отражения психического опыта людей, закрепленного в психике человека на генетическом уровне и передающегося по наследству индивидуумам, принадлежащим к единой этнической группе, нации. «Коллективное бессознательное» связывает сознание людей со сферой инстинктов через архетипы, то есть, первичные символы, образы, своеобразную родовую память. Они проявляются в религиях, мифах и т. д., другими словами, в элементах культуры. Таким образом, если по Фрейду культура находится в конфронтации с бессознательным, то Юнг допускал возможность диалога культурной среды с инстинктами через архетипы.

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

человека, второе – направляет.

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

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

Испанский культуролог Хосе Ортега-и-Гассет (1883 – 1995) в работе «Дегуманизация искусства», вскрывая причины кризиса культуры в XX в., указал на противоречие между массовой и элитарной культуры, обратил внимание на опасность засилия самоуверенной и агрессивной массовой культуры, имевшей больше способов воздействия на толпу, на опасность для культуры «восстания масс», не понимающих элитарную культуру и стремящихся лишь к чувственным наслаждениям и удовольствиям. На эту же опасность указывал и Альберт Швейцер (1875 – 1965), который видел причины кризиса культуры в преобладании развития материальной стороны жизни над духовной.

Одним из новых направлений в современной западной

культурологической мысли стали культурная антропология и примыкающая к ней структурная антропология. Культурантропологи рассматривают культуры как своего рода живые организмы, целостные системы, подчиненные внутренним логическим законам развития, которые могут быть исследованы через установление связей между социальной организацией, образом жизни, обычаями и т.д. с помощью сравнительных исследований, социологических методов, археологических, этнографических, лингвистических изысканий. Так, Лесли Элвин Уайт (1900 – 1975) в работе «Наука о культуре» (1949) выделил в культуре как системе в свою очередь еще три подсистемы, связанные с определенными сторонами человеческой деятельности: технологическая (взаимосвязь человека с природой, использование орудий труда и т.д.), общественная (социальные отношения, типы поведения), идеологическая (идеи, верования). При этом главным в развитии культуры он считал прежде всего технологическое развитие человеческого общества.

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

Французский философ М. Фуко также считал, что познать

различные периоды культуры можно путем «археологии знания», используя «фундаментальные коды культуры», определяемые соотношением языка, мышления, вещей и знаний. Другой французский культуролог Р. Барт пытался искать устойчивые, глубинные коды, скрытые в текстах, чтобы найти особый метаязык, который может описать всю современную культурную ситуацию.

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

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

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

Идея символики легла в основу концепций символизма, феноменологии. Немецкий философ Э. Кассирер в труде «Философия символических форм» доказывал, что человек живет в особом символическом мире, который порой отличается от

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

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

С середины XIX столетия, кроме осмысления понятия «культура», все активнее предпринимались попытки дать обобщенное определение этому феномену. К началу XX столетия количество таких определений достигло 250, а в настоящее время – уже более 1000. Их можно условно классифицировать по следующим группам.

1. Описательные, то есть, перечисление составных элементов.
2. Исторические. Такой подход характеризует культуру как определенный этап развития человеческого общества.
3. Нормативные определения ориентируют на определенный образ жизни человека, определяемый социальным окружением.

4. Психологические исходят из идеи приспособления человека к окружающему миру.

5. Философские связывают понятие культуры с саморазвитием человека, поиском им смысла жизни.

6. Деятельно-ценностные подходы определяют культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком.

7. Этнографические определения ассоциируют культуру с обычаями, традициями.

8. Герменевтические (греч. герменевтика – истолкование) подходы рассматривают культуру через истолкование и осмысление культурных текстов. Есть и другие подходы. Отсюда можно сделать вывод о многогранности и сложности понятия «культура». Тем не менее, можно выделить некоторые основополагающие определения. Во-первых, культура присуща только человеческому обществу. Во-вторых, она является результатом его деятельности и условием саморазвития. В-третьих, культура – это совокупность положительных ценностей. В-четвертых, культура является условием жизнедеятельности человека.

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

Культура присуща только человеку, который является ее творцом, носителем, объектом и субъектом. Внешние отдельные якобы признаки культуры просматриваются и в животном мире, особенно у домашних животных, но это не более чем условные рефлексы. Культура является результатом осознанной деятельности человека, условием его существования, она постоянно включена в процесс его созидательной деятельности. Но и культура оказывает влияние на личность, формирует ее духовную сущность. Различается культура личности и культура общества, которые не всегда идентичны. Личностная культура формирует общественную, но и определенный уровень развития общества оказывает влияние

на культуру индивидуума. Нередко отдельные личности в своей деятельности опережают свое время, в таком случае оказывая положительное влияние на развитие культуры общества, становятся «пассионариями», по определению Льва Гумилева. Ярким примером подобного является жизнь и творчество выдающегося культурного деятеля Леонардо да Винчи, талант которого как живописца, ученого намного опередил уровень развития средневековой Европы. Эти одаренные личности ускоряют культурно-исторический процесс, хотя, с другой стороны, их появление также зависит от общего уровня развития социальной среды. Не всегда подобные личности по достоинству оценивались современниками, но, как говорится, большое видится на расстоянии и часто только через длительное время им дается определение «гениев». 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 культура и человек как ее носитель неразрывны, хотя это утверждение и не бесспорно. Еще в XIX веке Г. Гегель высказал идею о «мировом духе», некоем самостоятельном носителе накопленных за века культурных ценностей. В последующем, в XX веке, эта идея была переведена в более практическую плоскость психоаналитического анализа К.Г. Юнгом, который ввел понятие «сверх я» как самостоятельного носителя элементов мировой культуры и затем развил В.И. Вернадским, обосновавшим теорию «ноосферы» как сферы взаимодействия общества и природы.

Проблемы взаимодействия человека с природой постоянно были в поле зрения ученых, культурологов. Влияние природы на физическое, историческое и культурное развитие людей определенных регионов отмечали уже мыслители древности, просветители нового времени. Древнегреческие философы Эпикур и другие видели подлинную гармонию в соединении с природой. Эту же мысль высказывал и французский просветитель Жан Жак Руссо. Его современник Ш. Монтескьё, позднее в XIX в. Л. Гумилев связывали физическое и духовное развитие поселенцев с особенностями климата, ландшафта.

Природа оказывает значительное влияние на человека и его

культуру. Она является материальной основой его жизни. Человек по своей сути является природным существом. Особенности климатического, природного фактора оказывают существенное влияние на его психологию, образ жизни, хозяйственную деятельность, общественный строй, культурное развитие, хотя и не стоит абсолютизировать этот фактор. 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 множество факторов. Нужно также учитывать, что в ходе своего прежде всего духовного в широком смысле слова развития человек все более отдаляется от природы, соответственно, ослабевают влияние природных факторов, люди все более вовлекаются в общецивилизационный процесс. Но полного отрыва от природных факторов нет. Культуролог XX в. К Ясперс пришел к выводу, что на смену локальным цивилизациям, развивающимся в относительно замкнутых природных пространствах и поэтому отличающимися между собой, приходит универсальная культура запада и востока. Первая более технократичная, динамичная, практичная. Вторая отличается большей гармонией с природой.

Безусловно, на протяжении всего своего развития человек продолжает взаимодействовать с природой. Это взаимодействие двояко: и в плане созидательном, и в плане разрушительном. Человек преобразовывает природу, используя ее блага для своих нужд, но в то же время своими порой необдуманно действиями разрушает ее, нарушает экологическое равновесие. По мере развития человечества эти последствия приобретают даже глобальные масштабы, ярким примером этого является так называемый «парниковый эффект» – глобальное потепление, вызванное выбросами отходов производства в атмосферу.

Культура является результатом человеческой деятельности, поэтому она является надприродным явлением, в то же время взаимосвязана с природой. Одной из важнейших ее социальных функций является функция созидательного преобразования природы. Однако это преобразование тесно связано с культурным уровнем творца, поскольку низкий его культурный уровень может привести к нарушению экологического равновесия природы. Кроме того, окружающая природная среда также в определенной степени отражается на культурной жизни жителей тех или иных регионов.

Географические условия оказали, например, немалое воздействие на формирование относительно замкнутых и самобытных культур древнеегипетской цивилизации, древней Индии, племен древней Америки. Культура народов, населяющих равнинные или пустынные местности, отличается от культуры обитателей гор или лесов, хотя с развитием общемирового цивилизационного процесса, способов общения и средств массовой информации, экономических и культурных связей эти различия в значительной степени нивелируются.

Культура, безусловно, относится к искусственной среде, но в значительной степени основывается и на человеческой природе – психике, инстинктах, сознании. Но, в отличие от биологической структуры, культура не наследуется генетически, она формируется. В ее развитии можно выделить две линии – устойчивую (консервативную) и развивающуюся (новаторскую)

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

Понимание сущности культуры будет неполным без определения термина «цивилизация». Понятия культура и цивилизация тесно связаны между собой. Термин «цивилизация» происходит от латинского корня «civilis», то есть, гражданский и введен в обращение для понимания рационального способа жизни в 1766 г. просветителем П.А. Гольбахом. В эпоху Просвещения с ним связывали государственное устройство, основанное на принципах разумности и справедливости. Вплоть до XIX в. большинство ученых ассоциировали цивилизацию с понятием «культура». На этой позиции стоял, например, А. Швейцер, подразумевая под цивилизацией культурную эволюцию людей к более высокой нравственности. В то же время отдельные философы, например, Жан Жак Руссо, Иммануил Кант уже ставили вопрос об их антагонизме. Руссо связывал развитие науки, техники с

нравственным упадком человека, поэтому идеализировал первобытные нравы и общество. Кант считал возможным преодолеть противоречие, наоборот, движением вперед, к моральному совершенствованию человека. Культурологи начала XX века А. Шпенглер, Н. Бердяев также противопоставляли культуру цивилизации. Шпенглер считал, что в условиях цивилизации теряется «душа» культуры», ее нравственная основа.

Русский философ XIX в. Н.А. Бердяев пришел к выводу, что цивилизация возникает в результате подчинения индивида технике, социального неравенства. Она технична, прагматична. Ей Бердяев противопоставил культуру, несовместимую с материальными благами, основанную на духовных ценностях. По Бердяеву – цивилизация реалистична, культура – символична. Цивилизация закрепощает, обезличивает людей, культура делает их духовно богаче. Дикарь может пользоваться благами цивилизации, но от этого не станет гуманнее. Россию же Бердяев называл Востоком-Западом.

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

В настоящее время среди философов и культурологов существует широкий разброс мнений. В целом же большинство культурологов не противопоставляют культуру цивилизации. Чаще всего в культурологии понятие «цивилизация» используется в качестве характеристики конкретного общества как социокультурного образования, достигшего определенного уровня технологического развития. Общность этих категорий в том, что они присущи только человеческому обществу. Но понятие

«культура» шире термина «цивилизация». Культура старше цивилизации, она ее творит. Культура богаче и многограннее цивилизации, это совокупность прежде всего духовных возможностей человеческого общества, внутренняя сущность человека. Цивилизация, по мнению белорусского культуролога И.Я. Левяша, есть порождение культуры. Это более внешнее явление, определенный уровень общественного бытия, достижения материальных благ, форма социальной организации. Образно это выразил М. Пришвин: «культура – это связь людей, цивилизация – это сила вещей».

Принимая во внимание эти утверждения, можно сделать следующее заключение: культура старше цивилизации, цивилизация формируется на определенном уровне развития человеческого общества, когда появляются города, каменное зодчество, письменность, развиваются государственные институты, определенного уровня достигла наука, более совершенными стали орудия труда и технология производства основных продуктов потребления. Другими словами, цивилизация – это определенная ступень развития общества, характеризующаяся достаточно высоким материально-техническим, социально-политическим и культурным уровнем его институтов. В отличие от более духовной, индивидуализированной и творческой культуры цивилизация направлена на удовлетворение прежде всего материальных потребностей людей, она более стандартизирована. Культура призвана облагородить материально-технологический базис общества, но в то же время она испытывает на себе влияние последнего, как позитивное, так и негативное. Позитивное заключается в создании определенной материальной основы для культуры, отрицательное – в усилении ее технократизма и, как следствие, в проявлении кризиса культуры, на что обращали и обращают внимание многие культурологи. Выход из этого противоречия видится в смягчении противоречий технократичной цивилизации и духовной культуры путем усиления культурных начал в развитии постиндустриального общества.

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. Это могут быть словесная информация, рисунки,

письменность, цифры, ноты, формулы, обряды, ритуалы.

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

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

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

Выделяющиеся по своему качеству тексты культуры, а также положительный историко-культурный опыт людей, воплотившийся в нравах, обычаях, правилах поведения представляют собой культурные ценности. По содержанию, степени распространения, характеру ценности могут подразделяться на следующие категории: общечеловеческие (добро, справедливость), витальные (жизнь, здоровье, семья), межличностные (честность, доброжелательность), демократические (права человека, свобода слова, совести), нравственные, религиозные, эстетические и другие. Высшие

эталоны ценностей выступают в виде идеалов. Усвоенные и закреплённые членами общества, они становятся культурными нормами и проявляются в форме традиций, обычаев, привычек.

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

С культурой производства тесно связана культура быта, то есть, вещественная среда обитания, включающая в себе и отношение человека к окружающей среде. К материальной культуре относится и физическая культура, направленная на поддержание физического и духовного здоровья человека. Совокупность нематериальных элементов, а также деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, результаты этой деятельности, воплощенные в духовных ценностях, образуют духовную культуру, при этом термин «духовность» в широком смысле слова подразумевается как одна из важнейших сторон бытия человека в отличие от религии, которая трактует это понятие уже, как веру в высшее существо, или философии, ассоциирующей духовность с рациональными идеями, психологией, сознанием.

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

Материальная и духовная культура взаимосвязаны, их разделение достаточно условно. Общим является то, что они являются результатом человеческой деятельности, имеют известную культурную ценность, символическое значение, выполняют определенные функции. Духовная культура присутствует в артефактах, причем значение ее может меняться в зависимости от условий. Например, старинные предметы быта в

музеях уже имеют значение исключительно как произведения искусства. В любом памятнике материальной культуры в большей или меньшей степени воплощены идеи эстетики, элементы красоты, изящества. Создание их невозможно без творческой, умственной деятельности, вплоть до вдохновения.

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

Вопрос о приоритете материальной и духовной культуры спорный. Он разделил мыслителей, философов фактически на два лагеря: материалистов и идеалистов. Первые, например, К. Маркс, считали, что «бытие определяет сознание» то есть, отдавали приоритет материальной стороне жизнедеятельности человека, другие утверждали первичность не материи, а сознания. Но очевидно одно: для развития духовной культуры необходима материальная база, с другой стороны, именно духовная сторона культуры, то есть, знания, нравственность, играют самую активную роль в совершенствовании человека, улучшении условий его быта и жизни. Образно говоря, если материальная культура является как бы телом культуры, то духовная – ее душой.

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

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

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

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

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

Физическая культура, то есть, сфера культуры, направленная на совершенствование телесной основы человека. Сюда входят спорт,

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

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

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

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

Таков далеко не полный перечень видов культуры. В целом же сложность и многогранность определения понятия «культура» обуславливает и сложность ее классификации. Есть хозяйственный подход (агрокультура, культура животноводов и др.), социально-классовый (пролетарская, буржуазная, культура), культура определенных народностей (европейская культура), духовно-религиозный (мусульманская, христианская), технократический (доиндустриальная, индустриальная), цивилизационный (культура римской цивилизации, культуры Востока), социальный (городская, крестьянская), исторический (культура средневековья, нового времени) и т.д.

Понимание культуры будет неполным без анализа источников движущих сил ее развития, другими словами культурной динамики (греч. изменение, развитие). Попытки вскрыть источники социокультурной динамики прослеживаются в трудах многих философов и культурологов. Немецкий философ XIX в. Г. Гегель движущую силу прогресса видел в саморазвитии «мирового разума», К. Маркс источник движения связывал с противоречиями между производительными силами и производственными отношениями. Ф. Ницше также пришел к выводу о роли противоречий в развитии культуры и человека, но противоречий между двумя началами – аполлоническим и дионисийским.

О. Шпенглер считал двигателем развития «душу культуры», Н. Бердяев – дух или божественное начало. А. Тойнби видел источник движения в чередовании «вызовов» со стороны мирового закона – Бога и «ответов» со стороны человечества.

На основе развития этнографии, антропологии и археологии в конце XIX – начале XX вв. возникло «диффузионное» научное направление. По мнению сторонников этой концепции, двигателем культурно-исторического процесса является «растекание», «диффузия» появившихся или же созданных в определенной географической среде или зоне культурных явлений. Наиболее четко это направление было выражено в «антропогеографической школе», представленной немецкими философами и этнографами Фридрихом Рашелем и Лео Фробениусом. По их мнению, происходит взаимопроникновение культур различных этносов и в этом немалую роль играет географический фактор. В ходе пересадки, «прививки» культуры размножаются, но их развитие идет не в форме линейной эволюции, а в виде «культурных кругов». Одной из однородных культурных областей, созданных таким образом, Фробениус считал Западную Африку. Он рассматривал культуры как живые организмы, которые рождаются, живут и умирают, нуждаются в питании, размножаются путем слияния с другими культурами. При этом не народ создает культуру, а последняя формирует человека.

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

Идея влияний окружающей среды на этногенез и развитие культуры нашли дальнейшее развитие в работах Л. Гумилева (1912 – 1992). В труде «Этногенез и биосфера Земли» (1979) и др. он обосновал мысль о том, что история человечества есть история этносов. Этноты объединяются в суперэтноты. Как и все живые организмы, они в своем развитии проходят стадии зарождения, развития и угасания. На первоначальной фазе молодой этнос затрачивает основные силы на саморазвитие. Культура появляется на определенной ступени развития, как след этого этноса. Гумилев считал, что развитие этносов и соответственно их культур

обусловлено космическими энергетическими толчками, особыми излучениями, солнечной активностью, когда на Землю устремляется поток энергии Галактики. Комические излучения активизируют деятельность «пассионариев», наиболее творчески активных людей. Именно они творят историю и создают культуру. На определенном этапе этнос начинает творчески действовать. Это проявляется в искусстве, 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).

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

Культурологи нового времени представляли 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 была поставлена под сомнение.

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

Освальд Шпенглер (1880 – 1936) в своем основном труде «Закат Европы» (1918 – 1922) выделяет восемь локальных цивилизаций: египетская, вавилонская, индийская, византийская, китайская, греко-римская, западноевропейская и культура племен майя. По мнению ученого, жизнь не сводится только к биологическому существованию. Это понятие многогранное, включающее, в том числе, культуру. Каждая из культур имеет свои особенности,

своеобразие их культуролог определяет через понятие «душа культуры». Она является двигателем и стержнем каждой культуры и проявляется через определенные символы. Например, символом аполлонической (греко-римской) культуры выступает чувственное тело – скульптура, дорическая колонна, символом фаустовской – пространство, воплотившееся в готическом храме.

Гибель культуры означает не ее исчезновение, а исчерпание души, ее творческого потенциала, когда на первый план уже выходят не духовные идеалы, а материальные интересы; то есть, культура перерождается в цивилизацию, искусство превращается в массовые зрелища, наука становится служанкой техники и политики, интересы людей концентрируются на власти и деньгах. По Шпенглеру культура духовна, цивилизация технична, поэтому переход культуры в стадию цивилизации означает ее смерть.

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

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

культуре.

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

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

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

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. Именно это позволяет при всем многообразии культур, тем не менее, произвести их классификацию.

Попытки осуществить типологию культуры предпринимались многими культурологами. Это, прежде всего, этнотерриториальная типология. Суть ее в следующем. Культура социально-этнических общностей включает в себе этническую, национальную, народную, региональную культуры. Носителями их выступают народы, этносы. В настоящее время существуют около 200 государств, объединяющих свыше 4000 этносов. На развитие их этнических, национальных культур оказывают влияние географический, климатический, исторический, религиозный и другие факторы. Другими словами, развитие культур зависит от рельефа местности, образа жизни, вхождения в то или иное государство, принадлежности к определенной религии.

В последнее время в культурологии введено понятие не только этноса, но и суперэтноса, основанного, прежде всего, на религиозной общности (например, исламский мир).

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

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

народных песен. При определенной условности народную культуру можно считать связующим звеном между этнической и национальной культурами.

Структура национальной культуры сложнее. Она отличается от этнической более четкими национальными особенностями и широким диапазоном. В ее состав могут входить ряд этнических. Например, в американскую национальную культуру входят и английская, и немецкая, и мексиканская, и многие другие. Национальная культура возникает, когда представители этносов осознают свою принадлежность к единой нации. Она строится на основе письменности, в то время как этническая и народная могут быть бесписьменными.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Она известна уже с древности, когда жрецы, племенные вожди становились обладателями особых, недоступных другим знаний. В период феодализма подобные отношения воспроизводились в различных конфессиях, рыцарских или монашеских орденах, капитализма – в интеллектуальных кружках, ученых сообществах, аристократических салонах и т. д. Правда, в новое и новейшее время элитарная культура уже не всегда ассоциировалась с жесткой кастовой обособленностью. В истории известны случаи, когда одаренные натуры, выходцы из простого народа, например, Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов прошли сложный путь становления и примкнули к элите.

Элитарная культура основывается на философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, деливших человечество на «людей гениев» и «людей пользы», или же на «сверхлюдей» и массу. Позднее мысли об элитарной культуре развиты в работах Ортега-и-Гассета. Он считал ее искусством одаренного меньшинства, группы

посвященных, способных прочесть символы, заложенные в художественном произведении. Отличительными признаками такой культуры, считает Ортега-и-Гассет, является, во-первых, стремление к «чистому искусству», то есть, создание произведений искусства только ради искусства, во-вторых, понимание искусства как игры, а не документального отражения действительности. На фоне дегуманизации и омасовления всей культуры в целом, Ортега-и-Гассет видит будущее в развитии нового «чистого», элитарного искусства. В этом, возможно, ограниченность его взглядов.

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

Формы субкультуры разные – культура профессиональных групп (театральная, культура медиков и т.д.), территориальная (городская, сельская), этническая (культура цыган), религиозная (культура сект, отличающихся от мировых религий), криминальная (воры, наркоманы), подростково-молодежная. Последняя чаще всего служит средством неосознанного протеста против правил, установленных в обществе. Молодежь склонна к нигилизму, легче подчиняется влиянию внешних эффектов и атрибутики. Культурологи в качестве первых молодежных субкультурных групп называют «тедди-бойз», появившихся в середине 50-х годов XX столетия. Почти одновременно с ними возникли «модернисты» или же «моды». К концу 1950-х годов стали появляться «рокеры», у которых мотоцикл был символом свободы и одновременно средством устрашения.

К концу 1960-х годов от «модов» отделились «скинхеды» или «бритоголовые», агрессивные футбольные фанаты. В это же время, в 60-70-х годах XX века, в Англии возникают субкультуры «хиппи» и «панков».

Все эти группы отличает агрессивность, негативное отношение к

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

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

Контркультура – это социально-культурные установки, противостоящие доминирующей культуре. Для нее характерен отказ от сложившихся социальных ценностей, моральных норм и идеалов, культ бессознательного проявления природных страстей и мистического экстаза души. Контркультура ставит целью ниспровержение господствующей культуры, которая представляется организованным насилием над личностью. Этот протест принимает различные формы: от пассивных до экстремистских, которые проявлялись в анархизме, «левацком» радикализме, религиозным мистицизмом и т. д. Ряд культурологов отождествляют ее с движениями «хиппи», «панков», «битников», которые возникли и как субкультуры, и как культуры протеста против технократизма индустриального общества. Молодежную контркультуру 1970-х годов на Западе называли культурой протеста, поскольку именно в эти годы молодежь особенно резко выступила против системы ценностей старшего поколения. Но именно в это время канадский ученый Э. Тирьякан рассмотрел в ней мощный катализатор культурно-исторического процесса. Всякая новая культура возникает в результате осознания кризиса предшествующей культуры.

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

них.

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

Особое место в классификации культуры занимает историческая типология. Можно назвать целый ряд различных подходов к решению этой проблемы. Наиболее распространенные из них в науке следующие.

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

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

Наличие многообразия подходов к определению исторической типологии культуры позволяет сделать вывод о том, что универсальной концепции, объясняющей всю историю человечества и его культуры, нет. Тем не менее, в последние годы внимание исследователей особенно привлекла концепция немецкого философа Карла Ясперса (1883 – 1969). В книге «Истоки

истории и её цель» он выделяет четыре основных периода в культурно-историческом процессе. Первым является период архаичной культуры или же «прометеевская эпоха». Главным в это время является возникновение языков, изобретение и использование орудий труда и огня, начало социкультурной регуляции жизни. Второй период характеризуется как доосевая культура древних локальных цивилизаций. Возникают высокие культуры в Египте, Месопотамии, Индии, позже в Китае, появляется письменность. Третий этап представляет собой, по Ясперсу, своеобразную «ось мирового времени» и относится к VIII – II векам до н. э. Это была эпоха несомненных успехов не только в материальной, но и прежде всего в духовной культуре – в философии, литературе, науке, искусстве и т. д.; время жизни и творчества таких великих личностей, как Гомер, Будда, Конфуций. В это время заложены основы мировых религий, наметился переход от локальных цивилизаций к единой истории человечества. В этот период формируется современный нам человек, разработаны основные категории, которыми мы мыслим.

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

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

по принципу организованности (разнородные скопления, образования со сходными социокультурными характеристиками, органические системы).

Такое многообразие подходов дает возможность более глубоко исследовать этот феномен.

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

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

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

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

психологическую нагрузку.

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

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

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

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

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

Ряд функций определяют внутренние мотивы действий людей. Это, прежде всего, функция социокультурной регуляции. Она направлена в первую очередь на поддержание нравственного равновесия в обществе и осуществляется с помощью моральных, религиозных ценностей, норм, традиций, обычаев. Благодаря культуре формируется этика поведения человека в обществе и его социальная сущность. Эта функция эволюционирует вместе с развитием человечества. Первоначально преобладали такие формы, как обычаи, традиции, причем ощущалось влияние норм морали прошлых поколений. Это так называемые традиционные общества (Египет, Китай и др.). В средневековый период усиливается религиозная регламентация, позднее все большее значение приобретают такие формы социальной регуляции, как литература, этика, эстетика. Развиваются динамичные культуры, утверждающие новые нормативы и традиции, порой отличающиеся от старых (американская культура).

В отличие от регулятивной, функция социализации направлена

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

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

В целом, этим не ограничивается характеристика социальных функций культуры. Они многогранна. И в настоящее время понятие культуры, ее сущность, социальные функции постоянно углубляются, увеличивается количество ее определений, поэтому проблема определения сущности культуры, соотношении культуры и природы, культуры и цивилизации остается.

КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Общие черты и особенности первобытной культуры. Региональная культура первобытных племен. Духовная культура первобытного человека. Зарождение искусства.

Общие черты и особенности первобытной культуры. Первобытное общество представляет собой наиболее длительный этап в истории человечества, когда из животного мира появился *Homo Sapiens* – человек мыслящий, когда постепенно формировался его духовный облик, развивалась членораздельная речь, когда появились первые произведения человеческой культуры. Поэтому понятно то внимание, которое уделялось и уделяется этой проблеме учеными всего мира. Однако изучение и реконструкция этого немаловажного этапа развития мировой культуры значительно затрудняется вследствие недостатка источников изучения, небольшого количества сохранившихся культурных ценностей. В итоге ученые основываются главным образом на данных археологии, а также, с определенной долей условности, этнографии. При изучении жизни, быта, культуры архаичных племен обращает на себя внимание подобие орудий труда, применявшихся в этой среде, с археологическими находками периода каменного века и бронзы. Это позволяет допустить и определенные аналоги в духовной культуре аборигенов и жителей раннеродовых и позднеродовых общин.

Ученые на основе имеющихся в их распоряжении данных пришли к выводу, что первыми человекообразными существами были австралопитеки. Около 1 млн. лет назад в восточной Африке появились питекантропы, которых в результате эволюции примерно 250 тыс. лет назад сменили неандертальцы. Они уже не только умели изготавливать примитивные орудия труда, но и искусственно добывали огонь. Около 40 тыс. лет назад их сменили кроманьонцы, внешне подобные на современного человека, владевшие членораздельной речью.

В настоящее время разработана следующая периодизация истории первобытного общества, охватывающей каменный век: палеолит (палео с греческого означает древний) – (свыше 2,5 млн. – 8 тыс. лет назад), мезолит (средний) – (8 – 7 тыс. лет), неолит

(новый) – (7 – 4 тыс. лет до н.э.). В свою очередь, палеолит делится на нижний, средний и верхний. Но существует и другая периодизация палеолита, основанная на названиях местностей, где найдены наиболее важные археологические находки, имеющие культурную ценность. Она позволяет проследить основные этапы становления и развития первобытной культуры.

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

К среднему палеолиту относится мустьерская археологическая культура. В эпоху среднего и верхнего палеолита значительно совершенствуется техника обработки каменных орудий труда. Рубила становятся значительно меньше, режущая кромка – более ровной. Более разнообразными становятся приспособления для трудовой деятельности, охоты и рыболовства: появляются скребла, шила, наконечники копий и т.д., увеличивается количество артефактов, изготовленных из кости. Ученые подсчитали, что во время верхнего палеолита (40 тыс. – 8 тыс. лет до н.э.) краманьонцы изготавливали до 150 типов разных каменных орудий труда. 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.). Хронологические рамки этих периодов весьма условны и отличаются по разным источникам. Именно в эпоху верхнего палеолита человек овладевает членораздельной речью, более совершенной становится его социальная организация жизни.

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

Во время неолита высокого совершенства достигла техника обработки камня путем шлифования. К культурным новшествам можно отнести освоение техники изготовления керамики из обожженной глины, прядения и ткачества. В шестом тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке уже появились первые изделия из самородной меди, то есть, наступила промежуточная эпоха – меднокаменный век, а с пятого тысячелетия до нашей эры в этом регионе люди освоили уже изготовление орудий труда из бронзы, то есть, сплава меди с оловом, свинцом или цинком. В конце неолита и в период энеолита (3 – 2 тысячелетие до н.э.) появляются

Стоунхендж. Англия

жилища, культовые сооружения, в том числе на Ближнем Востоке – каменные мегалиты (культовые сооружения из огромных камней). Мегалиты были трех типов: менгиры (длинные камни до 20 м., например, аллея менгиров из 2613 камней во Франции); дольмены (вертикальные камни, перекрытые горизонтальным камнем); кромлехи (архитектурные ансамбли из огромных камней вокруг центрального камня). Ярким примером сочетания менгиров, дольменов и кромлехов является алтарь солнца «Стоунхендж» в Англии, относящийся к концу IV тысячелетия до н.э.

Возникает вопрос: когда же в человеческом обществе появились зачатки культуры? Первые древнейшие орудия труда человек изготавливал путем простого разбивания камней на осколки, поэтому вряд ли можно считать эти артефакты культурными ценностями. Скорее, это была протокультура питекантропов и неандертальцев, которая, тем не менее, уже выделяла человека из животного мира. Более совершенный вид первобытная культура приобрела в период палеолита, когда была освоена техника изготовления орудий труда путем шлифования, они приобрели более изящную форму, разнообразнее и внешне эстетичнее стали

изделия из кости. К этому же времени относится и зарождение первобытного искусства в виде примитивных насечек, даже узоров на камнях и кости, так называемых, «макарон»– извилистых линий, оставленных

человеческой рукой на сырых стенах пещер, предметов мелкой пластики в виде грубо обработанных каменных или костяных статуэток, наконец, наскальной живописи. К древним памятникам духовной культуры можно отнести погребения, которые позволяют сделать вывод

“макароны”

о возможной вере первобытных людей в загробную жизнь. Следующим этапом развития первобытного искусства можно считать объемную скульптуру, внешне еще несовершенную. Следующим этапом является зарождение и развитие верхнепалеолитического изобразительного творчества, представленного пещерными росписями. Исходя из этого, представляется возможным отнести зарождение первобытной культуры к периоду среднего палеолита, а ее расцвет – к верхнему палеолиту. Своего рода классическим этапом первобытного изобразительного искусства является эпоха Мадлен.

Первобытная культура имеет общие черты и особенности. Это прежде всего синкретизм (греч. sinkretismos – соединение), то есть, всеобщий, единый характер. Мы не можем выделить ее отдельные виды. Материальное производство было слито с искусством, искусство с магией, магия – с культовыми действиями, ритуальными плясками, музыкой, первыми простейшими скульптурными изображениями и т.д. Синкретизм проявлялся и в образе жизни первобытного человека, его мировосприятии, мышлении, т.е. в том, что мы сейчас называем духовной культурой. Он воспринимал себя как органичное целое с природой, животными, и в то же время не представлял себя вне коллектива,

общины, практически не разделял воображаемое и действительное, порою в определенном смысле отождествлял живое и мертвое, последнее наиболее ярко проявлялось в фетишизме, то есть, придании свойств живого существа определенным предметам. Первобытный человек тесно связывал слова, ритуалы с конкретными действиями или результатами действий, пытался достаточно упрощенно, основываясь из своего практического опыта, объяснить непонятные явления природы, закономерности устройства мира, сам этот окружающий его мир. Поэтому важнейшей особенностью первобытной культуры были наделяние человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, вымышленных существ, растений, животных, то есть, антропоморфизм. Все это, не обладающее человеческой природой, может наделяться человеческими качествами, совершать осмысленные действия, испытывать переживания и эмоции. С другой стороны, для мышления первобытного человека был характерен и зооморфизм, то есть, приписывание человеческому облику черт животных, а позднее представление богов в образах зверей, а зверей как священных животных, воплощающих сущность богов.

Важной отличительной чертой первобытного искусства был традиционализм: определенные приемы изготовления артефактов, изобразительного искусства были характерны для отдельных местностей на протяжении длительного периода. Поскольку в то время письменных способов передачи информации не существовало, то она транслировалась прежде всего на основе устной и предметной передачи социального и культурного опыта от старших поколений к младшим. Носителем такой информации были старейшины рода, люди старшего поколения, порою шаманы. Предметная передача осуществлялась путем определенных предметов-символов: знаки на деревьях, обозначающие места охоты или собирания дикого меда; на пещерах, информирующие о их занятости, наконец, артефакты, хранящиеся в роде или племени и являющиеся своего рода образцами для подражания последующим поколениям. Этот передающийся социальный опыт со временем приобретает формы обычаев и носителем его становятся не отдельные люди, а коллектив, общество, род или племя. Соблюдение стереотипов, следование накопленным

социальному опыту и ценностям были условиями выживания, особенно важными при сравнительно небольшой продолжительности жизни первобытного человека.

Традиционализм древней культуры проявляется и в проведении строго регламентированных действий, то есть, ритуалов. Как правило, ритуалы были связаны с определенными магическими действиями, символизирующими связь сакрального и повседневного миров, регулируемыми определенными культурными ценностями и взаимоотношениями в обществе.

Особенностью первобытной культуры было также табуирование: система определенных запретов. Эти запреты в то же время определяли правила поведения, что уже является одной из форм культурной деятельности человека, появления морали. Табу стало основой различных обрядов, ритуалов, то есть, составной частью социальных и религиозных отношений. Одним из наиболее значимых факторов табуирования было регулирование брачных отношений, поскольку в условиях раннеродовой общины от количества детей во многом зависело жизнеобеспечение всего рода. Также по этим причинам особую ценность приобретала жизнь соплеменников в отличие от жизней представителей других племен. Табуирование регулировало и социальную жизнь внутри общины, когда брак был полигамным, а мужчины и женщины жили в своих группах, соприкасаясь только эпизодически. Дети принадлежали также своим группам в соответствии с полом и только с достижением определенного возраста мальчики и девочки проходили обряд инициации (лат. *Initio* – начало) – перехода индивидуума в число полноправных членов племени, то есть, во взрослое состояние. Этот процесс сопровождался определенными ритуальными обрядами, зачастую связанными с различными, порою мучительными, испытаниями и запретами. Одновременно в период инициации неофитов знакомили с традициями и обычаями, правилами поведения, посвящали в тайны и мифы племени. Инициационная система имела целью обеспечить общественный порядок, снять напряженность в отношениях между возрастными и общественными группами, выступая, таким образом, существенным элементом бытия общины.

В это время зарождается и первобытное изобразительное искусство. В эпоху Ориньяка (30 – 19 тыс. лет до н.э.) начинается

своего рода его предистория. Первоначально это были отпечатки или изображения рук, обведенные краской, зигзагообразные линии, оставленные человеческой рукой на сырых стенах пещер. Иногда в этих хаотических линиях просматриваются неясные контуры животных. Следующим звеном в истории первобытного искусства, соответствующим периоду Солютре (19 – 15 тыс. лет до н.э.), являются глиняные скульптурные изображения животных и каменные или костяные женские изображения, так называемые «палеолитические Венеры». Примером животной скульптуры является глиняная фигура медведя из пещеры Монтеспан (Франция), выполненная в натуральную величину с насаженным черепом натурального зверя. Примечательно, что скульптура испещрена ударами копий, а вокруг нее обнаружены следы босых человеческих ног. Это наводит на мысль, что данное изображение служило основой для магических действий. Найдены также и другие глиняные фигурки зверей разной величины. Скульптурные фигурки «палеолитических Венер», а позднее рельефы и контуры обнаженных тучных женских фигур были относительно меньшего размера, но отличались схематизмом и условностью. Изображения

“Венера Вилленсдофская”

отражали лишь общие черты изображаемых объектов, их создатели не стремились соблюсти пропорции, передать индивидуальные особенности, наоборот, основное внимание они уделяли преувеличенным женским началам, подчеркнутой грудью, бедрами, что, вероятно, имело ритуальное значение, символ плодородия. Подобные «Венеры» найдены во Франции, Италии, Австрии, Чехии и других странах.

Статуэтки, камни с гравированными изображениями развивали абстрактно-образное мышление и способствовали переходу непосредственно к живописи. Период Мадлен (15 – 10 тыс. лет до н.э.) является вершиной наскальной живописи. Она представлена

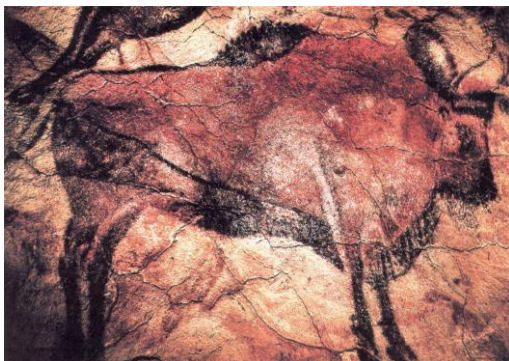
прежде всего пещерными росписями, выполненными, как правило, в четырех цветах (красный, желтый, реже черный, белый). Изображались в основном животные, причем рисунки выполнены в исключительно реалистической манере, отличающейся жизненностью и точностью, передачей

объемности, светотеней, с правильными пропорциями. Эти пещерные рисунки были открыты еще в XIX веке. Мадленским периодом датируются наиболее известные пещерные галереи: Ласко, Монтеспан, Ла Комбатель, 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 рисунок раненого бизона,

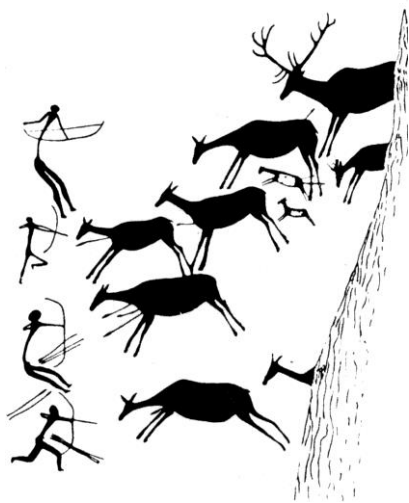

отличающийся многоцветностью, *Бизон. Пещера Альтамир* динамичностью, поразительной схожестью с оригиналом. Первобытные художники, очень точно изображая отдельных животных, тем не менее, не имели представления о перспективе. Например, росписи на потолке пещер Альтамира представляют

собой в отдельности по сути шедевры, но в целом эти рисунки представлены в хаотическом беспорядке, разных размеров, некоторые нарисованы вверх ногами, некоторые накладываются одно на другое.

В эпоху неолита изменились характер и техника наскального или пещерного искусства: наряду с рисунками животных чаще стали появляться изображения людей, причем следует отметить в качестве новой отличительной черты преобладание сюжетных схем, бытовых сцен, например, группы людей на охоте, рыбной ловле и т.д. Первобытные художники стремились передать экспрессию, движение, смысл событий. Но в то же время живопись теряет свою многоцветность, рисунки становятся более схематичными. Подобный характер имеют картины на скалах Виллторта (Испания).

Охота на оленей. Неолит

с символами. В эпоху неолита и бронзового века подлинный расцвет пережил орнамент, появились изображения, передающие более сложные и отвлеченные понятия. Например, ломаные линии означали воду, ромбы – мироздание, ориентированное по сторонам света. Появились рисунки в виде так называемых «рентгеновских снимков», когда при изображении животных рисовались и их внутренние органы, а также в виде петроглифов, то есть знаков на камнях, представлявших упрощенные схемы рисунков.

Для наскального искусства эпохи неолита характерно усиление элементов символизма, абстракции, которые выражались через орнамент: геометрический, зооморфный, антропоморфный. Орнамент достаточно широко применялся уже в палеолите. Геометрическим узором покрыты браслеты, фигурки, вырезанные из бивня мамонта. В центральной Европе был распространен «ленточный» орнамент в виде спиральных, зигзагообразных и других лент. Позднее орнамент стал более абстрактным (круги, овалы, ромбы и т.д.), с

Сформировались многие виды декоративно-прикладного искусства: керамика, изделия из металла, главным образом бронзы.

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

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

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

В первобытную эпоху возникли и зачаточные формы религии (лат. religare – связывать), мифология. Уже сам факт погребений, которые уже существовали в среднем палеолите, свидетельствует о вере в потусторонний мир и наличии религиозных обрядов.

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

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

В более поздний период, когда первобытный человек стал мыслить более абстрактными понятиями, появляется такая форма религии, как анимизм (лат. anima – душа). Люди верили в переселение душ, различных духов, окружавших их, одухотворяли природу, животных, растения. Первоначально анимизм существовал в форме аниматизма – представления об одушевленности всей природы. Постепенно сформировался культ

предков. Люди верили в бессмертность души, продолжавшей жить в загробном мире и с которой возможно ритуальное общение. На стадии неолита вместе с распространением анимизма появились особые группы людей, своего рода посредников между людьми и потусторонними силами – шаманы. Они якобы осуществляли общение с духами через ритуальные танцы, пение, принятие наркотических средств и т.д. Однако, не в силах объяснить те или иные события или явления природы, люди обращались к мифотворчеству. Мифология представляла собой высший уровень первобытного сознания, попытку обобщения, систематизации стихийно-эмпирических, обыденных знаний. Мифы условно можно классифицировать следующим образом: мифы о животных, космогонические (о происхождении мира, земли, солнца), мифы о рождении и смерти, о загробном мире. Человек переносил на окружающую действительность свои собственные черты, “очеловечивал” природу, космос, животных, окружающий мир. Впоследствии они нашли отражение в религии и мифологии древних цивилизаций.

Тотемизм, фетишизм, анимизм имеют определенную связь с магией (гр. *Magēia* – колдовство). Обращаясь к тотемам, фетишам, предки совершали определенные действия, способные, якобы, оказать им помощь. Нередко общаться с магическими предметами мог только колдун. Во время магических церемоний самые простые действия приобретали религиозный смысл, целью их было воздействие на сверхъестественные силы, связь с духами предков. Например, началу охоты предшествовали, например, ритуальные танцы, метание копий в глиняную скульптуру медведя и т.д. Магические действия носили индивидуальный (ритуалы шаманов, колдунов), а чаще коллективный характер. Формы магии были различными: подражательная (нанесение вреда копии зверя с целью облегчения самой охоты и ее удачного завершения), вредоносная (нанесение порчи), метеорологическая (вызов дождя), военная (ритуальные воинственные танцы с целью поднятия воинственного настроения и облегчения победы над врагом), любовная (привораживание), земледельческая (земледельческие обряды), магия слова (заговоры) и т.д.

Все формы первобытной религии, а также и мифотворчество объединяла вера в одушевленность природы. Животные, птицы,

неодушевленные предметы являлись, по представлению первобытного человека, живыми существами, многие из них обладали сверхъестественной силой.

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

Общие черты культуры, характерные для древних поселенцев регионов Старого Света – Европы, Азии, при всем их одновременным многообразии позволяют с большой долей условности судить о едином культурном пространстве, где на протяжении всей древней истории человечества допускалась связь отдельных его частей, миграция населявших народностей и соответственно диффузия идей, новаторских приемов.

Региональная культура первобытных племен. Относительно единое культурное пространство регионов Европы, Азии, тем не менее, не исчерпывает всей характеристики мировой культуры. Существовал еще один мир, относительно поздно открытый и изученный жителями Европы и Азии – это американский континент, который был назван Новым Светом, а также Австралия с Океанией и Африка. Там вплоть до нового времени сохранились коренные этносы, стоявшие в своей стадии развития на уровне каменного века. В этом плане немалый интерес представляет изучение этих изолированных одна от другой культур, что позволяет провести сравнение и путем аналогий глубже изучить культуру древних поселенцев Старого Света. При этом обращает на себя внимание общая схожесть культуры поселенцев этих континентов при наличии частных особенностей.

По природным условиям большая часть Австралии, Африки, Америки сходны прежде всего теплым климатом, отсутствием суровых зим, что обусловило 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 же покрытых шкурами на деревянной основе жилищах, своего рода шалашах. Первобытные жители этих континентов пользовались примерно одинаковыми орудиями труда: скрепки, каменные рубила или мотыги, палки-копалки, основой их жизни было большей частью присваивающее хозяйство, собирательство. Они

использовали также и схожее оружие: копья, палицы, каменные ножи, луки и стрелы. Все эти племена не знали железа, удивительные памятники материальной культуры создавались только каменными и костяными инструментами. Примерно одинаковым было и социальное устройство: основу его составляли кровнородственные отношения, регулирующие жизнь племен, в основе экономической жизни были производственные коллективы – общины, наблюдались зачатки социального расслоения в форме выделения старейшин рода, вождей; торговых отношений между общинами, родами или племенами в форме обмена товарами и продуктообмена.

Учитывая уникальность сохранившейся в названных регионах в первозданном виде по сути первобытной культуры, особое значение приобретает исследование прежде всего духовной культуры аборигенов. 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 – преобладание резьбы, гравировки, орнаментации по сравнению с живописью, наличие расписных ритуальных масок как неизменных атрибутов магических действий, общим для многих племен являлось и раскрашивание своих лиц, наличие татуировок. При этом следует отметить, что у народов как Австралии, так и Океании художественный орнамент и декоративное искусство поражают своей необычайной экспрессией, богатством фантазии, разнообразием ритмов, мастерством исполнения.

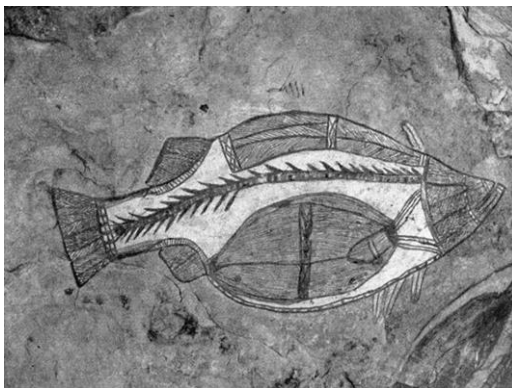
Культура Австралии и Океании — это культура народов, населяющих австралийский материк и острова Тихого океана. До относительно недавнего времени они стояли на разных ступенях развития доклассового общества. Аборигены Австралии, население Новой Гвинеи и Меланезии к моменту появления европейцев в XVII – XVIII вв. жили в условиях первобытно-общинного строя и обладали соответствующим мировоззрением и религиозными понятиями (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 появлении пантеона богов, зачатках более сложных сюжетных композиций в скульптуре и орнаменте, технических достижениях в обработке дерева и камня, расцвете художественных ремесел с присущими им традициями и, наконец, наметившемуся переходу от первобытной пиктографии к иероглифическому письму.

В то же время при доминировании этих общих концептуальных черт духовная культура различных народов отличалась большим разнообразием и особенностями в частности.

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 главным образом племенами, населяющими окраины континента. Это прежде всего многочисленные антропоморфные, то есть, человеческие, изображения на скалах, в пещерах северо-западной Австралии, так называемые ванджина, которые

ассоциировались с аборигенами и с размножением людей и животных, отражали их повседневную жизнь. Наскальная живопись австралийских аборигенов близка к искусству бушменов Африки.

Другой тип живописи — это «Рентгеновский снимок рыбы» многоцветные, имеющие магический характер, изображения зверей, птиц, рыб и изредка людей в так называемом 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 позволяет передавать информацию, что граничит с пиктографией – начальной изобразительно-символической стадией развития письма. Нередко смысл таких рисунков доступен только узкому кругу лиц: взрослым мужчинам, прошедшим инициации, или же только членам местной родственной группы и т. д. Универсальный символизм свойственен искусству всех аборигенов Австралии.

Подобно австралийскому, искусство папуасов Новой Гвинеи очень многообразно, но все это у папуасов богаче орнаментировано и для каждой художественно-этнографической области острова свойственны свои специфические стили и техника, свои типы изделий и орнамента. Вместе с тем, материальная культура ряда племен папуасов стоит на несколько более высоком уровне развития по сравнению с австралийцами. Большое научное значение имело открытие Миклухо-Маклаем и другими исследователями наличия у папуасов примитивной пиктографии и мемориального, то есть служащего целям запоминания, искусства. Многие рисунки папуасов включали в себе зачатки идеографической письменности.

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

Жители Океании стояли на относительно высоком уровне развития, в отдельных регионах знали даже примитивную письменность. Загадочной культурой в этом отношении представляется остров Пасхи, расположенный на востоке Полинезии. Она отличается 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 их 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 другие. Большой интерес представляет и неразгаданная до настоящего времени письменность, (фактически, единственная во всей Океании).

Происхождение носителей этой культуры до настоящего времени учеными не выяснено.

Культура народов Австралии неразрывно связана с религиозными верованиями аборигенов, для которых был характерен тотемизм — одна из наиболее ранних форм религии, фетишизм в

виде например, чурингов – предметов, *Статуи острова Пасхи*, обладающих, по мнению аборигенов, сверхъестественными свойствами. Их покрывали рисунками, не имеющими общего с тотемом, но символически его обозначающими. Они хранились в особых местах, куда запрещен доступ непосвященным. Обычно таким местом был тотемический центр, отмеченный каким-нибудь природным знаком – скала, пещера или водоем. Широкое распространение среди коренного населения Австралии получила магия. Существовали также 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, среди других божественных существ – ящерица Таро-Таро, бог Тарнда, однако для большей части Австралии такие верования не были характерны.

Население Меланезии и Полинезии, как уже отмечалось выше, стояло по уровню своего общественно-экономического развития значительно выше жителей Папуасии, Австралии. Здесь пользовались луком и стрелами, знали гончарное дело.

Меланезийцы отличались богатым искусством орнаментации: резьба по дереву и кости изображала животных, рыб, людей и т.д. В орнаменте меланезийцев очень часто встречается как стилизованное человеческое лицо, так и один его элемент – 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. Были распространены также культ природы и культ предков, разные магические верования. Для искусства меланезийцев характерна мелкая пластика, причем наибольшего развития она достигла на архипелаге Бисмарка, особенно на острове Новая Ирландия. В значительной мере это связано здесь 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 одновременными приметами мужского и женского пола и с головными уборами, напоминающими шлемы, связанные с памятью об умерших вождях. Довольно развитые формы социальной жизни и культуры можно было наблюдать у полинезийцев. Высокое мастерство характерно для строительства жилых домов, что особенно характерно для племен маори Новой Зеландии. Их монументальные фасады и фронтоны, притолоки дверей и рамы окон, стены и потолки, столбы и стропила покрыты резным

Руины Нан Мандола

и рисованным орнаментом. В нем 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 Махаиатеа, остатки храма на атолле Темое. Циклопические постройки Гавайских островов (их сооружение современное население приписывает

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. До настоящего времени остаются загадкой руины города Нан Мадола — «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.

У полинезийцев высокого уровня достигла техника изготовления каменных и костяных орудий труда и оружия, они занимались интенсивным земледелием, были прекрасными мореплавателями, строили из тесаных досок большие сдвоенные парусные лодки с украшенными богатой резьбой форштевнями, обладавшие высокой устойчивостью и вмещавшие несколько десятков людей; совершали экспедиции на соседние острова, но не знали лука и стрел, керамики.

Внутри общества полинезийцев четче, чем в других регионах Океании, проявилось социальное расслоение. Образовались наследственные касты знати-землевладельцев, военных вождей, жрецов. Это расслоение отразилось и в верованиях, где весь мир делился на моа (священный) и ноа (простой), было сильно развито табуирование. 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.

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 не только украшала тело, но и говорила о происхождении,

общественном положении и личных заслугах данного человека. Повсюду в Полинезии, кроме Новой Зеландии, где употреблялись плетеные ткани, выделялась и различными приемами покрывалась красочным геометрическим узором тапа — материя из внутреннего слоя коры. Благородство рисунка и красок особенно отличало тапу и замечательные плащи и шлемы из алых, черных и золотистых птичьих перьев — парадную одежду людей высшего сословия Гавайских островов. Изготовление таких плащей было делом огромного труда.

Наряду со сходством многих элементов культуры этих двух народов, в меланезийцев и полинезийцев имеются и отличия, которые в области искусства проявились, например, в том, что круглая скульптура полинезийцев никогда не бывает окрашена, тогда как скульптура меланезийцев очень часто многоцветно и ярко раскрашивается. Другое различие заключается в том, что для Полинезии не характерны маски, тогда как в искусстве меланезийцев они занимают значительное место и отличаются большой выразительностью. В целом по уровню развития и своему общему характеру культура и искусство Меланезии ближе к искусству Новой Гвинеи.

Микронезийцы по уровню общественного и культурного развития занимали срединное положение между меланезийцами и полинезийцами, в хозяйственной жизни они сходны. В Микронезии наиболее распространенными верованиями были культ природы и почитание умерших. Вопросами культа ведали жрецы.

У многих австралийских племен существовала развитая мифология. Многие мифы посвящены подвигам разных героев, обычно выступающих в образах полулюдей-полуживотных. Рассказы об их деяниях прошли через много поколений в виде песенных циклов. Исполнялись эти песни во время племенных церемоний, называемых некоторыми народами корробори. Поскольку у аборигенов Австралии не было жрецов, принять в них участие могли почти все взрослые члены племени, сами же песни, служившие в качестве аккомпанемента к ритуальным танцам, обычно исполняли старики. У некоторых племен существуют верования в то, что души умерших отправляются в отдаленные края или на небеса, у других распространены поверья о скорой смерти души после гибели тела.

Искусство, религия, трудовая деятельность народов Полинезии, Микронезии и в особенности Австралии и Меланезии были еще синкретически слиты. В то же время потребность в эстетическом отражении и освоении мира, стихийное чувство эстетической выразительности человеческого труда находит свое воплощение во всех изделиях первобытных работников-творцов, поэтому они производят зрителя, воспитанного на традициях искусства нового времени, сильное и глубокое эстетическое впечатление. Создание произведений искусства в духе старых традиций продолжалось до настоящего времени. Оно проявляется, например, в изготовлении небольших деревянных и каменных скульптур; последние обнаружены экспедицией Т. Хейердала в родовых пещерах-тайниках. Барельефы и петроглифы, изображающие преимущественно человека-птицу с головой фрегата, можно увидеть высеченными и на скалах острова.

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 португальского языка. В целом Африка представляет собой достаточно пеструю этническую мозаику, общая численность африканских народов и этнических общностей превышает 2100. Многие из них не превышают несколько тысяч человек. К наиболее крупным можно отнести народы Нигерии, которые в свою очередь объединяют до 250 этнических групп. Ряд этнических групп населяют республику Гана, достаточно известны также племена баконго, бимбара. Во многих африканских странах проживают представители одного из старейших племен Африки – берберов, их большая часть населяет Алжир и Марокко. Соответственно африканская культура смешалась в бесчисленном множестве племен и этнических групп. Арабская и европейская культура тоже привносит черты уникальности в общую культуру Африки, Поэтому наблюдается большая ее пестрота.

В силу географических и исторических условий творчество африканских племён на большей части континента (Чёрная Африка) длительное время оставалось архаичным и не подвергалось воздействию извне. Исключение составляют лишь прибрежные

территории южно-атлантического побережья, которые вступали в контакт с европейскими купцами и путешественниками.

Культура народов Западной и Центральной Африки уходит в глубину веков. Сохранившаяся наскальная живопись относится к X-VIII вв. до н. э. Бронзовое литье, деревянная скульптура, изделия из керамики свидетельствуют о древней и богатой культуре народов, населяющих эти земли. До наших дней сохранились храмы и дворцы правителей средневековых государств Бенин, Ифе, Дагомея, Гана.

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.д.

Особенностью африканского искусства является то, что танец,

драматургия и музыка, выступающие в мире европейского искусства в виде отдельных жанров, здесь четко не различаются между собой. Необходимо обратить внимание на то, что традиционное искусство Черной Африки является исключительно делом

Маски

мужчин. Маски, повсеместно

используемые в Африке в развлечениях, танцах и обрядах, принадлежат только мужчинам и к ним, подобно ритуальным предметам, запрещено касаться. женщинам В африканской истории и культуре маски представляют массу символических понятий. Африканцы делают их с замысловатыми украшениями, чтобы продемонстрировать уважение к своим предкам, которые должны удовлетвориться таким поклонением и благословить потомков. Многие маски используются на церемониях, где необходимо изобразить божество, мифологических существ, хороших или злых духов, мертвых, духов 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. Это проявляется в том значении, которое придается таким обыденным предметам, как чашки, выдолбленные из тыквы, табуреты, посуда, гребни, ножи, копья, шкуры животных, расписанные в различных декоративных стилях. Все они находят практическое применение, но посвященный видит в них не только слияние предметов искусства с повседневной жизнью, но 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. В Африке же они составляют неотъемлемую часть верований и в качестве таковой не являются привилегией “круга посвященных”. Наконец, характерными особенностями произведений африканского искусства являются экспрессионизм, отсутствие натурализма и острые, угловатые формы. Искусство негров обладает неисчерпаемым богатством пластических символов, формы почти произвольны, обслуживают реальные потребности, но пластическим языком

Архитектура африканских племен различна. К весьма интересным ее образцам относятся дома из глины и хвороста, типичные для окрестностей озера Чад, которые в какой-то мере схожи с жилищами древнего Средиземноморья. В Дагомее глиняные дворцы, великолепно сконструированные, окруженные колоннами, поддерживающими крышу, напоминают древнеегипетские дома. И, наконец, нет нигде в мире ничего подобного Большому храму Зимбабве, который нарекли «эллиптическим храмом». На сооружение «эллипса» 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 инициаций, превративших 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. Они являются объектами 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 т.д. 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. Третья общая черта – тотемизм, отдельные элементы которого обнаруживались у народов Африки даже в XX в. Четвертой чертой является вера в души и духов — анимизм. Истоки анимизма проявляются в погребальной практике. Например, согласно верованиям рокуба (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.

Можно сказать, что 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 религий черной Африки 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 вообще тесно связаны в африканской мифологии – так часто звери упоминаются, наверное, только в мифах индейцев-аборигенов, коренного населения Америки.

Мифы о творении связаны с творцом, который у многих нигерийских племен имел имя 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 и имеет определенные отличия. Например, в центральных районах Черной Африки, в бассейнах рек Нигер и Конго этническая культура развивалась более изолированно и создала оригинальный художественный стиль. Наиболее распространены были ритуальные маски и скульптура, но они не мыслились как самостоятельное художественное произведение, а 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.

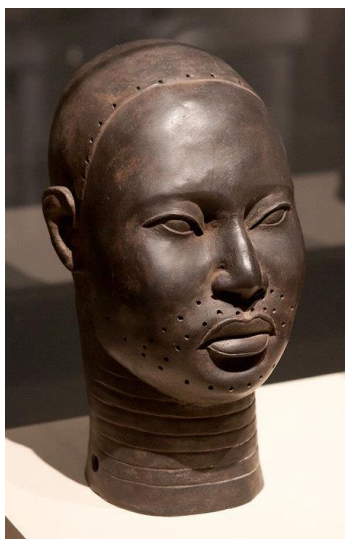
Путешествуя по северо-восточной Замбии, можно встретить народ Бемба с очень тонкими религиозными убеждениями, основанными на поклонении верховному богу Леза. Люди бемба верят в его магические силы, а также в то, что он награждает плодородием. Берберы исповедуют ислам. Немалый интерес представляет существующая по меньшей мере 2000 лет культура Нок в междуречье Нигера и Бенуа, где часты наводнения. Она имела широкий радиус воздействия, ибо ее элементы (деформации черепа, форма глаз и рта в скульптурах, 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. Отличительной чертой пластики культуры Нок, позже редко встречающейся в африканской скульптуре, является динамика движения, 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 он до XIV в. был культурным центром, оказывающим влияние на соседские страны. Пластика Ифе является единственной в своем роде на всем Африканском континенте. Она восприняла реалистические тенденции культуры Нок, но без динамики, и пошла в направлении идеализации таким путем, как и греческая скульптура эллинистического периода относительно более ранних эпох. Знаменитые скульптурные портреты Ифе служили ритуальным целям в честь умерших; они представляли собой индивидуальные портреты, как, например, две головы — мужская и женская, — коронованные диадемами из жемчуга, найденные 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 покрывают металлические плитки. Отлитые на них рельефы представляют собой *Скульптура Ифе* иллюстрированную хронику гражданских войн, стычек, охотничьих экспедиций и других событий. Угловые башни дворца венчают гордые, металлические птицы, приготовленные к полету. Сокровищница Обы полна замечательными изделиями из бронзы, выполненными бенинскими литейщиками — их толщина не превышает 2 мм. В отличие от них кузнецы государства Дагомея статуи божеств выковывали из металла, что наряду с литьем представляет интересную инновацию в металлопластике Западной Африки.

В целом же можно сделать вывод о своеобразии искусства

Черной Африки, связанного со специфичностью негритянской культуры. Культура народов африканского континента внесла значительный вклад в копилку мировой культуры. Ее эхо можно обнаружить в творчестве таких художников XX в., как А. Дерен, А. Матисс, и прежде всего в кубизме П. Пикассо. Африканская скульптура явилась также источником вдохновения для творчества представителей немецкого экспрессионизма — Э. Нольде, Э. Хирхнера и др.

Таким образом, художественная деятельность у 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 в более позднее время. Это наиболее длительный период его истории, когда закладывались основы социальной, экономической, культурной жизни людей. Несмотря на различия по времени и пространству у племен, проживавших на разных земных континентах, в их культуре, тем не менее, прослеживаются определенные общие черты, это прежде всего нерасчлененность всех зачаточных форм культуры, наличие примерно одинаковых форм верований, архаичного искусства и т.д., не исключая при этом многообразия проявлений культуры в различных регионах. Таким образом, первобытная культура явилась важным этапом в становлении основных направлений мировой культуры в более поздний период.

КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Культура древнего Египта и Месопотамии. Восточные культуры Индии, Китая. Цивилизации древних племен Америки. Основные черты древнерусской культуры.

Культура древнего Египта. Цивилизация древнего Египта, одна из наиболее древних, могущественных и загадочных, зародилась еще в IV тысячелетии до н.э. В то время, когда в Европе еще существовали первобытные племена, египтяне возводили масштабные ирригационные сооружения, архитекторы возводили монументальные храмы, египетские математики и астрономы рассчитывали квадрат основания и угол наклона пирамид, с большой точностью ориентировали их по сторонам света, появились и развивались различные науки, философская мысль, изобразительное искусство, письменность и литература.

Название государства происходит от древнегреческого «Айгюптос», что означает, по одной версии «тайна», по другой – искаженное название древней столицы Мемфиса – Хет-ка-Птаха. Сами же египтяне называли свою страну «Кемет», то есть «Земля», или же «Та-Кемет» – «Черная земля» в противоположность «Красной земле», т.е. пустыне. Действительно, территория Египта представляет достаточно узкую полосу пригодной для жизни земли вдоль реки Нил протяженностью до 1000 км шириной до 3 км. На юге и до 25 км. на севере, окруженную Ливийской и Аравийской пустынями, причем ее плодородие поддерживалось главным образом искусственно, за счет так называемой бассейновой системы орошения и созданной руками представителей многих поколений системы ирригации. Египтяне выращивали ячмень и пшеницу, лен, разводили виноград, занимались скотоводством. Сельскохозяйственные орудия труда, в том числе плуг, изготавливались из меди, бронзы, дерева со вставленными крепневыми пластинами. Сцены посева, уборки урожая часто изображались на рисунках в гробницах. Своеобразие природных условий Египта заключалось в том, что вся хозяйственная жизнь подчинялась циклическому ритму разлива и спада нильских вод. Примерно с июля до октября продолжался разлив, постепенно спадая к декабрю и оставляя на полях плодородный слой ила. Вслед

за наводнением следовал второй четырехмесячный сезон – время посева и за им жатва (март-июль). В итоге нужно было успеть вырастить урожаи в последующие полгода, причем с условием регулирования воды с помощью дамб и плотин. Это в значительной степени обусловило как характер политического устройства страны, так и особенности культурного развития. Для того, чтобы создать и поддерживать сложную сеть ирригационных сооружений, нужна была централизованная власть. Это явилось одной из причин установления деспотического правления фараонов (от египет. пер-о – большой дом). Жизнь египтян была регламентирована. Например, каждый год проводились своего рода смотры юношей, достигших совершеннолетия, и там они определялись на работу по профессиям. Право выбора профессий у молодежи отсутствовало. Оплата труда проводилась пищей, одеждой. Наряду с тотальным распределением рабочей силы четко действовала и система учета скота, зерна и т.д.

Относительная изоляция Египта от внешнего мира способствовало созданию оригинальной, непохожей на другие, культуры. Ее изолированность и самобытность является одной из главных отличительных особенностей. Характерной особенностью культуры Египта является также ее консерватизм и традиционализм. На протяжении столетий древние 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 отображались с большим мастерством и реалистичностью. Своеобразие древнеегипетской культуры заключается также в тесной связи искусства и религии, литературы, архитектуры и представлений египтян о загробной жизни. Ведущим видом древнеегипетской культуры была архитектура и скульптура.

Зарождение древнеегипетской цивилизации можно отнести к периоду между V и III тысячелетиями до нашей эры. Уже в V тысячелетии до нашей эры в долине р. Нил возникли 3 социокультурные регионы, условно названные по местности, где были открыты первые следы культурной деятельности человека: Бадари, Амра и Герзе. Об уровне развития населения додинастической эпохи можно судить по уровню изготовления орудий труда, оружия, созданию первых ирригационных сооружений, обработке металлов. По

времени эти первые протоцивилизации совпадают с зарождением и развитием шумерской культуры. Со временем были созданы около 40 полугородов-полугосударств – номов (от греч. *nomos* – округ, область). В результате их объединения около 3100 г. до н.э. возникли два государства, условно названные Верхний и Нижний Египет, которые после слияния около 3000 лет до н. э. образовали так называемое Древнее царство (2900 – 2270 гг. до н.э.) со столицей в Мемфисе. Основателем первой династии фараонов (от егип. “пер-о” – большой дом, дворец), объединивший верхний и нижний Египет, считается Менес. Примерно в это время, между 3100 и 3000 гг. до н.э., в Египте начала зарождаться письменность, первоначально в виде пиктограмм, затем произошел переход к иероглифам. После достаточно длинного 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 веке до н.э. Египет захватили и правили на протяжении столетий кочевые племена гиксосов, пришедшие со стороны Палестины.. После их изгнания с 1555 по 1090 гг. до н.э. продолжалась эпоха Нового царства. Это время отмечено развитием монументального зодчества, скульптуры, достаточно высоким уровнем литературы и науки. Однако, начиная с XI в. до н.э., в результате многочисленных войн, междоусобиц все четче стала проявляться тенденция к распаду и в 332 г. до н.э. Египет был покорен греческим войском во главе с Александром Македонским. Началась эпоха эллинизма или Позднего царства, характерная, с одной стороны, постепенным исчерпыванием творческого потенциала самобытной египетской культуры, с другой – слиянием культур двух великих цивилизаций: египетской и античной. При Александре Македонском был построен новый государственный и культурный центр – г. Александрия с научным центром – Мусейоном, богатейшей библиотекой, шедеврами архитектуры. В 30 г. до н.э. Египет превратился в римскую провинцию и в начале нашей эры началась христианизация египетской культуры. В 642 г. н.э. Египет, являвшийся провинцией Византийской империи, был завоеван арабами.

Особенностями египетской культуры являются ее раннее возникновение, высокий уровень и неизменность на протяжении

трех тысячелетий.

При рассмотрении египетской культуры достаточно сложно выявить приоритет духовной или материальной культуры: и та и другая получили высочайшее на то время развитие. Поражает грандиозность сооружений, смелость архитектурных решений, но в то же время налицо и разнообразие, высокий уровень развития литературы, науки, духовной жизни.

Религия занимает особое место в духовной жизни египтян. Древнегреческий ученый Геродот характеризовал их как “самых богобоязненных из всех людей”.

Отличительной чертой религиозных взглядов древних египтян были тотемизм, вера в загробную жизнь, обожествление фараона и многобожие. До объединения Египта в единое государство каждый из многочисленных номов имел свой пантеон богов. Обычно создавались местные триады – божественные семьи в составе бога, его жены – богини и сына или дочь – тоже божества.

К богам причислялись и египетские фараоны.

Египетская религия отличалась особой ролью тотемизма, культом священных животных: льва, быка, коровы, крокодила, кошки, собаки, разных рыб, насекомых, змеи, шакала, навозного жука, которого египтяне называли скарабеем и т. д. Некоторые, например, кошка, почитались повсеместно, другие – только в определенной местности. Влияние тотемизма проявляется и во внешнем виде богов, это, как правило, человеческие фигуры, но с головой животного, например, покровитель умерших Анубис изображался с головой шакала, бог мудрости и письма Тот – с головой павиана, богиня войны Сохмет – с львиной головой.

Скарабей, например, считался воплощением восходящего солнца Хепри, с ним связывали надежды на жизнь и воскрешение. Жукам поклонялись в храмах, посвященных богу Солцу. Культ богини Хатхор связан с почитанием коровы, символом или покровительницей плодородия. Священных животных запрещалось убивать, они, например, коровы, жили при храмах, их хоронили, как знатных вельмож, мумифицируя. В частности, археологами найдены крупные некрополи с множеством захороненных таким образом, соколов, кошек, быков, павианов. Особенно почитался культ священного быка Мемфиса Аписа, который считался земным служителем бога ремесел Птаха (при жизни) и владыки бога

загробной жизни Осириса (после смерти). Для его содержания было сооружено отдельное здание – Апейон. В пустыне Саккара французский археолог Огюст Мариэтт в 1851 г. открыл целую подземную галерею длиной до 100 м. с погребальными камерами, где мумии священных быков находились в монолитных саркофагах из розового гранита или базальта, достигавших 4 метров в высоту и весивших до 70 тонн. Здесь покоились останки священных быков, начиная со времен Рамсеса Великого. Перед входом в эту усыпальницу находился храм. Впоследствии при расширении склепа, продолжавшемся до эпохи Птолемеев, коридор был удлинён до 350 м. Там же, в пустыне Саккара, обнаружен и некрополь священных птиц ибисов, которые считались олицетворением бога Тот, которые были мумифицированы и уложены в глиняные сосуды. Найдено также большое количество забальзамированных кошек. Кошка считалась настолько неприкосновенной, что ее убийство влекло за собой смертную казнь. Геродот писал, что в Фивах существовал культ крокодила, эти рептилии, украшенные золотыми серьгами и кольцами, жили в особых условиях, им оказывали знаки почтения. Известны гробницы с помещенными в них забальзамированными крокодилами в Файюмском оазисе. Влияние тотемизма прослеживается и в том, что многие боги изображались с головами животных, например, Ра – с головой сокола, Сехмет – львицы, Анубис – шакала.

Прибегали египтяне и к магии. При раскопках нередко находились осколки разбитых сосудов с именами врагов Египта.

Фетишизм проявлялся в поклонении силам природы, солнцу, прежде всего источнику жизни и благосостояния – реке Нил. Во многих храмах были помещены идолы, за которыми ухаживали жрецы. Египтяне также поклонялись деревьям и растениям. Из последних наиболее почитаем был лотос, поскольку египтяне считали, что во время первобытного хаоса именно из цветка лотоса вышел бог солнца Ра.

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

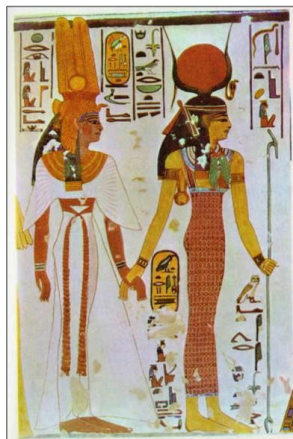
У египтян была сильно развита вера в потустороннюю жизнь. Они считали, что земная жизнь временная, только после смерти человек существует вечно, его потусторонняя жизнь является продолжением земного существования. Умерший человек, по мнению египтян, имеет те же потребности, что и живущий, поэтому в гробнице должно было быть все необходимое, а для будущего воскрешения или же для того, чтобы душа могла найти тело хозяина, его нужно было сохранить, то есть, мумифицировать. Поэтому в погребениях, в частности, в гробнице фараона Тутанхамона, помещены оружие, украшения, предметы быта и другие артефакты. Для знатных покойников сооружали гробницы или пирамиды, куда же помещали, кроме многочисленных предметов потребления, сделанные из камня фигурки слуг, а также статуи умерших, чтобы их душам было легче найти своего хозяина. Но прежде всего нужно было сохранить тело, чтобы душа умершего после смерти могла свободно передвигаться в пространстве и в любое время соединиться с ним. Отсюда обычай мумификации знатных покойников, простых же людей подвергали естественной мумификации, выставляя их тела под солнечные лучи в пустыне. Процедуру бальзамирования описал еще в V в. до н.э. Геродот, побывавший в свое время в Египте. Первоначально специальными крючками удаляли через ноздри мозг, для гарантии возможные остатки в черепе растворяли специальными составами. Затем извлекали внутренности, которые также бальзамировали и помещали в специальные сосуды – конопы. Вместо сердца в конопы вкладывали священного жука – скарабея. Брюшная полость также очищалась специальными составами, затем тело зашивали и на протяжении примерно семидесяти дней выдерживали в специальном соляном растворе. Только после этого тело высушивали, обматывали бинтами, пропитывали смолами. Погребальная процессия помещала мумию в гробницу, жрец произносил заклинания, внутрь гробницы помещались различные предметы для обеспечения загробной жизни покойника, жертвенные дары и гробница опечатывалась печатью жреца. Древние египтяне верили, что у человека существует несколько душ. Прежде всего, это «Ка» – его двойник, второе «я» присутствующее после смерти возле мумии. «Ка» не бессмертен, он может погибнуть от голода и жажды, если при погребении покойник не будет снабжен всем необходимым; Ка может быть

съеден подземными чудовищами, если его не защитят магические формулы. Изображался в виде человека, согнувшего руки в локтях и положившего их на голову. Вместилищем «Ка» считалась статуя усопшего; «Ба» – его душа, жизненная сущность, на время покидавшая тело, но возвращавшаяся к нему, изображалась в виде птицы с человеческой головой; «Ах (Аб)» (в переводе – просветленный) – его душа, своего рода ангел, покинувшая тело для возрождения на небесах, рисовался в виде птицы чибиса. Среди сложных представлений о духовной сущности умершего существовали и такие, как «Саху» – духовное тело покойника, вознесшееся к небу и обитающее там с богами, «Кху» – душа Саху, «Секхем» – жизненная энергия человека, «Рен» – имя человека, «Кхибит» – тень умершего.

После смерти по египетской мифологии человека ожидал суд владыки мертвых Осириса. В одном из фрагментов “Книги мертвых” изображено, как покровитель умерших бог Анубис (тело человека, голова шакала) ведет усопшего в зал суда, где на троне восседает Осирис. При этом действии присутствовали также бог мудрости Тот, богиня истины и порядка Маат, другие боги. Усопший должен был ответить на вопросы, касающиеся его прежней жизни, и прежде всего озвучить “Исповедь отрицания” содержащую перечисление всего, что он не делал при жизни как предосудительное. После этого сердце покойника клали на весы, на второй чаше весов находилось перо, символ богини Маат. Если весы находились в равновесии, значит, сердце человека “пусто от зла всякого” и он получал бессмертие, а его душа блаженствовала в потустороннем мире на полях Иалу (полях блаженных) в царстве Осириса. В противном случае он лишался загробной жизни и съедался чудовищем Атт, химерой с крокодилей пастью, туловищем льва и задней частью бегемота; или, по другой версии, его душу Осирис воплощал в тело нечистого животного и отправлял обратно на землю к живущим. На полях Иалу умерший, по представлению египтян, совершал все земледельческие процессы от возделывания земли до сбора урожая. Надписи на гробницах, «Книга мертвых» содержали сведения и рекомендации, которыми должен был воспользоваться умерший, чтобы выдержать суд. Однако, по верованиям египтян, недостаточно просто продлить загробную жизнь. Для того, чтобы покойный мог просто

наслаждаться отдыхом, а не работать, вместе с телом в гробницу клали ушебти, сделанные из дерева или глины фигурки работников, обычно 360, по количеству дней года, а также помещали множество различных предметов. В гробницы людей с меньшим достатком вместо ушебти клали список папируса с наименованием 360 работников. Ушебти – это не только доказательство веры египтян в реальную загробную жизнь, но и первая попытка создания бытовых скульптурных образов. Кроме того, на стенах гробниц располагались росписи и рельефы, отражающие земные события из жизни умершего. В рельефах Древнего царства утвердилась традиция своеобразного распластования фигуры на плоскости. Голова и ноги изображались в профиль, торс развернутым. И этот принцип сохранялся традиционно, из столетия в столетие. И не потому, что художники или скульпторы не умели изображать фигуры объемно и в динамике. Скульптуры как раз подтверждают обратное. Просто у египетских творцов определилась своя манера

Роспись. 2 тыс. до н.э.

письма: они оценили значение плечевого пояса как конструктивной основы туловища и на постоянной основе выделили эту выразительную горизонталь.

Амон-Ра

божеств почитали Гора, бога солнца, затем Птаха, бога воды, земли, создателя вселенной, представителя пантеона богов Мемфиса и, наконец, верховенство среди богов занял бог солнца Атум (Ра), позже, когда центром Египта стали Фивы,

главный бог получил имя Амона-Ра. В то же время сохранились и прежние названия бога Солнца: Хепри, Атум, Гор. Попытка объединения многих названий прослеживается, в частности, в гимне богу Амону-Ра: «Я. Амон, Хепри утром, Ра в полдень и Атум вечером,... Ра лицом и Птах телом». Чаще всего бог солнца изображался в виде человека с головой сокола. Гор, сын Осириса, был воплощением животворного солнечного света. Согласно мифам, Осирис ранее был правителем Египта, он научил египтян возделывать землю. Однако он был убит братом Сетом, олицетворением зла. Сын Осириса Гор во время поединка убил Сета и воскресил Осириса, отдав ему свой глаз. После этого Осирис не возвратился на землю, а стал царем мертвых. Гор же остался его преемником на земле. Поэтому, когда правитель умирал, нового фараона объявляли богом, воплощением Гора, а похороны покойного сопровождалась обрядом, во время которого в символической форме воспроизводилась история Осириса и Гора.

Осирис

Кроме Ра, главными богами считались также Шу – бог воздуха и его жена Тефнут, богиня воды, причем оба были детьми Ра; Геб – бог земли и Нут – богиня неба, Сехмет – богиня войны, Осирис, бог умирающей и воскресающей природы, владыка мертвых, Исида, его жена, богиня плодородия, Сет – бог пустыни, Хатхор, богиня неба, любви и веселья, Птах – покровитель ремесел и искусств, Маат – богиня истины и справедливости, изображалась в виде женщины со страусовым пером на голове, ее мужем был Тот – бог мудрости, счета и письма, “Владыка счета”, “Исчислитель лет”, изображался в виде человека с головой ибиса и другие. Птах почитался и как творец людей, животных, растений, он изображался в виде старца с посохом в руках.

Почитался Нил как «река жизни», бог Хапи, податель влаги и создатель урожая. Его символами были лотос и папирус, а праздник соединялся с разливом Нила.

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

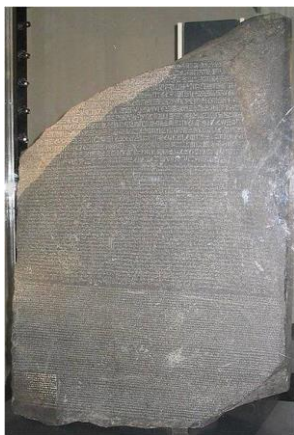
Фараон Аменхотеп IV в XIV в. до н.э. попытался узаконить единобожие. На шестом году своего правления он порвал со старой религией, отменил культы всех богов, оставив одного – бога солнца Атона, изображавшегося в виде солнечного диска с множеством рук-лучей. Себя фараон назвал Эхнатом (угодный богу Атону), покинул Фивы и построил в среднем Египте, вблизи нынешнего селения Амарна новую столицу Ахетатон – “Небосклон Атона” (ныне Тэль-Амарна). Город строился по единому плану: в центре дворец фараона и главный храм Атона, вокруг административно-хозяйственные здания и дома-усадеб приближенных фараона, окраину заселяли ремесленники и бедняки. Возведенный в несколько лет и очень украшенный, город был удобен, красив и лаконичен. Сады и бассейны, птицы и живность, скульптуры и дворцы наполнили его своеобразным очарованием. По названию места раскопок столицы Аменхотепа IV этот период расцвета культуры принято называть “амарнским”. 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.

С религией египтян была тесно связана мифология. Немало легенд касались солнца и бога Ра, его олицетворяющего, а также его дочери богини Тефнут. Мифы зачастую грубые, даже в определенном смысле непристойные. Например, бог солнца Атум, возникший из первобытного хаоса, оплодотворил сам себя, проглотив собственное семя, и затем родил, выплюнув из рта, воздух – Шу и влагу – Тефнут, от них произошла земля – Геб и небо – Нут.

Письменность и литература, научные познания египтян.

Египтяне еще в IV тысячелетии до нашей эры изобрели письменность. Первоначально она существовала в пиктографии, то есть, рисуночного письма. Одна из древнейших пиктографических записей представлена рельефной табличкой в гробнице фараона, датируемая III тысячелетием до нашей эры. На ней нет надписи, но сам рельеф представляет надпись-пиктограмму. Изображение на одной стороне расшифровывается следующим образом: «Фараон вывел 6 тысяч пленных из равнинной страны», на обратной стороне – «фараон разрушает крепость, уничтожает врагов». Постепенно

рисунки стали превращаться в символические понятия, упрощались и на смену пиктографии пришла идеография, когда упрощенные рисунки превратились в знаки, обозначающие целые слова или понятия. В итоге в III тысячелетии до н.э. они превратились в знаки – иероглифы (греч. hieros – священный, glife – тесать). Знаки выбивали на камне, но чаще писали на папирусе горизонтально справа налево. Материал для записей изготавливался из полосок тростника, прикладываемых одна к другой, при прессовании под воздействием сока растения они склеивались. Отдельные куски папируса склеивали в свитки. Писали тонкой тростниковой кисточкой красными и черными красками. 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, греч. demos – народ). Всего известно около 700 иероглифов. Строки могли располагаться или горизонтально, или вертикально. Когда ученые в XIX в. начали расшифровку

египетских иероглифов, их сбивало с толку то обстоятельство, что среди схематических знаков постоянно встречались изображения птиц, животных, различных предметов. Сначала пришли к выводу, что это символические письмена-рисунки. Ключ к расшифровке нашел французский ученый Франсуа Шампольон. Он изучил надписи на Розеттском камне, вывезенном наполеоновскими солдатами во время египетского похода возле г. Розетта),

Сделанные иероглифами, *Розеттский камень* демотическим письмом и по-гречески, и пришел к выводу, во первых, что текст в трех вариантах идентичен, во вторых, что египтяне сояли на пороге создания слогового письма, известны около 150 комбинаций согласных звуков, в третьих, определил принцип построения иероглифов, исходным пунктом коготорого была простая символика: волнистая линия обозначала воду, очертания дома – дом и т.д. Шампольон пришел к

выводу, что изображения лишь прилагались к иероглифам или слоговому письму в качестве определителя, поскольку слова, написанные знаками, могли иметь разное значение. Другими словами, когда писалось слово “плыть”, перед ним ставилось изображение корабля. По существу, они были лишними, слово и так можно было прочесть. Но, сохраняя знак-образ, письменность таким образом сохраняла связь с искусством. В итоге он начал расшифровывать надписи, сделанные на архитектурных памятниках и на свитках папируса. В 1822 г. вышла книга Ф. Шампольона “Письмо к г-ну Дасье относительно алфавита фонетических иероглифов”, в которой изложены основы дешифровки иероглифов и которая сделала имя автора известным в ученых кругах.

Расшифровка древнеегипетской письменности позволила раскрыть разнообразный характер литературных памятников, ознакомиться с научными достижениями древних египтян.

Литература носила в основном религиозный характер. Первые тексты относятся к эпохе Древнего царства. Это хозяйственные записи, заклинания, сведения о жизни захороненных на стенах гробниц. К 26-23 гг. до н.э. относятся и “Тексты пирамид” – надписи о заупокойных царских ритуалах, высеченные на стенах погребальных камер в пирамидах фараонов 5-й и 6-й династий Древнего царства.

В эпоху Среднего царства увеличивается жанровое многообразие египетской литературы. Это прежде всего проза, например, «Рассказ Синухета» о путешествии за пределы Египта. Появляются философские произведения. Идея жизнелюбия вместо заупокойной жизни, сомнение в существовании потустороннего мира выражены в «Песне арфиста»: “Никто еще не приходил

Книга мертвых

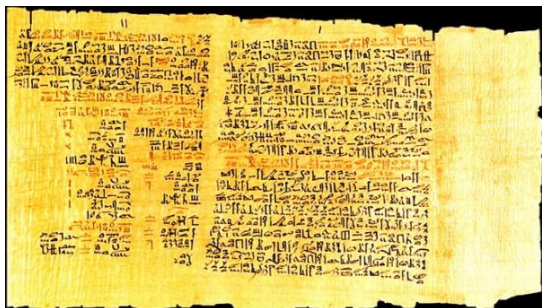
оттуда, чтобы рассказать, что там, чтобы поведать, чего им нужно и наши сердца успокоить”. Но основное место в литературе занимают магические заклинания, надписи на гробницах, которые условно объединены под названием «Тексты саркофагов». Дальнейшее

развитие литература получила в период Нового царства. «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и другие гимны и заклинания объединены в единый сбор – «Книгу мертвых», состоящую из более 100 глав. В них излагались магические формулы, заклинания и около 200 изречений, которые должны были помочь умершему вступить в загробное царство. Более подробными и художественными стали надписи на стенах гробниц и храмов. Появилась дидактическая литература, например, проблемы социальных отношений подняты в «Поучениях Птахотепа», фараона V династии. В 37 наставлениях своему сыну он изложил устоявшиеся в то время нормы морали, житейские обычаи и т.д. В «Поучениях царя своему сыну Мерикару» изложено обоснование централизованной власти. До нашего времени дошли семь сохранившихся полностью или частично наставлений. По сути художественными произведениями стали мифы и сказания, например, цикл сказаний о Осирисе. В нем рассказывается о самом Осирисе и его брате Сете. Осирис, сын богини неба Нут, запретил убийства, научил людей возделывать землю, изготавливать орудия труда, строить ирригационные сооружения. Но младший брат Осириса Сет, впоследствии злой бог пустыни, ненавидел Осириса и во время пира убил его, разрезал тело на множество кусков и в сундуке бросил в Нил. Жена Осириса Исида, пройдя через ряд испытаний, нашла их и похоронила мужа. Она так горько оплакивала усопшего, что ее скорбь была услышана и в Осирисе вновь стала пробуждаться жизнь. Сын Осириса Гор отомстил Сету и стал правителем Египта. От него фараоны вели свою родословную и поэтому считались земными богами. Этот сюжет символизирует смену дня и ночи, циклы обновления природы. Цикл легенд об Осирисе, особенно распространенный в древнем Египте, нам известен прежде всего благодаря историку Плутарху, который собрал все сведения и издал книгу «Об Исиде и Осирисе». Были заложены основы поэзии, представленной главным образом гимнами, прославлявшими богов, а также воспевавшими реку жизни – Нил. Литература нового царства представлена также повестью и сказкой, гимнами, эпосом, песней. Произведения, за исключением поучений, были анонимными. В качестве примера исторического сочинения можно привести «Анналы» походов Тутмоса III, записанные на стенах храма Амона в Карнаке.

О масштабе развития литературы и науки можно судить по Александрийской библиотеке, созданной по указанию Александра Македонского. В ней, по разным источникам, насчитывалось от 100 до 700 тысяч рукописных книг. Часть ее сгорела в 47 году до н.э., часть уничтожена завоевателями в 39 г. н.э., остатки были утеряны в 7-8 вв. нашей эры.

В Египте раньше, чем в других регионах, были заложены основы научных знаний, особенно в области медицины, математики и астрономии. Еще в эпоху Среднего царства ученые составили древнейшие географические карты, на одной из них дан подробный план золотых рудников, рассчитали длину солнечного года, изобрели древнейшие в мире часы. Они пришли к выводу, что земля круглая и вращается вокруг солнца, составили звездные каталоги и карты звездного неба.

Египтяне были настоящими новаторами в области мумификации, они использовали сложные химические растворы для вымачивания тела, умели пропитывать его смесью эфирных масел и смолы и затем обертывали покойника воздухонепроницаемыми тканями. Известны 10 египетских медицинских папирусов. К эпохе Нового

Папирус Эберта

операциях, способах лечения тех или иных болезней. Достижением древнеегипетской медицины можно считать учение о кровообращении и сердце как главном органе человека.

Математики умели определить площадь круга, объем усеченной пирамиды, площадь поверхности полушария и шара. Они знали десятичную систему счета, дроби, умели производить сложение и вычитание. Для записи чисел от 1 до 9 древнеегипетские математики применяли вертикальные черточки. Знак, напо

царства относятся большой медицинский папирус Эберта и хирургический папирус Эдвина Смита (названы по имени ученых, нашедших их), в которых изложены подробные сведения о хирургических

операциях, способах лечения

минающий подкову, означал число 10. После 10 знаков низшего ряда можно было десятку заменить одним знаком высшего ряда.

Таким образом, можно сделать вывод, что в древнем Египте из научных знаний наибольшее развитие получили письменность, медицина и математика.

Архитектура и искусство древнего Египта. 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, которые по праву отнесены к одному из семи чудес света. Эти грандиозные долговечные сооружения поражают своей гармоничностью, сочетаемой с монументальностью. Пирамиды служили не только гробницами, местом хранения саркофагов с мумиями, не только лестницей, соединяемой, по верованиям египтян, вечное жилище усопшего фараона с его обителью на небесах. Они являлись также символами могущества фараонов, поэтому постройки их длились десятилетиями.

Наиболее древние усыпальницы представляли собой мастабы (араб. – скамья) – усеченные прямоугольные каменные гробницы. Первая же шестиступенчатая пирамида фараона Джосера с ее

погребальным ансамблем в Саккаре была построена зодчим Имхотепом в XXVIII в. до н.э. Ранее она была облицована блоками известняка (сохранились их остатки). Высота ее достигает 62 м., а основание составляла площадь 125 на 104 м. Первоначально вход в пирамиду с северной стороны вел по лестнице

Пирамида Джосера в Саккаре

вниз, второй вход находился в полу заупокойного храма, примыкающего к пирамиде также с северной стороны. Погребальная камера помещалась внутри пирамиды примерно

посредине. К востоку от склепа обнаружен еще два помещения, выложенных голубой фаянсовой плиткой. Под пирамидой также обнаружены подземные галереи с двумя алебастровыми саркофагами и тысячи каменных сосудов. Вокруг усыпальницы фараона были обнаружены еще несколько гробниц в форме мастаб – захоронения членов семьи фараона и его приближенных. Здесь же находился и заупокойный храм, в котором приносились жертвоприношения богам.

Примечательностью этого храма является зал для молений с самыми древними в мире колоннами. Целый ансамбль, состоящий из комплекса

Комплекс пирамид в Гизе

заупокойных храмов, молелен окружает главное архитектурное сооружение – усыпальницу. Ансамблевое начало подчеркивалось стеной, отгораживающей территорию заупокойного комплекса.

Наиболее известными являются три пирамиды, построенные по приказу фараонов Хуфу, Хафра и Менкаура (по-гречески – Хеопса, Хефрена и Миккерина). Они были возведены в эпоху Древнего царства (24 век до нашей эры) в Гизе. Это сложнейшие

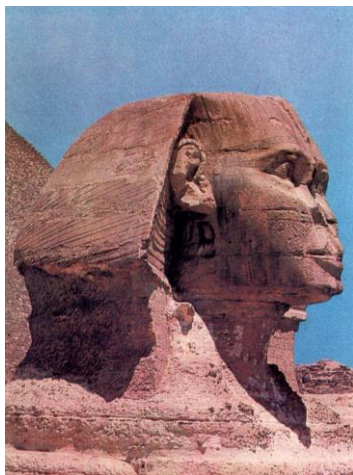
пирамида Хефрена

возведенная около 2600 лет до н.э., отнесенная в древности к одному из 7 чудес света. Она сложена

сооружения, форма которых предельно лаконична и выразительна, основана на пропорциях “золотого сечения”.

Самой грандиозной и каждый знаменитой является пирамида фараона Хуфу (греч. Хеопс),

с 2 млн. 300 тыс. блоков, весом от 2,5 до 10 тонн, имеет гладкую поверхность, сверху была облицована белыми известняковыми плитами. Верх пирамиды сохранил часть полированной облицовки. Высота пирамиды – 146,6 м. (сейчас 137 м., поскольку обломилась верхушка, где образовалась площадка в 10 кв. м.). Это примерно соответствует высоте пятидесятиэтажного дома. Длина каждой стороны основания – около 230 м., площадь 55 тыс. кв. м.. На таком пространстве могли бы поместиться пять наиболее крупных известных нам соборов Западной Европы. Вес огромного сооружения составляет около 6 с половиной миллиона тонн. Ученые подсчитали, что для перевозки такого количества блоков в наше время понадобилось бы 600 тысяч железнодорожных вагонов. Известно, что строили пирамиду сотни тысяч людей на протяжении 20 лет, а перед этим еще 10 лет прокладывали дорогу для доставки строительного материала – тщательно отесанных каменных блоков. Камни плотно примыкают один к другому и держатся только за счет своей тяжести, без скрепляющего раствора. По свидетельству греческого историка Геродота, для того, чтобы поднять наверх каменные глыбы, строилась наклонная насыпь из земли, по которой сотни строителей канатами тащили камни. После завершения работы насыпь убиралась. Внутри пирамиды расположены несколько погребальных камер, одна из них предназначалась для фараона. Второй по величине является пирамида Хефрена, сына Хеопса, имеющая высоту 143,4 м. Рядом с ней находится гигантская, высотой 20 м и длиной 57 м., скульптура сфинкса, фантастического существа с головой человека и телом льва, которого египтяне называли “отцом страха”. Основу Большого

Большой сфинкс

сфинкса составила известняковая скала, напоминающая по своей форме фигуру лежащего льва, причем недостававшие части были добавлены из соответственно обтесанных известняковых плит. Фигуру венчала голова фараона с царским головным платком и

высеченным на лбу уреем – священной змеей. Лицо гигантской статуи сильно обезображено. По одной из версий, во время египетского похода французского императора Наполеона солдаты его армии тренировались в стрельбе из орудий по цели, которую представлял Большой сфинкс. Пирамиды и сфинкс были частью огромного архитектурного ансамбля, начинающегося еще у реки Нил. Там стоял нижний храм Хефрена, относящийся к немногим хорошо сохранившимся монументальным сооружениям периода Древнего царства. Это относительно небольшое сооружение размером 4,5 на 4,5 м. возведено из больших блоков гранита. Вход в храм стерегли два сфинкса, высеченные из гранита, а перед ними находилась пристань. К ней причаливали ладьи, плывущие по каналу со стороны Нила. От нижнего заупокойного храма пролегал длинный крытый коридор, который подводил к верхнему заупокойному храму, расположенному у подножия пирамид.

Всего же учеными обнаружено около 80 пирамид. Они расположены в долине реки Нил и на границе песков Ливийской пустыни на площади протяженностью около 70 километров. Каждая пирамида представляет собой комплекс, включающий еще 2 храма, соединяющихся крытым ходом – “дорогой восхождения”. Он олицетворял символический путь приобщения усопшего фараона к богам. В храмах свершались обряды очищения и мумификации, после чего саркофаг помещали в погребальную камеру пирамиды.

Вершину пирамиды иногда венчала маленькая пирамидка (пирамидон). Так, известен пирамидон на вершине пирамиды Аменемхета III (18 в. до н.э.), на нем изображен крылатый солнечный диск.

В период Среднего царства возводились уже более скромные по размерам пирамиды, причем материалом для их построек служил уже не камень, а преимущественно кирпич с прокладкой из песка и щебня. К началу I тысячелетия до нашей эры мумии фараонов стали помещать не внутри пирамид, а отдельно в усыпальницах, тщательно замаскированных из-за угрозы разграбления. Но в то же время стали больше строиться храмы, которые также поражали своим величием и сложностью архитектуры. Наиболее известными являются храмы в честь бога Амона-Ра в Карнаке и Луксоре на восточном берегу Нила в Фивах (16-15 вв. до н.э.), представлявшие огромные дворы, залы с множеством колонн, молельни со статуями

богов. Перед центральной частью этих сооружений находились дороги, обрамленные рядами сфинксов, Чередование залов акцентировалось огромными пилонами – входами особой, трапецевидной формы. Перед пилонами размещались огромные скульптурные изваяния фараонов и обелиски, так называемые “иглы фараона”. Здесь же помещались грандиозные колоннады, воспроизводящие громадные растения лотоса и папируса.

В Карнакском храме насчитывалось 270 колонн, в Луксорском – 151. Внутренние помещения

храмов отделялись с *храм в Луксоре*

невиданной роскошью, по преданиям, отдельные башни, стены были ранее облицованы листовым золотом, а полы высланы серебром. На стенах и колоннах сохранились многочисленные

скальный храм Хатшепсут

храмы, находящиеся не в пустыне, а у скал Ливийского нагорья или же вырубленные в скалах. Архитектура храмов сочеталась с скульптурными композициями. Например, заупокойный фараона Ментухотепа I периода Среднего царства представлял собой сложное сооружение

надписи, отражающие сведения из истории Египта. Новацией стало захоронений царских мумий вне храмов, в тайниках. Храму Амона, например, принадлежали золотые прииски в Нубии, ему платили дань 3 города.

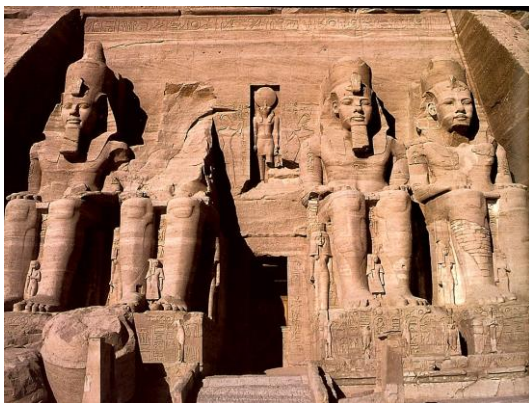
Особым видом культовых зданий были

из скальных гробниц, террас, статуй, храмовых дворов и залов с колоннадами. Храм царицы Хатшепсут (XV в. до н.э.), возведенный архитектором Сенмутом вблизи Фив, в той же долине, что и храм Ментухотепа, состоит из трех террас, вырубленных в скале, объединенных пологими пандусами. Постепенно поднимаясь, храм врастает в толщу скал. Каждую террасу обрамляют ряд колонн. Кроме обилия колонн, отличием архитектурного решения храма является богатая декорировка, наличие более 250 скульптур, дерева и искусственные пруды. Главной же новацией было захоронение мумии отдельно от храма, в тайнике, в горах.

Завершает основную линию архитектурных памятников Древнего Египта скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (северная Нубия) шириной около 40 м. и высотой около 30 м.,

фасад которого украшают четыре двадцатичетырехметровые скульптуры фараона. Потолок внутри храма поддерживают колонны с гигантскими статуями фараона высотой около 10 м., стены покрыты изображениями его побед, в последнем помещении вместе с статуями богов Амона, Птаха и Хармакиса

скальный храм Рамсеса II

вновь изваяна статуя самого Рамсеса. Строительство Ассуанской плотины грозило ему затоплением. Для спасения храма была проделана гигантская работа: скалу, в которой высечен храм, распилили на куски и снова собрали в безопасном месте на высоком берегу Нила.

Древние египтяне считали земную жизнь лишь кратким временем своего существования перед вечностью загробного мира. Вероятно, поэтому жилые дома, даже дворцы вельмож строились из недолговечного сырцового кирпича. Однако жилища для душ умерших, то есть, пирамиды, гробницы, и храмы богов сооружались из камня. Так и стоят они тысячелетиями, всем своим видом

подтверждая известное изречение: “Все в мире боится времени, а время боится пирамид”.

После долгих поисков 3 ноября 1922 г. археолог Картер обнаружил вход в гробницу, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась единственной неразграбленной гробницей фараона Тутанхамона. В первом помещении археологи обнаружили около 600 предметов, многие из них были разбросаны хаотично. Вероятно, ранее грабители все же проникли сюда, однако были вынуждены бежать, в спешке побросав награбленное. Позднее жрецы опечатали это помещением своей печатью. Вход в погребальную камеру был закрыт массивной золотой стеной. Проникнув внутрь, Картер и другие ученые обнаружили саркофаг, снизу доверху покрытый золотом, инкрустированный синим

фаянсом, а также множество других преимущественно изготовленных из золота. Внутри трехслойного саркофага лежала мумия

саркофаг фараона Тутанхамона фараона, прикрытая золотой маской. Археолог впоследствии писал, что он был буквально подавлен величиим третьего, внутреннего саркофага: “Этот чудесный уникальный памятник – гроб длиной 1,85 м., тончайшей работы, сделан из листового золота толщиной от 2,5 до 3,5 мм. – представлял собой массивный слиток чистого драгоценного металла. На мумии около сотни украшений”. Однако Картера поразило не столько золотое великолепие, сколько другое. “Что, однако, среди этого ослепительного богатства производило наибольшее впечатление, – писал позднее археолог, – это хватающий за сердце веночек полевых цветов, которые положила на крышку гроба молодая вдова. Весь царственный блеск, вся царская пышность бледнели перед скромными, поблекшими цветами, которые сохранили еще следы своих давних свежих красок. Они красноречиво напоминали нам, насколько мимолетными мгновениями являются тысячелетия”. Кстати, позднейшие исследования мумии фараона позволили ученым сделать вывод, что 18-летний Тутанхамон был убит ударом топора по голове.

Позади усыпальницы археологи обнаружили вход еще в одну комнату, которую впоследствии назвали сокровищницей. Там стоял ковчег и каноп фараона, охраняемый четырьмя богинями из золота, золотые колесницы, изваяние бога Анубиса с головой шакала, огромное количество ларцов с драгоценностями. В одном из них, открытом Картером, сверху лежал веер из страусиных перьев, выглядевший так, будто его положили недавно. Правда, ученые с трудом успели их законсервировать, поскольку перья под влиянием свежего воздуха начали быстро ссыхаться.

Изобразительное искусство древнего Египта также имело свои особенности: для него были характерны синтез архитектуры, скульптуры и рельефа, Культура была тесно связана с заупокойным культом, отличалась канонизмом. Статуи создавались статично, сидящими с сомкнутыми ногами и руками, прижатыми к туловищу или коленям, или же стоящими с выдвинутой вперед ногой. При этом фигура фараона всегда была больше других. Скульптуры раскрашивались: тело мужских фигур – красновато-коричневого оттенка, женских – желтого цвета, волосы – черного, одежды – белого цвета. Многие из них отличались монументальностью, но при этом сохранялись индивидуальные портретные черты в передаче лица. Примером может служить статуя Рахотепа и его жены Нефрет из гробницы в Медуме (первая половина III тыс. до н.э.), относящиеся к шедеврам Древнего царства. Это имело и ритуальное значение: статуи, бюсты в гробницах должны были служить ориентиром для душ усопших, облегчавших возврат к хозяину. В период Среднего и Нового царства

скульптура Рахотепа и Нефрет скульптурное искусство выходит за рамки гробниц, статуи стали воздвигаться для всеобщего обозрения, они приобрели особую монументальность, например, колоссы Мемнона, статуи Рамзеса II.

Статуи, рельефы и настенные росписи изображали людей с

развернутыми туловищами, причем лицо и ноги изображались в профиль. Подобной трактовкой фигур создавалось впечатление величия образа. Впоследствии эти приемы изображения людей стали каноничными. Фигуры людей статичны, условны и раскрашены: статуи мужчин – в коричневом тоне, женщин – в желто-розовом, одежды белые, волосы черные. Такая условность в изображении людей, прежде всего, фараонов была противоположна реалистичности в более динамичном и реалистичном изображении простых людей: земледельцев за работой, пастухов, ремесленников в мастерских, рабов, животных, птиц.

Правда, в период реформ Эхнатона наблюдается отход от канона, появляется реалистический светский скульптурный и живописный портрет, ярким примером которого являются статуэтки жены фараона Нефертити, выполненные скульптором Тутмесом. Археолог Боркхард, нашедший этот бюст, записал в дневнике: “Описывать бесполезно – смотреть!” 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.

Известными памятниками древнеегипетской скульптуры являются статуи фараонов Хефрена в заупокойном храме в Гизе (XX в. до н.э.), Аменемхета VI. *Бюст Нефертити* Они возведены в соответствии с установившимися канонами: статичны, стоящие с выдвинутой левой ногой и опущенными руками, прижатыми к телу или сидящие, с руками, положенными на колени. В то же время особый интерес представляют находимые в гробницах группы деревянных статуэток слуг и рабов, они более реалистичны, отличаются разнообразием поз, живостью и непосредственностью. Это и лодки с гребцами, и отряды воинов с оружием, и пастухи со своими стадами.

Рельефы и росписи, как и скульптуры, были, как правило, связаны с архитектурой гробниц и храмов. Древние египтяне знали

два вида рельефа: выпуклый и врезанный, углубленный внутри контура. Все фигуры и фон раскрашивались, при этом пустые места внутри композиции или между сюжетами художники заполняли надписями.

В эпоху нового царства наблюдается расцвет египетской мощи. Вместе с тем, это эпоха баснословной роскоши правящей верхушки общества. Грандиозность и изящность сочетаются с изысканной тонкостью. В связи с участвовавшими разграблениями усыпальниц строительство монументальных сооружений было прекращено, а захоронения фараонов и знати стали производиться в так называемой долине мертвых, причем подземные гробницы всячески маскировались.

В конце Нового царства, когда египетская цивилизация уже угасала, была предпринята попытка возродить былое величие. Грандиозное строительство сооружений по-прежнему имело целью утверждение божественного характера их власти, только вместо пирамид сооружались храмы. Это выразилось в намеренной архаизации искусства, восстановлении древнейших титулов, возрождении канонического портрета, классических текстов, обращении к былой монументальности. Почти ничего не осталось, к сожалению, от заупокойного храма Аменхотепа III, отца будущего реформатора Эхнатона. Сохранились только 21-метровые статуи, которые греки назвали колоссами Мемнона. Они изображают восседающего на троне Аменхотепа III (XV в. до н.э.). Вместо храмового комплекса статуи позже были окружены пустыней. Пески обладают свойством издавать скрипучие звуки и создавалось впечатление,

колоссы Мемнона

будто колоссы стонут. Когда-то одна из этих гигантских статуй обладала этим загадочным акустическим свойством: при восходе солнца она издавала протяжный звук, напоминавший голос

человека. Греки считали, что это Мемнон, сын утренней богини Эос, приветствует свою мать. Масштабностью и реализмом отличаются статуи Рамсеса II в храмах Амона. Некоторое время наблюдается так называемое саисское возрождение (по названию г. Саиса). С третьего века, после покорения Египта Александром Македонским, начинается эллинизация египетской культуры. Ярким памятником искусства этого направления стали фаюмские портреты. В 1887 г. в Египте в Фаюмском оазисе были найдены захоронения, в котором к лицам мумий были прикреплены превосходно сохранившиеся изображения этих людей, написанные красками на досках или холстах в традициях эллинистической живописи. Найдено около 400 таких портретов. В Александрии, новой столице Египта, основанной Александром Македонским, находилась Александрийская библиотека. Она была создана в начале III в. до н. э. По разным подсчетам, в ней находилось от 100 до 700 тысяч древнейших рукописных книг. Часть библиотеки с рукописями сгорела в 47 г. до н.э., часть уничтожена в 391 г. н.э. завоевателями, остатки рукописей погибли в VII – VIII вв. н.э.

Большое разнообразие предметов декоративно-прикладного искусства, найденных в гробницах, показывает, что египтяне, пользуясь примитивными инструментами, умели с редким искусством обрабатывать золото, серебро, создавали замечательные украшения из драгоценных камней, изготавливали керамику, стекло, эмали. Еще в период Древнего царства египетские мастера изготавливали самые разнообразные предметы из различных пород камня, ювелирные изделия из золота и других драгоценных или полудрагоценных камней, художественную мебель с инкрустациями из золота

Египетская музыкальная культура считается одной из наиболее древних в мире. Египтяне знали струнные, духовые музыкальные инструменты, в музеях Европы, например, хранятся экземпляры древнеегипетской арфы, деревянных флейт, барабанов, изображения музыкантов с различными музыкальными инструментами довольно часто встречаются на росписях в храмах.

Отдельные упоминания в надписях в гробницах, свидетельство греческого историка Геродота позволяют предположить, что в древнем Египте существовал мистериальный театр, являвшийся частью религиозного культа.

Египетская цивилизация является одной из наиболее высокоразвитых и самобытных цивилизаций в мире. Она оставила нам величайшие культурные ценности: своеобразную письменность, высокохудожественные литературные произведения, обширную и содержательную систему верований и мифов, неповторимые образцы зодчества, скульптуры. В наследие от Древнего Египта наша цивилизация получила солнечный год в 365 дней, позднее уточненные Юлием Цезарем и папой Григорием XIII, основы геометрии. Собранный тысячелетиями опыт древнеегипетской культуры: скульптурный портрет, искусство, пейзажная живопись, обелиски и другие элементы архитектуры, сфинксы были восприняты в Греции и Риме и через античное искусство обогатили западноевропейскую и мировую цивилизацию.

Культура Древней Месопотамии. Примерно в одно время с Египтом в IV тысячелетии до н.э. в бассейне рек Тигр и Ефрат на территории современного Ирака возникла еще одна древнейшая цивилизация, схожая с египетской по уровню развития письменности, литературы, науки, зодчества, характеру государственного устройства и правления, но в то же время и отличная от первой. Культура Месопотамии характерна первой в мире клинописью, первыми записанными правовыми законами – законами царя Хаммурапи, шестидесятиричной системой счета, на основе которой было осуществлено деление круга на 360 градусов, часа на 60 минут, минуты на 60 сек. Древнейшие жители Месопотамии – шумеры первыми создали поэму «Золотой век», они авторы первых в мире медицинских книг, первой географической карты на глиняных табличках.

Особенностью ее также является относительная изолированность и самобытность, преобладание духовной культуры по сравнению с материальной. Еще одна особенность – отсутствие централизованного единого государства в форме деспотии. Что наложило свой отпечаток и на культурную жизнь.

Первые поселения человека появились на севере Месопотамии еще в VII тысячелетии до н.э. При раскопках обнаружены остатки домов, керамика, датируемые этим периодом. Юг Месопотамии стал заселяться людьми в V тысячелетии до н.э., в том числе и пришельцами с северной части.

Начало цивилизации Месопотамии положили шумерские

племена, которые пришли в долину рек Тигр и Ефрат с востока и в IV тысячелетии до н.э. расселились на юге Междуречья. Уже в это время они имели довольно высокий уровень материальной и духовной культуры: они 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. Шумеры имели познания в астрономии, математике. Они создали в болотистой равнине систему ирригации, осушили болота, заложили основы государственного устройства: к началу III тысячелетия сформировалось несколько городов-государств – Ур, Ниппур, Урук, Лагаш, Ур и др.

В середине III тысячелетия до н. э. с запада и северо-запада в Месопотамию проникли семитские племена аккадцев. Они расселились на севере Двуречья. В результате ассимиляции этих народностей шумерский язык постепенно исчез как разговорный и шумеры переняли аккадский язык, правда, в ведении деловой переписки шумерский оставался официальным языком до XXI в. до н.э. но, с другой стороны, аккадцы переняли достижения шумерской культуры, обогатив ее своими достижениями. В 2294 г. до н.э. аккадский царь Саргон Древний подчинил территорию шумеров. Таким образом создано единое государство и развилась шумеро-аккадская культура. Впоследствии это государство распалось под натиском племен амореев. По соседству с Месопотамией располагалась страна Ханаан, где в III тыс. до н.э. также существовали города-государства. Ханаанцы занимались земледелием, ремеслами, строили дворцы и храмы. Обработывали металл, знали ткачество. Один из ханаанских городов, Библ, был покорен аккадским царем Саргоном, а в XV–XII вв. до н.э. эту территорию завоевали египтяне и хетты. К XIX в. до н. э. возвышается Вавилонское царство, достигшее наибольшего могущества при царе Хаммурапи в XVIII в. до н.э. Начался новый этап в развитии культуры – Вавилонский, когда шумеро-аккадская культура не только поднялась на более высокую ступень, но и обогатилась за счет аморейской. Именно к этому периоду – XX–XV вв. до н.э. относятся многочисленные находки клинописных текстов, памятники зодчества и декоративно-прикладного искусства. Это позволяет выделить вавилонский период развития

культуры Двуречья.

В начале третьего тысячелетия до нашей эры на севере Месопотамии находился город Ашшур, по названию которого стало называться государство Ассирия. На рубеже II и I тысячелетий до н.э. Ассирия представляла собой империю, которая включила в свои владения также и Сирию, Палестину, Египет. Тогда же была завоевана и Месопотамия. Под влиянием Ассирии культура Месопотамии несколько трансформировалась, приобретя черты нового, ассирийского периода в ее развитии. Ассирийцы заимствовали религию, культуру, искусство Вавилона, значительно огрубив их, но и наделив пафосом могущества, подобно тому, как позднее на базе греческой была создана культура Римской империи. Ассирийское государство просуществовало до VII в. до н.э., после чего на короткое время вновь возвышается Вавилон, но уже в конце VI в. до н.э. он попадает под власть Ахеменидского Ирана.

Религия. Характерной чертой религии является политеизм (многобожие) и антропоморфизм (очеловечивание богов). Первоначально каждый город имел местных богов. Жители 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.).

Согласно мифологии шумеров, первоначально был мировой океан – Намму, в котором плавала огромная гора. Намму произвел Ан – небо и Ки – землю. От них произошли Энлиль, бог воздуха, и другие боги. Энлиль и Ану разорвали гору, вершина стала небом, основание – землей. В центре был воздвигнут город Ниппур. Следующими поколениями богов стали, Уту, Инанна, Энки – бог земледелия. Каждый город имел своего божественного покровителя. Впоследствии многие из них стали общегосударственными. В этом пантеоне наиболее известными божествами были Ан – бог неба, Энлиль – бог земли, создатель городов, главный среди богов, Уту – бог солнца, Инанна – богиня плодородия. Статуи богов облачали в пышные одежды особого стиля с тиарами, украшениями. Богам в храме Урука, например, дважды в день подавалась еда, состоящая из двух блюд. Боги руководили людьми через посредников – жрецов. Тотемизм практически отсутствовал. Позднее, особенно в вавилонский период, наряду с прежними богами на первый план выходят новые,

некоторые из них, по сути, повторяли функции старого пантеона. Ан стал называться Ану, бог солнца –Шамаш, богиня плодородия – Иштар, появились Эа–бог воды (изображался в виде черепахи), бог грозы Мардук. Именно Мардук, согласно мифологии, спас богов, уничтожив богиню-чудовище Тиамат, которая олицетворяла хаос. Тиамат породила богов, но поскольку они стали ее слишком беспокоить, решила их погубить. Разрубив ее на две части, с одной Мардук сделал небо, с другой – землю. Таким образом был сотворен мир. Мардук сотворил из глины и человека. Божеством растений был Думузи (вавилонский Таммуз).

Во время ассирийского правления верховным богом был объявлен Ашшур, покровитель ассирийского города Ашшура. 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. Подобно египетской мифологии, в древней Месопотамии существовали мифы о смерти и воскрешении. Жители Двуречья верили в загробную жизнь. По их представлениям, это было царство теней, где мертвецы страдали от голода и жажды и вынуждены были питаться глиной и пылью. Поэтому покойникам приносили жертвы.

Письменность и литература, научные познания.

Народы Месопотамии достигли значительных успехов в

научном познании мира, в математике, астрономии, литературе. Первоначально шумерское письмо было пиктографичным, отдельные предметы изображались в виде рисунков. Древнейшие тексты относятся к началу третьего тысячелетия до нашей эры. Постепенно знаки-рисунки упрощались и они превратились в

табличка с письменами идеограммы, то есть знаками передавали определенные понятия. Писали на мягких глиняных табличках, которые затем высушивали на солнце или обжигали. Такой писчий материал привел к тому, что знаки стали

выдавливать, то есть, к клинописи. Наиболее важные тексты высекали на камнях. Известно около 600 клинописных знаков. Существовали школы, которые назывались «домами табличек». В середине I тысячелетия до н.э. клинопись переходит в алфавитное письмо. При раскопках археологи постоянно находили большое количество глиняных табличек, но наибольшее значение в воссоздании истории и культуры древней Месопотамии имеет библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала в г. Ниневии, насчитывающая около 30 тысяч табличек. Она собиралась на протяжении двух веков. В 612 году до н.э. вавилонские и мидийские войска разрушили столицу, сожгли дворец царя, но глиняные таблички из библиотеки не пострадали в огне и только были похоронены под слоем пепла, правда, многие разбились. В 1802 г. немецкий исследователь Георг Фридрих Гротефельд положил начало расшифровке клинописи.

Большинство табличек представляют хозяйственные записи, но есть немало и религиозных текстов, научных работ, художественных произведений, в том числе и эпических. К числу последних относится поэма о Гильгамеше, легендарном царе города Урука, созданная приблизительно во II тысячелетии до н.э. Она состоит из 5 эпических песен, концовка ее утеряна. Гильгамеш, полубог, получеловек настолько прославился, что в него влюбилась богиня Иштар. Гильгамеш отверг ее, за это богиня приводит к смерти 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. Гильгамеш возвращается на родину и вызывает из страны мертвых Энкиду, чтобы узнать об участи погибших. В этой легенде и ряде шумерских текстах нашли отражение сведения, которые впоследствии нашли отражение в библейских сказаниях.

В вавилонской литературе наиболее значительным памятником литературы была поэма «Энума Элиш» (Золотой век), главным сюжетом которой была легенда о сотворении мира. Это первая поэма в истории человечества.

К II тысячелетию до н.э. относятся и первые философские произведения: поэма «Вавилонская теодицея» (теодицея означает «богооправдание»), где в форме диалога двух друзей автор обличает несправедность и зло. К X веку 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 изображается придворный быт.

К числу светской литературы относятся царские записи о наиболее значительных событиях: о 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 тысячелетия до н.э. они уже работали с системами уравнений с двумя неизвестными, вычисляли квадратный корень, знали число «П» как величину 3,125, вычисляли проценты. Была выработана метрическая система и системы мер и веса: максимальная мера – талант (30,3 кг), минимальная – шеум (вес зерна – 0,046 гр.). Создан лунный календарь: год складывался из 12 месяцев, 354 дней. Через каждые три года добавлялся тринадцатый месяц. Год начинался в марте.

Начиная 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 (ошибка по сравнению с современными астрономическими наблюдениями составила лишь 0,4 сек. Были составлены лунно-солнечный календарь, карта звездного неба. Сохранились многочисленные глиняные таблички с вычислениями расстояний между звездами. Астрономические школы существовали в Вавилоне, Сиппаре, Уруке. Была определена продолжительность солнечного года, причем ошибка в сравнении с современным исчислением года составляет лишь 7 минут и 17 секунд.

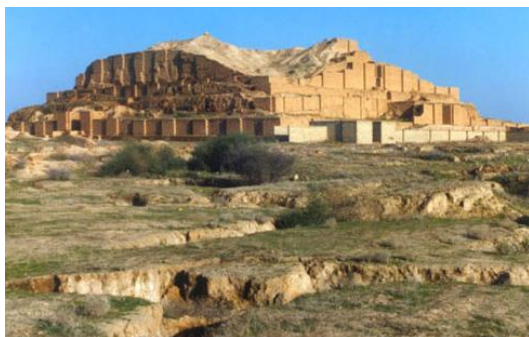
Впервые в истории человечества составлена карта на глиняных табличках.

Уже во II тысячелетии до н.э. в Вавилоне выплавляли бронзу, изобрели ткацкий станок, изготавливали сложные по устройству плуги, разводили лошадей.

Врачи могли делать достаточно сложные хирургические операции, могли лечить болезни глаз, дыхательных путей, печени и желудка. Шумеры первыми в мире составили медицинские книги – сборники рецептов.

Развивались географические познания. Еще в III тысячелетии до нашей эры жители Месопотамии знали путь в Индию, в I тысячелетии до нашей эры – в Эфиопию и Испанию. Были составлены географические карты, охватывающие территорию от древнего государства Урарту до Египта, включая Вавилонию и соседние страны.

Архитектура и изобразительное искусство. Основным строительным материалом для шумерских зодчих был кирпич, поэтому памятники архитектуры почти не сохранились. Но даже по тем остаткам, которые дошли до нашего времени, можно судить о достаточно высоком уровне строительного дела и разнообразии архитектурных приемов. Наиболее древними сооружениями, относящимися к рубежу IУ – III тысячелетий до н.э., были «Белый» и «Красный» храмы в г. Уруке, посвященные богам Ану и Инанне. Они были воздвигнуты на насыпной платформе-подножии. Прямоугольные в плане, лишенные окон, с внутренним двором, где

Зиккурат в Дур-Утнаш

помещалась статуя божества, стенами, расчлененными нишами, полуколоннами, они создают впечатление мощи, сочетаемой с простотой.

В III тысячелетии до н.э. расширилось городское строительство и соответственно более разнообразными и разработанными стали типы зодчества. Города обычно состояли из трех частей: центр, окруженный стеной с башнями и укрепленными воротами, с храмами, дворцами; пригород и район пристани. Зодчие широко

применяли в строительстве включение в стены вертикальных выступов и ниш, арок, украшение их стенными росписями, мозаикой, инкрустациями из самоцветов, раковин, 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 трехъярусный зиккурат в г. Уре высотой до 60 м. Но настоящего времени сохранилась нижняя терраса высотой около 20 м., длиной сторон основания 65 на 43 м.

Об архитектуре вавилонского периода можно судить по застройкам г. Вавилона. До нас дошли только остатки городских ворот, носящих имя богини Иштар, облицованных глазурованными плитками с изображениями львов и фантастических существ. Это был своего рода вход, ведущий к главному храму Вавилона, посвященному богу Мардуку, так называемому “Эсагилу”.

Ворота богини Иштар

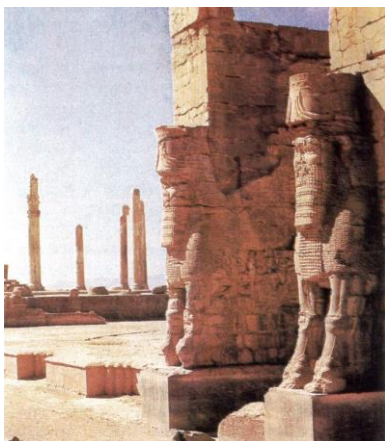
Реставрированные ворота богини Иштар в настоящее время находятся в Берлинском музее. Облик города, наиболее значимые здания достаточно подробно описаны греческим историком Геродотом. Вавилон расположен на обширной равнине, образуя четырехугольник. Он был окружен городской стеной с башнями и рвом, состоял из трех и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами. В центре города находились царский дворец, окруженный дополнительной стеной, храмы. К достопримечательностям города относились Вавилонская башня – сооруженный по проекту ассирийского зодчего Арадахдешу семиярусный зиккурат высотой до 90 м. с храмом в честь бога Мардука на усеченной верхушке и знаменитые висящие сады Семирамиды – ансамбль озелененных террас со сложной системой

полива, сооруженные в I тысячелетии до нашей эры и известные как два из семи чудес света. По свидетельству Геродота, возведенная на Вавилонской башне статуя бога Мардука была весом до 2 с половиной тонн была из чистого золота. Многие дома, стены которых порой были толщиной до 2 метров, имели 2 этажа и несколько помещений, включая ваннные комнаты. Полы были покрыты обожженным кирпичем, залитым природным асфальтом.

Выдающимся памятником инженерной мысли был тоннель в г. Ниневии, который проложен под рекой Ефрат.

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

В Месопотамии, в отличие от Египта, отсутствовала монументальная каменная скульптура.

Исключение составляют лишь крылатые быки с человеческими головами ассирийского периода – шеду, воплощение силы и мощи и статичные каменные фигуры ассирийских царей.

Памятники скульптурного и декоративно-прикладного искусства представлены в основном небольшими статуэтками, выполненными из мягких пород камня и изображавших божества.

Шеду в Персеполе

Более крупные скульптурные изображения богов, которые устанавливались в храмах, не сохранились.

Создатели статуэток мало внимания обращали на фигуры, главное – лица, особенно глаза (всевидящее и всеслышащее 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, например, в дворце Ашшурбанипала, преобладают изображения воинов, сцены битв, жестоких казней врагов, охоты, они динамичны и натуралистичны. Для них характерны тонкость и отделка деталей при передаче страданий раненых львов. Настенные росписи в дворцах и храмах почти не сохранились. Лишь во дворце царей Мари, сооруженном в начале II тысячелетия до н.э., обнаружены многочисленные фрески с изображениями жертвоприношений и сцен дворцовой жизни. Фрески писались на гипсовой основе.

лучники

В Месопотамии рано, еще в XVII в. до нашей эры, было освоено производство изделий из стекла, однако железо стало известно лишь через 700 лет.

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 создан оригинальная письменность, достаточно развитая литература, архитектура, первые в мире письменные законы, заложены основы математики и астрономии. Культура Месопотамии представляет синтез культур ряда государств, существовавших в разное время на этой территории. Она оказала существенное влияние на развитие более поздних культур, в том числе и античной.

Культура древней Индии. Историю Древней Индии можно условно разделить на несколько этапов: протоиндийский период, относящийся еще к IV тысячелетию до н.э., Хараппская цивилизация (2500 – 1800 гг. до н.э.), арийский период, эпоха Мауриев, длившиеся до начала нашей эры, и Кушано-гуптская цивилизация. Заселение людьми бассейна рек Инд и Ганг началось еще в эпоху неолита. Название реки Инд в XIX в. н.э. легло в основу названия страны. Сами индийцы именовали ее «Синдху». Древнейшие племена дравидов уже в IV тысячелетии до н.э., раньше, чем жители Египта и Месопотамии, научились добывать и обрабатывать бронзу, строили дома из обожженного кирпича. В конце III – начале

г. Харарна

II тысячелетия до н.э. выделились два центра высокоразвитой культуры в городах Харарна (нынешний западный Пакистан) и Мохенджо-Даро (в переводе – Холм мертвых) на берегу р. Инд.

Города отличаются единой планировкой, широкими улицами, кирпичными, в том числе двухэтажными зданиями, наличием канализационной системы. Найдены многочисленные предметы обихода, статуэтки, оружие из бронзы, многочисленные печати, которые прикреплялись к товарам. На них изображены фигурки животных, неизвестных трехликих божеств и пиктографические знаки. Обнаружено около 2500 надписей, но эта древнейшая письменность еще не расшифрована.

Статуэтка из Мохенджо-Даро. Харарпские города имели связь с Египтом и Месопотамией, там были найдены предметы индийского происхождения: печати, бусы, раковины со знаками и т.д.

Во второй половине II тысячелетия до н.э. долины Инда и Ганга стали заселять индоевропейские племена ариев, подчинившие местные племена дравидов и мунда. Индоарийцы, частично переняв харапскую культуру, в то же время распространили среди местного населения свой язык, религию. Постепенно пришельцы разделили общество на касты (порт. род, поколение) или варны (в переводе цвет). Три высшие варны – брахманов (жрецов), кшатриев (военных), вайшьев (крестьян) представляли индоарии, низшую – шудры (слуги) – местное население. Переход из одной варны в другую запрещался. Шудры жили за пределами селений и носили на одежде знак, запрещающий с ними общаться. Сумма добродетелей или пороков объединена понятием “карма”, в переводе с санскрита “деяние”.

Постепенно среди племен выделились 16 территориальных объединения, которые вели длительную междоусобную борьбу. Этим воспользовался Александр Македонский, в IV в. до н.э. его войска завоевали Индию. Однако в ходе освободительного движения, возглавленного Чандрагуптой, и при его внуке Ашоке из рода Мауриев Индия была освобождена и объединилась в единое государство – могущественную империю Мауриев. Это было время расцвета страны. На рубеже нашей эры, например, индийская армия состояла из 600 тысяч пехотинцев, 30 тысяч всадников и 9 тысяч боевых слонов. В I в. н.э. ее сменила династия скифских царей Кушанов, затем образовалась Гуптская империя и к VIII в. н.э. территорию Индии подчинили мусульманские завоеватели. С этого времени началась ее исламизация.

Расцвет классической древнеиндийской культуры относится к I тысячелетию до н.э. Ее особенностями являются относительная изолированность Индии от других стран и вследствие этого самобытность культуры. Страна с трех сторон омывается водами Аравийского моря, Бенгальского залива и Индийского океана, с четвертой – отделена Гималаями. Вторая особенность культуры – ее консерватизм. Третья особенность заключается в преобладании духовной культуры над материальной. Важное место в культуре занимают проблемы нравственного развития и самосовершенствования, единства с природой, бытия и небытия. Выделяется многообразие философско-религиозных учений, жанров литературы. Для индийской культуры и духовной жизни

характерны обращенность внутрь человеческого мира. Еще одной особенностью индийской культуры является то, что в начальный период она была подвержена влиянию пришлых племен, индоевропейцев. Особенности культуры обусловлены также многонациональностью Индии, что отразилось на отличиях в культуре разных регионов.

Различают следующие этапы в развитии индийской культуры: 1) ведическая культура, 2) буддистская культура, 3) взаимодействие с греческой культурой, 4) исламский этап индийской культуры.

Религия, философские учения древней Индии. Наиболее древняя религия в Индии получила название ведической по наименованию священных текстов – Ведов, которые являлись основой морали, религии и мировоззрения ариев. Эти тексты, созданные в третьем тысячелетии до нашей эры, состояли из Самхитов – сборников гимнов, обращений к богам (Ригведа–Веда гимнов), религиозных песнопений (Самаведа–Веда саманов), описания ритуала жертвоприношений богам (Яджурведа–Веда Яджусов, жертвенные формулы), магических заклинаний жрецов (Атхарведа). Вспомогательная книга к ведическим текстам – Веданта – написана в форме сутр (сутр букв. нить), то есть, кратких предписаний. Основной особенностью ведической религии было многобожие, в Ригведе названы около 3 тысяч богов, из них 33 высших божеств, жертвоприношения путем сжигания продуктов питания, культ предков и почитание мертвых. Старейшим в ведической религии был «отец богов» – бог неба Дьяус. Его сыном был бог грозы Индра, правитель и устроитель мира, посредник между богами и людьми. Почитаемыми был бог Варуна, правитель ночи, который был хранителем общественного порядка, управлял всем миром по строгим законам; Митра – правительница дня. Древние индийцы также почитали бога Солнца Сурью. Покровителем семьи, дома был бог жертвенного огня Агни. Сома был богом Луны и священного опьяняющего напитка, Ушас – богиня зари. Для ведизма характерен также культ плодородия, составной частью которого являются и людские земные наслаждения. Почитались также полубоги – апсары, предки. Важное место в ведической религии отводилось жертвоприношениям.

Индийцы ведической эпохи разделяли мир на три сферы,

которые заселяли определенные боги: небо, землю и антарижну (пространство между ними). Ведическая религия не предусматривала храмов, существовали только алтари для жертвоприношений. Ритуалы сопровождалась магическими заклинаниями жрецов. Творцом мироздания, согласно ведической религии, было некое абстрактное существо Пуруша. Из его уст появились брахманы, из рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, из ног – шудры. В Ригведе также сообщается, что из глаз Пуруши возникло солнце, изо рта – боги Индра и Агни, из дыхания ветер, из головы – небо. Ведийцы обожествляли природу, верили в переселение душ, существование своего рода рая и ада. Позже часть положений ведической религии вошли в учение индуизма.

Ведизм не был общеиндийской религией, он был распространен в тех провинциях, которые в древности заселили индоевропейцы. Именно индоарийские племена явились создателями Вед и других ведийских сборников (самхит).

Со временем усиливается значение бога жрецов Брахмы, который к началу I тысячелетия до н.э. стал почитаться как устроитель всей вселенной, бог всех богов. К слиянию с ним должны стремиться души всех живых существ, являющиеся частицами Брахмы. По его имени индийская религия этого времени стала называться брахманизмом. Преемственность брахманизма и ведической религии состоит в признании творца мира Пуруши, прародителя Брахмы. Кроме Брахмы, стали почитаться как главные боги Вишну как символ порядка и гармонии и Шива, разрушитель. Со временем по степени возрастания роли Вишну и Шивы в следующей форме индийской религии – индуизме появились два направления в индуизме – вишнуизм и шиваизм. Появились и другие новые боги: Кала – олицетворение времени, Кама – любви, Скамбха – жизни. Религиозно-философской основой брахманизма были, как и ранее, Веды и, кроме того, комментарии к ним («ариньяки») – книги лесных отшельников, буквально, “благочестивые размышления”), «упанишады» (буквально “сидящий у ног учителя”) – поучения мудрецов. В “ариньяках” (аранья – лес) дано толкование ведической символики. “Упанишады” носили более философский характер, большое место занимало учение о всеобщем единстве. В отличие от ведической религии брахманизм окончательно установил деление общества на варны и ввел понятие

сансары, как цепи перерождений после смерти, зависящей от суммы накопленных прижизненных добрых и злых дел – кармы. 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 якобы является подлинной реальностью в отличие от существующего мира, который является лишь иллюзией. С другой стороны, согласно брахманизма, нахождение в низшей касте является расплатой за прошлые грехи, то есть виновен он сам или его предки, но не внешние обстоятельства. Согласно так называемым законам Ману, брахманы – жрецы были созданы из уст Брахмы, они сосредоточили власть и знания. Кшатрии – воины созданы из рук Брахмы, они должны охранять подданных, изучать веды. Вайшьи – земледельцы созданы из бедер Брахмы. Они должны заниматься торговлей, земледелием, животноводством. Шудры – слуги созданы из ног Брахмы. Их обязанность – служить представителям первых трех варн, которыми являются арии.

Позднейшими формами брахманизма стал джайнизм. Джайнизм возник в VI в. до н.э. Его основатель – Вардхаман Махавира по прозвищу победитель – “Джина”. Признавая принципы сансары – перевоплощения душ, последователи джайнизма искали пути освобождения от этого перевоплощения. Они считали, что такими путями являются правильное знание, правильное видение и правильное поведение, сводящееся к аскезе. Учение передавалось учителями (гуру), которые победили свои страсти и способны научить этому других. Отсюда и название “Джина”. Джайнизм делал акцент на нравственность, этику поведения человека. Главным в этом религиозном течении был принцип «ахинсы» – непричинения вреда всему живому, поскольку в каждом существе, даже самом примитивном, могла быть скрыта душа с определенной кармой. Наиболее фанатичные джайнисты пили только процеженную воду, ходили с повязками на лице, прикрывающими рот, чтобы не влетело насекомое, подметали перед собой дорогу, ограничивали потребление плодов с семенами.

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). По легенде его отец правил

небольшим государством на границе современных Непала и Индии. Правитель построил для сына 3 дворца, старался оградить его от внешней жизни. Однажды во время переезда из дворца в дворец Сиддхартха заметил страдающих людей: нищего, калеку, больного старца, а также похоронную процессию. Это его настолько впечатлило, что он решил посвятить свою жизнь поискам истины. 29 летний юноша ушел из дома и стал отшельником. К 35 годам у него созрело убеждение о сущности новой вере. Последующие годы жизни Будда посвятил проповедованию. Основы учения Будды заложены в его бенаресской проповеди. Это «4 благородных истины»: а) жизнь есть страдание, ему противостоит нирванна (угасание); б) причина страданий в жажде наслаждений, к жизни, что порождает страх перед временем; в) возможно избавление от страданий через угасание жизненного процесса, то есть, преодоление 5 привязанностей – к телу, чувствам, понятиям, воле и сознанию; г) путь к избавлению от страданий заключается в отказе от земных наслаждений. Есть “восьмеричный путь” уничтожения страданий: праведные познания, вера, поведение согласно веры, жизнь, мысли, разговоры без лжи, грубости, праведные действия, без вреда для окружающих, праведные устремления воли на борьбу с соблазнами, сосредоточение, направление внимания на отрешение от земного, самопостижение, то есть, сосредоточение на внутреннем постижении высших истин. Медитация приводит к заполнению сознания созерцанием. В итоге 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» (инд. сансара – блуждание, круговорот), то есть не возрождается, значит, не подвергается новым страданиям, сливается с высшей мировой душой – Атманом. Достичь нирваны можно уже при жизни. Для этого нужно отрешиться от земной суетности, сосредоточиться на своей жизни, внутреннем духовном просветлении. Душа “сансара” (загрязненная) движется к нирване. Все живое стремится к совершенствованию. Переселяется не душа, а сочетание дхарм, связанное с суммой прошлых дел, причин и следствий – кармой. Душа не вечна. 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 являлась показателем морального совершенства человека. Буддизм же являлся реакцией небрахманских слоев древнеиндийского общества, согласно ему все люди равны в возможностях личными усилиями достичь нирваны. Это явилось главной причиной не только широкого распространения буддизма в Индии, но и выхода его за пределы страны. Правда, со временем это религиозное учение само подверглось некоторой трансформации в направлении отказа от чрезмерного аскетизма. В начале новой эры внутри буддизма определились два направления: хинаяна – «малая колесница», т.е. узкий путь спасения, придерживавшийся ортодоксальных основ: достичь нирваны могут только монахи-аскеты, прежде всего, путем самосовершенствования, аскетизма и отшельничества, и «махаяна» – широкий путь спасения, согласно которому нирваны мог достичь не только монах, но и любой мирянин, исполнявший моральные предписания, проявлявший сострадание к ближним, выполняющий следующие заповеди: не убивай, не кради, не лги, соблюдай целомудрие, не употребляй спиртных напитков; а также с помощью бодхисатв (букв. стремящийся к просветлению), праведников-монахов, уже вплотную подошедших к нирване, но из сострадания к людям в нее не вступившим, но помогающим другим достичь ее. Благодаря этому монастыри получали богатые пожертвования и процветали. Принципиальное отличие между хинаяной и махаяной заключается в том, что хинаяна признает путь к спасению только для монахов, которые добровольно отвергли мирскую жизнь.

Индуизм, укрепившийся в Индии в начале нашей эры, по сути, является реформированным брахманизмом. Эта религия распространена в этой стране до настоящего времени. В нее, кроме идей брахманизма, входят элементы ведической религии, идолопоклонничества и других первобытных верований. Последователи индуизма признают священство Вед, учение о сансаре, кастовое деление общества, роль брахмана (священнослужителя) как посредника. Для религиозно-философских представлений индуизма характерно учение об Атмане (человеческой душе, в которой проявляется божество) и брахмане (мировой душе), лежащая в основе мироздания и

являющаяся источником человеческих душ. Целью человеческой жизни является спасение, освобождение Атмана от природы и соединение с брахманом, что достигается выполнением дхармы, то есть, нравственных предписаний. Главным богом в индуистской религии является космическое духовное триединое начало – Тримурти – триединый бог, обладающий свойствами созидания (Брахма), сохранения (Вишну) и разрушения (Шива), при этом Шива и Вишну обладают свойством аватары (инд. аватара – нисхождение, перевоплощения божества в человека, животных, других богов). Аватарами Вишну являются Будда (что способствовало ассимиляции буддизма), Кришна. Как и в ведической религии, индуизм возвел в ранг религиозных культов земные наслаждения, поэтому многие произведения индуистской литературы, религиозные тексты, предания – сутры наполнены сексуальным смыслом. В индуизме развилось храмовое богослужение. Помимо жрецов, в храмах жили танцовщицы, музыканты, которые сопровождали шествия и процессии во главе с изображавшимися божествами.

Также, как и в религии брахманизма, кроме концепции переселения душ в другие тела, признавались такие понятия, как сансара, круговорот жизни, состоящий из переселения душ и земных жизней этих душ, карма – закон посмертного воздаяния за поступки людей при жизни, определяющий судьбу переселения души, нирвана – состояние высшего блаженства души, достигаемого путем выхода ее из круга превращений .

Особенностью древнеиндийской культуры является довольно развитая философская мысль, которая, в свою очередь, 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 тысячелетия до н.э – начале н.э. философские школы – даршаны (в пер. взгляд, видение): веданта, миманса, санкхья, ньяя, йога и вайшешика. Основой практически всех философских учений была идея о дуализме духа и материи.

Школа Вайшешика, в отличие от идеалистической школы

Веданта, известна своим атомистическим учением. Согласно этому учению, существуют 6 видов положительной реальности: субстанция, качество, действие (карма), всеобщность, особенность, присущность) и один отрицательный вид – небытие. Весь мир состоит из атомов, они вечны и несотворены. Но движущей силой физического мира является бог, действующий в соответствии с законами кармы.

Школа Санкхья опиралась прежде всего на научные познания мира. Ее сторонники различали две реальности мира: материальную и духовную. Материя, по их мнению, активна и самостоятельна, но бессознательная. Духовная пассивна, но обладает сознанием. Человек является единством чувственного, то есть, духовного, и телестного, то есть, материального. Но в телесном бытии заложено страдание. Избавиться от него можно путем подавления материального начала и возвышения духовного. Это достигается путем психофизических тренировок. Учение санкхья послужило идейной основой буддизма и обоснованием системы йога. Учение йоги направлено на достижение индивидуального пути спасения путем достижения полного контроля над чувствами и мыслями, в первую очередь при помощи медитации. Один из известных философов этого направления Начартжуна вступил с концепцией всеобщей относительности. Он же заложил основы школы логики в Индии.

Но были и отдельные философские школы, ставившие под сомнение авторитет Вед, наиболее известная из них – чарвака (локаята).

Сторонники школы Локаята (инд. loka – свет, мир) выступали против религиозных догматов и признания всемогущества богов, отрицали наличие души и признавали только тело, одаренное разумом, считали основным источником познания чувственное восприятие, отрицали загробную жизнь. Они признавали основой реальности 4 субстанции: землю, воду, огонь и воздух. Среди человеческих чувств реальными признавались только страдание и наслаждение. Отсюда вытекает главная цель, которую ставили последователи Чарваки (Локаяты) – достижение наслаждения.

Древнейшая письменность, относящаяся к хараппской цивилизации (III тыс. до н.э.), была иероглифической, она представлена главным образом символами на печатях, но до

настоящего времени не расшифрована. С приходом ариев в конце II начале I тысячелетия до н.э. была разработана ведическая письменность, так называемый санскрит, что означает очищенный, переработанный язык. Ученый брахман Панини, живший в V-IV вв. до н.э., разработал грамматику санскритского языка. Но до нас дошли только письменные тексты, разработанные в V-III вв. до н.э. Они основывались уже на слоговом письме, более легким, чем иероглифическая письменность, основанная на 50 знаках, из них 12 гласных. Писчим материалом служили высушенные пальмовые листья, которые затем связывали в пучки бечевками или же реже березовая кора. Эти записи включали в себе священные тексты Вед, комментарии к ним, позднейшие памятники литературы. Веды состоят из гимнов, молитв, заклинаний, песнопений. В них впервые делается попытка философского осмысления окружающей человека среды, однако основное их содержание сакральное. Древнейшая часть вед – самхиты (гимны). Самхиты, в свою очередь, состоят из четырех сборников, самый ранний из них – Ригведа. Он датируется примерно XV столетием до н.э. Вторая часть Вед – брахманы. Она представляет собой сборник ритуальных текстов, основа религии брахманизма. Третья часть Вед – ориньяки («лесные книги») – правила поведения для отшельников. Четвертая часть Вед – упанишады – толкования текстов вед, своего рода философская часть, возникшая около тысячи лет до нашей эры. Познание подразделяется в Упанишадах на 2 уровня: низшее и высшее. На низшем уровне можно эмпирически познавать окружающую среду. Но это знание неполное. Высшее – это познание истины, то есть духовного абсолюта, его можно приобрести только с помощью мистической интуиции. В области этики Упанишады проповедуют пассивно- созерцательное отношение к миру, высшим счастьем провозглашается избавление души от всяких мирских привязанностей и забот. Именно в Упанишадах впервые высказывается концепция переселения душ (сансара) и воздаяния за прошлые действия (карма).

К более поздним литературным произведениям 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 – Пандавов и Кауравов за царский трон. Пандавы побеждают, но уходят в Гималаи, чтобы стать отшельниками. В законченном виде это

произведение составило 18 книг, около 100 тыс. двустиший (шлок). Кроме основного сюжета, в это произведение включены и тексты философского содержания, многие из них повтояют основные положения, изложенные в Упанишадах. Наибольший интерес с этой точки зрения представляет одна из книг “Махабхараты” – “Бхагават-Гита” (божественная песнь). В отличие от Упанишад, где философские суждения отражены отрывочно, в виде отдельных высказываний или суждений, здесь изложены более цельные философские трактовки. Основу произведения составляет учение о пракрите (материи, природе) как источнику всего бытия и чистом духе – Пуруше (другие названия Брахман, Атман). Весь мир состоит из этих двух противоположных начал. В “Бхагават-Гите” изложены положения о соотношении пракрити и природы человека; о трех началах, заложенных в человеке, своего рода генах – тамас – инертное начало, раджас – деятельное начало и саттва – возвышающее, просветленное, сознательное начало, их символами являются три цвета: черный, красный и белый; о нравственном законе (дхарме), о совершенствовании сознания путем отрешенности от страстей и желаний, непривязанности к земному – йоги.

«Рамаяна» («Путь Рамы») меньше по размеру. Она состоит из 7 частей, 24 тыс. двустиший и повествует о похождениях царевича Рамы, его борьбе с демоном Раваном и освобождении жены Ситы, избавлении им людей от жестокого правителя.

К второй половине I тысячелетия до н.э. относятся и такие памятники древнеиндийской письменности, как «типитака» («три корзины») и «джатаки». В первой корзине (своде) помещались правила для буддийских монахов и их общин, во второй – изречения, проповеди Будды и предания о его жизни, в третьей – философские толкования буддийских канонов. Проповеди Будды затем приобрели форму «джатак» – поучительных историй, изложенных как рассказы Будды о прошлых перерождениях. Часть из них легли в основу сборника басен и притч «Панчататра». Другая часть материалов основана на фальклоре.

В эпоху индуизма (III-IV вв. н.э.) начали создаваться пураны – истории о прошлом. В них, кроме описаний о деяний богов, включены сведения по астрономии, медицине, географии. К этому времени – V-IV вв. до н.э. – относится и творчество известного

поэта и драматурга Калидасы.

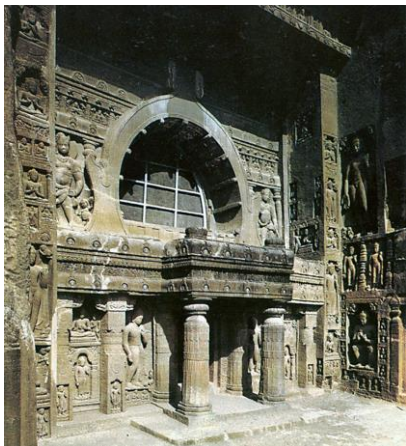
Кроме мифических и эпических произведений, сохранились также отдельные экземпляры юридической литературы: “Законы Ману”, созданные в конце I в. до н.э – начале нашей эры, эдикты царя Ашоки (III в. до н.э.)

Открытия древних индийцев в области точных наук, медицины оказали существенное влияние на развитие арабской науки и через нее – и европейской. Впервые в Индии появилась десятичная система счисления с применением нуля, разработано учение о дробях, которые были заимствована арабами, а от них другими народами. Именно индийские ученые, из них наиболее известен математик Арьяпхата (V-VI вв. н.э.) разработали арифметические правила, теории чисел и тригонометрии. Первые задачи на полные квадратные уравнения также выполнены Арьяпхатой. Он же предложил оригинальное решение линейного уравнения с двумя неизвестными, которое близко к современным методам решения. Арьяпхата выдвинул также идею о вращении земли вокруг своей оси, чем вызвал недовольство жрецов. Была разработана алгебра, понятия “цифра”, “синус”, “косинус”, “корень” впервые появились именно в Древней Индии.

С древности в Индии разрабатывалась аюрведа – наука о долголетию, которая сочетала приемы фито, психотерапии, диетологию. На этой науке основывается популярная сегодня тибетская медицина. На высоком уровне находилась и хирургия: известно, например, о трехсот операциях, которые могли делать древнеиндийские врачи. Древнеиндийские химики добывали соляную, серную, азотную кислоты. Уже в V веке до нашей эры индийские астрономы пришли к выводу о шарообразности Земли.

Архитектура и изобразительное искусство. В древности сооружения в основном строились из дерева, поэтому не сохранились. Камень начал применяться в строительстве в первые века нашей эры. Архитектура древней Индии в основном представлена культовыми сооружениями, среди которых наиболее известны буддийский монастырь в Санчи, скальные храмы в Аджанте, Эллоре, Карли. Последних (их называли чайтьи) насчитывалось около 200. Они высекались из скального монолита, при этом одновременно из этого монолита высекались статуи, барельефы и др. Пещерный храм в Карли (I в. до н.э. – I в. н.э.)

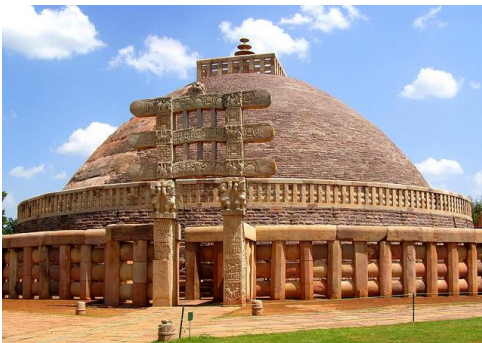
имеет почти 14 м. в высоту, 15 м. в ширину и около 41 м. в длину. Здесь находится большое число скульптур. Пещерный храм Шивы в Эллоре находится на глубине 33 метров, его длина 87 метров, все статуи, рельефы, детали высечены из единого скального монолита. Многие храмы сооружены в виде ступ, сферических куполов, символизирующих небо,

перевернутый цветок лотоса. Внутри ступ находились реликварии (волос Будды, зуб Будды и т.д.). Снаружи ступы украшались рельефами, изображениями Будды. Наиболее известна большая ступа в Санчи, сооруженная во II-I вв. до н.э. С четырех сторон света ее окружают резные каменные ворота с изображением сцен из буддийских легенд. Верующие поклонялись ступе, обходя ее слева направо.

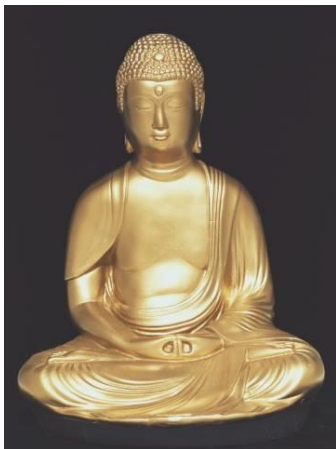
Скальный храм в Аджанте

Одним из направлений архитектуры и скульптуры стали каменные стелы или стамбхи, покрытые рельефом, высеченными изречениями, законами (например, законы царя Ашоки). Чаще всего скульптуры полукруглые, растающие спиной в стены, но имелись и объемные. Скульптура в основном представлена изваяниями Будды в монашеской одежде в виде красивого молодого человека. К числу особых изобразительных приемов относятся отдельные черты святого: длинные мочки ушей, бугор мудрости на темени. Лотос в руках Будды символизирует мудрость, обе ладони сближены – вращение колеса сансары ладони на коленях, открытые вверх – Будда приглашает довериться ему,

Ступа в Санчи

ладони, поднятые вверх – Будда открывает истину. В ранний период возникновения буддизма изображения Будды почти не встречались. Их заменяли цветы лотоса, священные деревья смоковницы, колеса со спицами как символ бесконечности, наконец, следы Будды. Массовые скульптурные и другие изображения святого связаны с распространением этой религии.

Статуя Будды

Живопись древней Индии почти не сохранилась, но о ее высоком уровне можно судить по росписям храмов Аджанты, раскрывающим сюжеты из жизни Будды, мифологические темы, сцен из повседневной жизни. Храмовый комплекс в Аджанте высекался в скале древними мастерами на протяжении 150 лет. Здесь было создано 29 пещерных храмов,

Роспись в храме Аджанты

потолки и колонны в них были 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, одно из центральных мест в которой проблемы духовной сущности человека, его место в мироздании. Они заложили основы точных наук, которые впоследствии были творчески развиты другими народами.

Культура древнего Китая. Китайская цивилизация возникла в бассейне р. Хуанхэ в III тысячелетии до н.э. Название страны произошло от наименования племени Катаев, другое название кидань, завоевавших в X-XI вв. до н.э. северную часть империи или же от тюркского kutan «срединный». Сами китайцы называли ее

Чжэнь-Дань (Восточная заря), Чжун-Хуа (Срединный цветок), Чжун-Го (Срединная империя), чаще – Тань-Ся (Поднебесная империя). Эти названия отражают представление китайцев об особом покровительстве со стороны верховного божества – неба и о расположении Китая в “центре Вселенной”. Уже в VI-V тысячелетиях до нашей эры возникают первые поселения людей, а в III-II тысячелетиях до нашей эры Китай был обширной страной с довольно развитым земледелием, торговлей. Китайцы умели строить дома, крепости, дороги, совершали морские путешествия.

Государственность в Китае была создана еще в XVI в. до н.э. Этот период по наименованию одного из племен получил название династии Шан (соседи иногда употребляли термин Инь, XVIII-XII вв. до н.э.). В XII в. до н.э. государство Шан было завоевано соседним союзом племен Чжоу. Династия Чжоу просуществовала до VII в. до н.э, после чего на протяжении пяти веков длился период «многоцарствия» и эпохи «воюющих царств». В III в. до н.э. установилась династия Цинь. От этого наименования произошло западноевропейское название Китая – China. Поскольку Цинь (его настоящее имя Ин Чжэн) был первым правителем циньской династии, он приказал называть себя Шихуанди – “первый высочайший император”. Император Цинь-Шихуанди путем массового террора создал централизованную империю. К примеру, когда участилась критика его действий, по его приказу были сожжены все книги и живьем закопаны в землю 460 ученых. Вскоре после его смерти власть перешла к династии Хань. После восстания «желтых повязок» страна распалась на северную и южную части (период Северных и Южных династий). С III по VI вв. н.э. продолжался период «трехцарствия». Очередное объединение произошло в VII в.н.э. и на протяжении шести веков здесь правили две династии: Тан и Сун, пока в XIII столетии страну не завоевали монголы.

Как и в других древних восточных цивилизациях, культура древнего Китая отличалась консерватизмом, самобытностью, духовностью, относительной автономностью. В значительной мере самобытность и автономность китайской культуры была определена географическим положением Китая, его изолированностью от других развитых цивилизаций, прежде всего Египта, Месопотамии и Индии, которые были отделены не только большими расстояниями, но и труднопроходимыми горами, пустынями и

джунглями. Отсюда исходит мировоззрение китайцев: мир – это Поднебесная империя, окруженная “варварами четырех стран света”. Особенностью древнекитайской культуры являлся также относительный синкретизм, то есть, слияние различных видов искусства. В отличие от рациональной западноевропейской и ближневосточной с ее мистицизмом культур в Китае “мерой всех вещей” был не человек, а природа с ее бесконечностью и непознаваемостью. В древнекитайской классической культуре преобладала духовность, хотя и материальная культура, в частности, архитектура, поражает своей самобытностью и оригинальностью, было развито и декоративно-прикладное искусство.

Древнейший период китайской культуры относится к IV – II тысячелетиям до нашей эры, а ее очагами была местность в бассейне реки Хуанхе. Здесь уже в IV тысячелетии до нашей эры возникла древнейшая культура Яншао. Керамические сосуды, характерные для этой

Сосуд Яншао

культуры, напоминают греческие амфоры, они украшены разноцветным орнаментом. В III тысячелетии до нашей эры возникла Луншанская культура, характерная изящной монохромной керамикой. Во II тысячелетии до нашей эры, во время существования шаньского (иньского) племенного союза, появились первые памятники письменности на гадательных костях, панцирях черепах. В это время формировалась государственность, велось строительство дворцов, гробниц, закладывались основные религиозно-философские представления. Правитель в то время назывался «Ван» – сын Неба, верховного божества, и только в III веке до нашей эры появился титул императора. Относительно рано китайцы освоили производство предметов материальной культуры из бронзы, перешли к ирригационному земледелию. К этому времени относится и зарождение духовной культуры древних китайцев, формирование

их религиозно-мифологических представлений, возникновение культа священных предметов, предков, создаются мифы об образовании мироздания и преобразовании его через некую субстанцию, состоящую из мельчайших частичек. Более легкие и светлые частицы «ян» поднялись вверх и образовали небо, более тяжелые и темные «инь» опустились вниз и образовали землю. «Ян» ассоциировалось с мужским началом, «Инь» с женским. Жизнь является результатом слияния “Ян” и “Инь”, она заключается в постоянном чередовании света и тьмы. В результате их взаимодействия родились 5 стихий, 5 состояний погоды, 5 видов зерна, 5 благ, 5 цветов, 5 добродетелей, появились вода, огонь, дерево, металл, затем различные предметы и вещи, наконец, животные и человек. Таким образом, любой предмет, организм человека содержат в себе «ян» и «инь». Другими словами, здесь имеют место зачатки натурфилософии. Нарушение гармонии и равновесия между этими частицами ведут к природным катаклизмам, разрушениям предметов, в живых организмах – к болезням. На этом принципе и построена китайская медицина, целью которой с помощью иглоукалывания или прижигания различных точек на теле человека является уравновешивание «ян» и «инь».

В Китае «вечным камнем» и предметом религиозного культа считался зеленый нефрит. Изделия из этого камня использовались для увековечивания памяти предков. Из нефрита изготавливались монеты.

Согласно китайской мифологии из куриного яйца родился Пань-Гу, который 18 тысяч лет рос и его дыхание стало ветром, голос громом, глаза солнцем и луной, кровь – реками, плоть почвой, а после смерти насекомые – паразиты на теле – стали людьми.

Классическая древнекитайская культура получила наибольшее развитие во второй половине I тысячелетия до н.э. и первой половине I тысячелетия н.э.

Философская мысль начала развиваться в Китае в I тысячелетии до н.э. В середине I тысячелетия до н.э. были известны 4 философские системы: конфуцианство, даосизм, моизм и легизм, причем первые две были основополагающими в китайской философии, а конфуцианство – также в государственной и общественной жизни. Подобно индийской цивилизации, в Китае религия и философия тесно переплелись, например, философские

концепции Конфуция вскоре приобрели облик государственной религии, другая главенствующая философская система даосизма основывалась на религиозных течениях.

Основные положения учения Конфуция (Кун-Фу-Цзы, 551 – 479 гг. до н.э.), странствующего проповедника из царства Лу записаны его последователями и опубликованы в книге «Лунь-юй» (Беседы и суждения). В центр своей философии Конфуций поставил жестко установленные морально-этические нормы (ли) для человека как члена общества. Причину всех невзгод и беспорядков в обществе он видел в упадке нравственности людей, считая, что основными добродетелями человека являются верность, послушание, почитание родителей (принцип “сяо”) и старших, преданность правителю. Основа общества – семья в широком смысле слова. Непосредственно в семье глава должен мудро руководить и заботиться о младших, младшие же должны следовать принципу сяо: беспрекословно подчиняться и почитать старших и предков. Конфуций призывал обладающих властью следовать принципу “жень”, то есть, быть гуманными. Но это относилось прежде всего к «благородным мужам (цзюнь-цзы)», качествами которых, кроме упомянутого принципа, согласно учению философа, должна быть верность долгу, почтительность к вышестоящим, строгое соблюдение традиций и обрядов. Согласно конфуцианской концепции “благородный муж” становится таким не по происхождению, а благодаря нравственным качествам. Другими словами, каждый человек может стать “благородным мужем”, если будет стремиться к самосовершенствованию, освоит три ступени: поэзия, ли-этикет, музыка. Ранее “благородные мужи” установили справедливые законы, которые народ неукоснительно исполнял. Позже правители и подданные отошли от древних традиций и это стало причиной падения морали и упадка государства. Конфуций считал необходимым возвращение к традициям древности, чтобы возродить мораль в обществе. Важной частью учения Конфуция был культ предков, их почитание. Но, с другой стороны, «ничтожный человек» не только недостоин с точки зрения морали, но и низкий по своему социальному статусу и происхождению. Ему чуждо понятие долга, он стремится только к собственной выгоде. В конфуцианстве отождествляются понятия семьи, общества и государства. Государство, с точки зрения конфуцианства,

уподобляется человеческому телу. Центр страны – ее сердце, периферия – конечности. Сердцем страны и космоса является император. Власть и государство имеют божественное происхождение, установившийся порядок, в том числе и социальное неравенство, незыблемы и установлены свыше. Конфуцианское учение исходило из концепции сознательной воли Неба и священном характере власти земного правителя как сына Неба. Небо разделяет людей на “управляющих”, “благородных мужей”, и “управляемых”, состоящих из “низкого презренного люда”. Государство – тоже своего рода семья: император должен мудро руководить и заботиться о подданных, подданные же беспрекословно ему подчиняться. “Император, – указывал Конфуций, – это отец народа, а народ – его дети”. Но, как и старший в семье, глава государства обязан заботиться о подчиненных, быть примером морального поведения, действовать прежде всего в интересах народа. Одновременно император как сын неба должен выполнять волю Отца – Неба. Эти положения импонировали установлению социального порядка в империи, возможно, это стало одной из причин тому, что учение Конфуция легло в основу государственного управления в Китае, стало государственной религией, а сам философ был канонизирован как святой. Основная особенность и заслуга этого учения – стремление совместить государственные и общечеловеческие отношения на принципах морали и нравственности. Чиновники и люди, приближенные к власти или осуществляющие ее, считал Конфуций, должны быть образованными и подавать хороший пример народу. Самое важное, учил мыслитель, – это владеть пятью добродетелями: благожелательность, справедливость, соблюдение приличий, мудрость и искренность.

Почти одновременно с конфуцианством, на рубеже VI-V вв. до н.э. возникло другое религиозно-философское учение – даосизм. Основоположителем его был Лао-Цзы («Престарелый философ»). Согласно легенде, Лао Цзы (Ли Эр, Ли Боян, Лао Дань) родился в 604 в. до н.э. в царстве Чу. Уже в преклонном возрасте он отправился на восточную границу государства, где один из командиров пограничных войск, заинтересовавшись его взглядами на жизнь, предложил написать книгу о мире и человеке. Так была создана важнейшая книга даосов «Даодэцзин» (Книга о Дао и Дэ,

другими словами, книга о пути и добродетели), в которой изложены основные положения учения философа. Суть их в существовании единого закона Дао, что означает путь, которому подчинен мир. Изменить его нельзя, можно лишь познать и этим облегчить свою жизнь, понять ее смысл и счастье. Дэ (“благодатная сила”) является тем выражением Дао, которое придает энергию всему миру, преобразует его. Человек должен слиться с Дао, что возможно через «У-вей», то есть, недеяние. Человек, считал Лао-Цзы, должен лишь следовать предначертаниям Дао, то есть, покоиться на собственных природных ритмах, вмешательство в миропорядок бесполезно, кроме того, нужно осознать опасность подобного вмешательства. Если же не пытаться изменять Дао Вселенной, оно само приведет к гармонии. Мудрый правитель избегает новшеств в управлении, в этом случае в стране сохраняется спокойствие. Общество развивается гармонично. Социальным идеалом древнего даосизма был возврат к “естественному” первобытному состоянию и равенству. Даосы отрицательно относились к социальному угнетению, осуждали войны, выступали против богатства и роскоши знати, в религиозной сфере – против обожествления неба, отвергали культ предков, жертвоприношения. Последователи даосизма разработали также учение о возможном бессмертии человека, что придавало этому учению немалую популярность. Согласно даосского учения, внутри человека борются светлое мужское начало “инь” и темное женское “янь”. Организм является скоплением божественных космических сил. Необходимо усилить духовные, божественные силы, чтобы они преобладали над материальными элементами и тогда человек приобретет бессмертие. Идея бессмертия, таким образом, заключается в достижении долголетия с помощью сохранения жизненной энергии и правильного питания (диета, дыхательная гимнастика, психофизические тренировки, высокая нравственность, прием эликсиров и т.д.). Даосизм призывал к слиянию с природой. Мир, по даосской философии, совершенен, нужно не пытаться его перестраивать, а действовать в соответствии с ритмами природы или Неба, где господствует закон Дао. На основе этой философской концепции в начале нашей эры возник религиозный даосизм, суть которого заключалась в утверждении, что жизнь – это иллюзия, смерть – это возвращение к Дао, к бессмертию души. В рамках

даосизма развивались алхимия, где главной задачей был поиск не философского камня, а «пилюль бессмертия», элексира молодости, йога, медитация, а также магия. Постепенно даосизм становится религией угнетенных. Восстание “желтых повязок” ставило целью замену существующего правления царством Великого Равенства. Руководитель восстания даосский маг Чжан Цзюе и его сторонники провозгласили, что будет покончено с эрой “синего неба”, символом зла, и начнется эра “желтого неба”, которая принесет радость людям.

Даосизм был направлен, с одной стороны, на ограничение произвола власть имущих, с другой, призывая следовать естественному ходу событий, проповедовал пассивность,

В горных районах Китая действовала другая даосская секта во главе с Чжан Лу, которая добилась определенной автономии – “государства даосов”.

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. Они готовы были жертвовать собой ради общего блага и справедливости.

Сторонники же философского учения легизма (школа закона), наоборот, требовали усилить жесткое административное управление государством. Создателем этого учения считается Шан Ян (390–338 гг. до н.э.), главный министр Циньского государства. В своей работе “Книга правителя области Шан” он отстаивал необходимость строгих законов и наказаний, выступал против просвещения, считая, что грамотными людьми сложнее управлять. Впоследствии легисты слились с конфуцианцами.

В I в.н.э. из Индии в Китай стали проникать идеи буддизма. Буддисты смыкались с последователями даосизма в идее о возможности достижения бессмертия путем отказа от радостей жизни, подавления желаний, следования путем, предначертанным Буддой. Тогда 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. Следуя по нему, человек может достичь нирваны только с помощью Бога, в которого постепенно превратился сам Будда.

Таким образом, общим в религиозно-философских учениях

Китай было следование традициям, пассивность, формирование культа послушания. Для религии древнего Китая свойственны отсутствие единого Бога. Здесь не выработан пантеон 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. Например, раскопаны огромные гробницы знатных людей со множеством предметов и сотнями останков принесенных в жертву рабов. Характерен также тотемизм, изображения тотемных животных. В мифологии прослеживается, кроме того, культ плодородия. Немалое значение в духовной культуре китайцев занимали этико-ритуальные нормы повседневного сознания, более известные в настоящее время как “китайские церемонии”.

Письменность и литература, научные достижения древнего Китая. Уже в III тысячелетии до н.э. в Китае появились первые пиктограммы. В эпоху династии Шан, в XIV – XI вв. до н.э., в стране существовала достаточно развитая иероглифическая письменность, насчитывающая более 2 тысяч иероглифов, а к началу нашей эры число знаков уже достигло 18 тысяч. Унификация иероглифического письма была осуществлена в III веке до нашей эры, в эпоху Цинь и Хань. Иероглифы располагались в колонках. Первоначально знаки выцарапливались на камнях, костях животных, панцирях черепах, ритуальных бронзовых сосудах, затем кисточками стали писать тушью на деревянных дощечках, которые затем скреплялись шнурком. С III в. до н.э. писчим материалом стал служить шелк, причем уже в это время китайцы стали осваивать технику печати книг с деревянных матриц с текстом или рисунками. В II в. н.э. в Китае была изобретена бумага, что дало мощный толчок к увеличению количества книг. В XI в. Бел Шэн изобрел наборную печать. Появились библиотеки. Однако доминирующим оставалось рукописное письмо – каллиграфия, которая одновременно была и частью изобразительного искусства китайцев.

В начале I тысячелетия до н.э. в Китае появились школы, а к середине I тысячелетия до н.э. система образования стала уже

достаточно развитой. На протяжении столетий основу китайской системы образования составляли философские концепции Конфуция. Каждый человек мог стать государственным служащим, но для этого нужно выдержать трехступенчатый экзамен. От чиновников требовалось доскональное знание работ древних мыслителей и прежде всего учения Конфуция, умение рассуждать на философские темы, сочинять стихи и т.д.

В 136 г. до н.э. в Китае начало функционировать Тайсю – высшее учебное заведение, примерно в 120 году до н.э. – музыкальная палата “Юэфу”. Существовала своего рода академия наук – Ханьлинь. В то же время система управления, культура в Китае подавляли человеческую индивидуальность. Все должно подчиняться этикету, существующим нормам. Лишь в литературе порой проявлялось свободомыслие, за что иногда поэты подвергались наказаниям, вплоть до изгнания из страны.

Древнейшими памятниками литературы являются «Ши-цзин» (Книга песнопений») и «И-цзин» («Книга перемен», в которые вошли циклы песен, гимнов, «Шу-цзин» – древняя история, «Ки-цзин» – книга церемоний – 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, о формах верований. Создание “Книги перемен” связывают с именем правителя древнего Китая Фу-Си. Основным направлением литературы была поэзия, которая получила особое развитие в IV–XI вв. н.э. В IV в. до н.э. был широко известен поэт Цюй Юань, который поднимал в своих произведениях проблемы нравственности, в III в. н.э. – поэт Сун-Юй, воспевавший любовь и радости жизни.

В ханьскую эпоху появилась историческая литература. Основателем этого жанра стал ученый, писатель Сыма-Тянь, который во II в. н.э. создал «Исторические записки» – 130-томную историю Китая. По другому она называется “Тайшицизи” и состоит из пяти разделов: 1) описание древней истории Китая, 2) хронология правлений императоров, 3) этнографическое, географическое и экономическое описание Китая, 4) биографические описания наиболее известных личностей, 5) описание отдельных народов, входящих в китайскую империю.

Основателем китайской поэзии считается Цюй Юань (IV–

III вв. до н.э.). Популярным поэтом в начале нашей эры был также Тао Юань Минь (365–427). «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.

старинный китайский компас

Центральное место в системе знаний получили астрономия, геометрия, математика. Уже в первом тысячелетии до нашей эры в городе Чжоугуне существовала обсерватория. Китайцы имели представление о планетах Солнечной системы, открыли пятна на солнце, высчитывали время затмения солнца, уже в V в. до н.э. ими был составлен первый в мире звездный каталог на 800 звезд, а в III в. до н. э. впервые описали солнечные пятна, а в I в. н.э. астроном Чжан Хэн описал 2500 звезд, 320 созвездий, создал карту звездного неба и звездный глобус, выдвинул теорию безграничности Вселенной. Китайские ученые вычислили время года – 365, 25 дней.

Китайские ученые рассчитывали свойства прямоугольного треугольника, использовали десятичные дроби и отрицательные числа, составляли системы уравнений с двумя и тремя неизвестными, могли вычислять отношения длины круга и его диаметра. Вышедший в I в. н.э. научный труд «Математика в 9 главах» суммировал накопленные в этой сфере знания. В

Уже в древний период, во время династий Шан и Чжоу, китайцы достигли значительных успехов в науке. Они первыми стали изготавливать шелк, изобрели бумагу и книгопечатание, фарфор, лак, порох, ракеты, водяную мельницу, магнитный прибор, прообраз компаса, первый в мире сейсмограф.

математике китайцы первыми ввели отрицательные числа.

Начиная с I тысячелетия до н.э., китайские врачи разработали метод лечения иглоукалыванием и прижиганием. В фундаментальном труде «Хуан-динейцзин», подготовленном в середине I тысячелетия до н.э., подробно изложены сведения об анатомии и физиологии человека, раскрыты способы лечения многих заболеваний. В медицинских трактатах II в. до н.э. изложены рекомендации по лечению 52 болезней. В Древнем Китае впервые врачи стали проводить хирургические операции с применением наркоза. Ученый, врач Чжан Чжунцзин во II в. н.э. разработал метод диагностики по пульсу.

Архитектура и изобразительное искусство. Архитектура Китая интересна и своеобразна. В древности она была преимущественно деревянной, поэтому памятников этого вида искусства до нас дошло крайне мало, но уже в I тысячелетии до н.э. китайцы научились строить здания в несколько этажей с многоярусной крышей, с четко обозначенным карнизом и поднятыми вверх краями крыш (для отталкивания злых духов, по верованиям, или же чтобы не препятствовать доступу света в помещение). Здание с несколькими крышами, одна над другой, свидетельствовали о знатности владельца. Такие многоэтажные башни назывались пагодами. Этот тип строений стал доминирующим в стране. Наиболее известной является пагода в г. Сиань (VII в.н.э.) – Даяньта «Большая пагода диких гусей» – семиэтажное, высотой 60 м, строение. Расположенная на фоне горной гряды, она высится над окрестным ландшафтом и видна издалека. Квадратная в плане, Даяньта состоит из равномерно суживающихся кверху и повторяющихся одинаковых ярусов и соответственно уменьшающихся окон, расположенных по одному в центре каждого яруса. Все это создает иллюзию еще большей высоты пагоды. Другие пагоды состоят из шестигранных или восьмигранных

Пагода в г. Сиань

ярусов, разнообразных по орнаменту: глазурованные плиты или узоры из кирпича и камня. Независимо от размера, от монументальных пагод до миниатюрных павильонов, древние зодчие стремились вписывать строения в окружающий массив, чтобы не нарушать природной гармонии. Характерной чертой китайских архитектурных композиций являются выгнутые висячие мосты.

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

Великая китайская стена

сооружались из камня, серого кирпича, внутрь засыпалась земля. Через равные промежутки были возведены сторожевые башни. Стена являлась мощным оборонительным сооружением для защиты от внешних врагов и одновременно могла служить дорогой. Наряду с Китайской стеной вторым памятником материальной культуры, получившим мировую известность, стал Великий канал – сложное гидротехническое сооружение с приспособлениями для перекачивания и очищения воды.

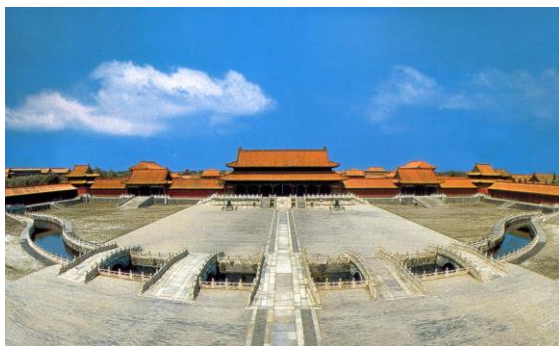
Строительство каменных и

кирпичных зданий

Великий канал

развернулось в период династий Цинь и Хань. Они отличались монументальностью. Например, центром древнейшей части

современного Пекина является огромный “Императорский город”, замкнутый кольцом стен с мощными воротами. Внутри его располагался “Запретный город”, вход в который позволялся только избранным. Это был целый ансамбль зданий, широких площадей, каналов, облицованных белым мрамором, дворцов и т.д. Центральный зал императорского дворца, построенного в III в. до н.э., до настоящего времени это сооружение не сохранилось, известно нам по описанию Сыма-Тяня, вмещал более 10 тыс. человек, а всего в конце III в. 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. Самый грандиозный и наиболее сохранившийся дворцовый ансамбль, известный в настоящее время как “Пурпурный запретный город”, был построен в более позднее время. Он занимает площадь 72

Запретный город

гектаров и состоит из нескольких десятков дворцов различной. Главными сооружениями являются три здания: Тайхэдянь (Павильон высшей гармонии), Чжунхэдянь (Павильон полной гармонии) и Баохэдянь (Павильон сохранения гармонии). Расположенные на восьмиметровых платформах, выстроенные из белого мрамора, они отличаются нарядностью, яркостью, легкостью в сочетании с простотой и ясностью форм. Это впечатление усиливают лакированные красные колонны, укрепленные на платформах, и многоцветные кронштейны, служащие опорой всей конструкции. Колонны являются опорными конструкциями, они соединены легкими стенами, состоящими из ажурных деревянных перегородок. Торжественность подчеркивают резные террасы.

Конфуцианские монастыри состояли обычно из трех зданий, ориентированных в северо-южном направлении. Стены их были красного цвета. Внутри здания устанавливался алтарь и табличка с

надпись: “Местопребывание духа Величайшего Мастера Кон-Фу-Цзы”.

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 век нашей эры приходится расцвет изобразительного искусства. Живопись носила религиозный характер, но со временем усилились светские мотивы, причем основное внимание, в отличие от других стран, художники уделяли природе, человек являлся как бы маленькой частицей ландшафта. Это прежде всего картины

жанра «цветы-птицы», «горы-воды», «растения-насекомые», исполненные тушью на шелке, часто изображались пейзажи, при этом художники стремились передать изменяющееся состояние природы, причем вид открывался как-бы с

высоты, что позволяло дать широкую панораму *Жанр картин “Цветы – птицы”* картины. Иногда на пейзажной картине могла быть, например, следующая каллиграфическая надпись: «Весной озеро Сиху совсем не то, что в другие времена года». Или же, например, у изображения бамбука: “Свежий ветер выявляет нескгибаемость бамбука”. Существовали картины и с изображением людей, чаще всего, на фоне пейзажа. В отдельных изображенных растениях воплощался космос. Цвет – олицетворение солнечного начала. Чашечка цветка, изображаемая несколькими точками, воплощала три сущности: небо, землю и человека. Цветок олицетворял 5 первоэлементов, поэтому изображался с пятью лепестками. Например, цветы бамбука, сосны, хризантемы символизировали благородные качества характера личности, пиона – человеческую красоту. В представлении китайцев цветы такие же живые, как и люди. Своеобразием китайского искусства является его синкретизм:

живопись не отделялась от каллиграфии. В итоге в изобразительном искусстве возник уникальный жанр живописи.

В основе китайского изобразительного искусства лежит линия, то есть, четкий рисунок, исполненный чаще всего тушью. Сочетание поэзии, каллиграфии и живописи, свойственное также для китайского искусства, получило название “Вэньжэньхуа – живопись ученых”.

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.) в провинции Сиань помещено целое войско из тысяч терракотовых фигур воинов, каждая из них в человеческий рост, обладает индивидуальными чертами лица, многие были вооружены настоящим, не каменным или глиняным оружием. Остается загадкой технология изготовления этого древнего оружия. Оно сделано из бронзы, которая сохранила остроту и блеск на протяжении более 2000 лет. Блеск придавало хромосодержащее покрытие, хотя в настоящее время такой метод хромирования стал

впервые использоваться в Германии только в 1920-х годах.

Правда, большинство оружия ранее похищено или мародерами или во время восстаний, когда их участникам требовалось оружие для борьбы. Многие фигуры изображены в динамике: кто-то мечом отражает

Гробница императора Цинь-Шихуанди атаку, кто-то натягивает тетиву лука, чтобы пустить стрелу. Нижняя часть фигур сделана из массивной обожженной глины для большей устойчивости, верхняя часть туловищ полая. Обжиг фигур длился несколько дней при постоянной температуре не ниже 1000 градусов Цельсия, в результате глина, из которой вылепливали воинов, становилась прочной, как камень. Это захоронение с терракотовой армией было открыто совершенно случайно крестьянами при рытье колодца в

1974 г. Раскопки ведутся до настоящего времени. В целях сохранения этого уникального памятника древней китайской культуры в настоящее время над терракотовой армией сооружен павильон со сводчатым потолком

Наряду с великой китайской стеной и большим каналом терракотовая армия Цинь-Шихуанди относится к наиболее грандиозным памятникам культуры древности.

Разнообразно декоративно-прикладное искусство китайцев. Еще в III тысячелетии до н.э. они научились изготавливать разноцветную керамику, в том числе тонкостенные черные кубки и чаши. Во II тысячелетии до н.э. китайцы освоили технику литья бронзовых сосудов с различными изображениями животных и птиц.

В захоронении императора Цинь-Шихуанди найдены, кроме терракотовых солдат, небольшие бронзовые колесницы спряженными лашадьми размером в половину натуральной величины. Удивительно то, что каждая из них состоит из 3000 мельчайших деталей, причем каждая деталь отлита или выкована, тщательно отшлифована и отполирована. Колесницы украшены вставками из золота и серебра.

В I тысячелетии до н. э. китайцы изготавливали фарфор, различные лаковые изделия, выплавляли лучшее на то время в мире железо. Изделия декоративно-прикладного искусства постоянно совершенствовались. Например, фарфор эпохи династии Сун (первое тысячелетие нашей эры) отличался декоративной глазурью белого, голубого цвета, или светло-зеленого оттенка. В эпоху династии Мин (XIII – XV вв. н.э.) уже декорировался синим кобальтом, затем появилась глазурь “бычья кровь”, французское название фломбэ – темно-вишневый цвет с голубовато-фиолетовой дымкой.

Китайский фарфор

Развивались музыка и театр. Уже во II тысячелетии до н.э. китайцам были известны более двух десятков музыкальных

инструментов. В I тысячелетии до н.э. музыка носила в основном развлекательный характер. Во II в. до н.э. была создана придворная музыкальная палата “Юэфу”, в которой велась подготовка музыкантов для музыкального сопровождения всех церемоний. На рубеже нашей эры в Китае появились исследования о музыке, наиболее известен трактат “Книга о музыке”.

Музыка сопровождала и все театральные представления: театра кукол, театра теней, музыкально-драматические программы. Театральное искусство в Китае объединяло танец, пение, речь, представление и акробатику. Музыка занимала особое место в системе обучения. “Слова могут обманывать, люди могут притворяться, только музыка не способна лгать” – так определяли китайцы социальную сущность музыки.

Таким образом, уже с глубокой древности в Китае стала складываться оригинальная, самобытная, высокоразвитая культура, важное место в которой занимали практическая философия, наука, которая дала миру важные открытия и изобретения, своеобразное высокохудожественное изобразительное искусство. В целом для китайской, как и для других восточных культур, свойственен традиционализм. Преобладала духовная культура, причем для нее характерен синкретизм, то есть, невозможность в чистом виде выделить искусство, письменность, философию, религию и т.д. Основу духовной жизни составляла этика, направленная на духовное совершенствование человека. Особенностью культуры Китая является также соблюдение иерархии, подчинение младших старшим, почтительное отношение к авторитетам (правители, мыслители, боги). Это способствует упорядочности социальных отношений.

Культура древних племен Америки. О древнейших цивилизациях Америки стало известно только в XIX веке, когда в непроходимых джунглях были открыты старые заброшенные города, свидетельствующие о высокой культуре древних поселенцев. Это были племена ольмеков, которые сменили культуры тольтеков, теотиукана. Постепенно определились две культурные зоны – Мезоамерика или срединная Америка, 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, судьбы; Кетцалькоатль – пернатый змей, бог ветра, покровитель знания и Уитцилопочтли,

Пирамида Пернатого змея

Тлалока, бог дождя.

Чтобы умиловить их, применялись жертвоприношения.

В IX веке Теотиуакан был разрушен и занят воинственными племенами, занявшими долину Мехико. Они переняли сложившуюся культуру и по названию новой столицы Толлана стали называться тольтеками. По сведениям пришедших в эти земли в XIV веке ацтеков здесь процветали искусства, ремесла, народ жил богато. Ацтеки называли себя людьми Астлана, по преданию, места, откуда они мигрировали. Есть предположение, что слово “астлан” означает “белая земля”, по другой версии – “место цапель”.

Однако территория, где находился легендарный Астлан, неизвестна. Придя в долину Мехико, они обосновались в плодородной Мексиканской долине около озера Тескоко, подчинили местное население, в том числе

тольтеков, и основали на *Теночтитлан (современное фото)* одном из островов в 1325 г. столицу Теночтитлан (современный Мехико). Название дословно переводится как “камень, поднимающийся из воды”, поскольку согласно легенде, во время странствий люди Астлана увидели знамение, орла, сидящего на

кактусе, на островке посреди озера Тоскоко. Построенный на острове, город соединялся с берегом многочисленными дамбами и мостами. Питьевая вода подавалась по акведукам. В период расцвета численность населения в нем достигала до 200 тысяч человек. Это был красивый город с многоступенчатыми пирамидами-храмами, украшенными барельефами и скульптурами, заполненными золотом. Город имел сеть каналов и мостов, две дороги, выложенные в форме креста, делили его на четыре части или квартала: Теопан, Майотлан, Куэпопан и Астакалько, посередине которых возвышалась огромная пятиярусная пирамида высотой 46 метров с двумя храмами в честь бога дождя Тлалока и бога войны Уитцилопочтли. Статуя Уитцилопочтли была усыпана драгоценностями и обвита цепью из человеческих черепов и золотых и серебряных сердец. Перед ней находился алтарь, на котором жрец ударом абсидианового ножа рассекал грудь очередного пленника и вырывал сердце, которое возлагалось к статуе бога, после чего тело сбрасывалось к подножию пирамиды.

В жертву другому богу дождя и плодородия Тлалоку приносили маленьких детей, умерщвляя их жесточайшим способом. При этом, сжигая детей, ацтеки считали, что они не совершают ничего ужасного и особенного. Жертвоприношения были обычным, даже повседневным делом. Подсчитано, что всего за несколько лет ацтеки принесли в жертву богам около 150 тысяч человек. По их верованиям, если богов не снабжать их напитком – кровью, то изменится движение мира и это отразится на существовании мира. Практиковали также выбор земного воплощения бога Тескалиптока (“Курящееся зеркало”) из числа военнопленных. На протяжении года его ублажали, по истечении назначенного срока он должен был добровольно взойти на алтарь и отдать богу свое сердце. На главной площади Теночтитлана вокруг центральной пирамиды располагались другие храмы, дворцы знати, жреческая школа и площадка для ритуальной игры в мяч. Эта игра в мяч была похожа на сегодняшний баскетбол. Согласно легенде, капитана команды, которая проигрывала игру, приносили в жертву богам. Дома знати облицовывались камнем или штукатурились, помещения располагались вокруг внутреннего двора. Стены культовых зданий украшались рельефами, росписями, узорной кладкой. Довольно большое распространение получила скульптура, в том числе

монументальная. Знаменит так называемый камень Солнца с выбитым на нем календарем. Он представляет собой базальтовый круг диаметром около 3,5 м. и весом 24 тонны с резными изображениями, обозначающими годы и дни. Посреди диска помещено изображение бога Солнца. Каждая неделя, дни месяца были посвящены различным божествам.

Известны также реалистические каменные изваяния голов без туловищ, например “Воин-Орел”. На ряде архитектурных памятников сохранились остатки стенных росписей с изображениями богов или процессий воинов.

Камень солнца

К декоративно-прикладному искусству ацтеков можно отнести также украшения из перьев, тончайшие ювелирные изделия, полихромную керамику.

К декоративно-прикладному искусству ацтеков можно отнести

Во главе империи стоял совет – тлатокан, который в свою очередь подчинялся владыке – тлатекутли, считавшимся священной особой. Главная задача, стоящая перед правителями, заключалась в ведении войн, причем она преследовала цель не обогащение, а служение богам, приобретение пленных, которых затем приносили в жертву. Верховным богом считался бог солнца, источник жизни, поэтому каждый день жрецы встречали рассвет принесением жертв этому богу. Постоянных жертвоприношений требовал и грозный бог войны Уитцилопочтли. Основную часть населения составляли земледельцы, ремесленники и торговцы. Денежным эквивалентом служили минералы, а также плоды какао. Империя имела сильную армию, военному делу обучались все юноши с 15 лет. Были развиты ремесла искусство, существовали школы для простых людей, где, кроме письма, обучали ремеслам и военной подготовке, и школы для аристократии, где изучались также и астрономия, поэзия, история, музыка. Письменность известна с XIV в. Она была пиктографичной с элементами иероглифики. Материалом для письма служили кожа или бумажные полоски, складывающиеся в

виде ширмы. Бумага изготовлялась из коры. 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 Кетцалькоатле, добрым Боге, который был бледнолицым с бородой и обучал аборигенов ремеслам; поэзией, которая носила религиозный характер (заклинания, гимны и т.д.), а также песнями воинов. Существовал театр, представленный драмами на историческую или религиозную темы, или комедиями.

В XVI в. ацтеков покорили испанские завоеватели. Испанские священнослужители сожгли памятники письменности ацтеков, но жрецы впоследствии, изучив латинский алфавит, восстановили по памяти и переписали многие свои предания, мифы.

Племена древней Америки не умели изготавливать металлические орудия труда, за исключением изделий из золота и серебра. Использование примитивных приспособлений для земледелия было трудоемким, поэтому использовался труд рабов, преимущественно пленных. Пленных захватывали и для жертвоприношений богам. Количество захваченных пленных свидетельствовало также о доблести того или иного воина.

Однако наиболее развитой среди населения мезоамерики была цивилизация майя. Майя жили обособленно на территории современных мексиканских штатов Акатан и др, а также на территории Гватемалы, Гондураса. Культура майя зародилась в начале нашей эры, а ее классический период и расцвет относятся к III-VIII вв. нашей эры. До сих пор остается загадкой, почему майя стали строить свои города в джунглях, далеко от воды, почему в IX веке они внезапно покинули свою родину. Памятники архитектуры покинутых городов впечатляют. Это каменные дворцы в несколько этажей, пирамиды, храмы, стеллы-алтари, богато украшенные барельефами, скульптурами. Как правило, здания сооружались на естественных или искусственных возвышениях – стилобатах. Пирамиды представляли собой четырехгранники с усеченной вершиной, на которой находился небольшой храм. От подножия пирамиды к святилищу вела каменная ступчатая лестница. Дома знати, дворцы также строились на стилобатах и представляли собой вытянутые помещения, расположенные четырехугольником, внутри, таким образом, находился открытый

двор. К своего рода архитектурным сооружениям можно отнести и каменные площадки для ритуальной игры в мяч. Они обносились наклонными или вертикальными стенками, на которых крепились каменные кольца. Вокруг на возвышенных платформах находились места для зрителей. Мяч в игре имитировал движение звезд по небу, а противники имитировали символическую борьбу дня и ночи или богов Нижнего мира с богами Неба. Мяч из каучука нужно было отбивать бедром и передавать из одного края поля в другой, кроме

того, игроки стремились попасть мячом в каменные кольца. Эти игры носили ритуальный характер, поскольку проигравших приносили в жертву богам. Все они относятся примерно к III веку до н.э. – X веку нашей эры. После X в.

развитие культуры майя, *Площадка для ритуальной игры в мяч* подвергшейся влиянию со стороны завоевателей – тольтеков, продолжалось на севере на полуострове Юкатан и на юге в горах Гватемалы. Майя называют греками нового света, возможно, потому, что здесь была развита культура, существовали города-государства, которые возглавляли правители – халач-виники (великие люди). Это были наследственные титулы, передаваемые от отца к сыну. Им подчинялись правители поселений, судьи, военачальники. Существовал своего рода государственный совет, куда входили вожди, жрецы и советники. Основную часть населения составляли земледельцы, ремесленники и рабы. Они выполняли и основные работы, кроме того, выплачивали дань халач-винику, содержали местных правителей, жрецов. Существовала торговля, в том числе и внешняя – между майя и северными ацтеками. В качестве “обменных монет” выступали зерна какао, раковины. Города-государства были соединены между собой грунтовыми дорогами, иногда мощеными камнем. Немалую роль в жизни общества играли жрецы Ал-кины (люди солнца) во

главе с Акав-Кан-Майом (человеком-змеей). Майя поклонялись богам солнца, дождя, почитали Кукулкана – аналога Кетцалькоатля, Ишгель – богию луны, покровительницу женщин, Итцамля – 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. Среди главных богов выделялись Кетцалькоатль или Кукулкан – пернатый змей, Итцамна – небесный правитель, Чаак – бог дождя и молний и др. Богам приносились человеческие жертвоприношения, но чаще предметами искусства.

Майя считали, что вселенная состоит из трех частей: Неба, Земли и Нижнего мира, что история вселенной делится на периоды или циклы, каждый из них имел своего правителя или божество и заканчивался катастрофой. Чтобы смягчить их, и приносились дары богам. Согласно хронологии майя, современная эпоха началась 12 августа 3114 г. до нашей эры и должна была завершиться 22 декабря 2012 г. нашей эры. К этому времени земля должна была изменить свой облик и даже орбиту из-за ужасных землетрясений.

Майя имели иероглифическую письменность, но сохранились только 3 книги, остальные уничтожили испанцы. Известен эпос «Пополь-Вух» о сотворении мира. Интерес представляет книга пророчеств жрецов – «Чинам-Балам (книга пророка Ягуара). Так называемые Дрезденский, Парижский и Мадридский кодексы содержат религиозную информацию

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, равную 365, 2420 дня. Для сравнения можно отметить, г. что длительность года по современным данным составляет 365,

Паленке. Храм надписей

2422 дня. Астрономы также с необычайной точностью предсказывали затмение Луны. Математики знали понятие ноль и могли оперировать большими числами.

Культурными центрами майя были также 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, росписями стен храмов, могильников, пирамид. Например, в Тикале, Ушмале, Паленке, Чечен-Ице обнаружены изображения людей и животных, относящиеся к разным эпохам. Особенно впечатляют росписи города

г. Паленке

Бонампака (VIII век нашей эры), на которых изображены различные ритуалы и церемонии, военные походы, жертвоприношения пленных, танцы, шествия сановников и вельмож. Однако от великолепной культуры майя остались лишь величественные развалины городов. Причина культурного упадка майя является одной из неразгаданных до конца загадок в их истории.

От цивилизации майя осталось немало скульптурных изображений, но еще больше стел и алтарей. Стелы были покрыты орнаментами, изображениями перьев кетцаля, змей и письменами. Алтари представляли собой каменные плиты в виде круга на каменных подставках с письменами.

Стелла в Тикале

Второй центр древнеамериканской культуры находился в районе

Центральных Анд на территории современных государств Перу, Боливии, частично Эквадора, Чили. Здесь наиболее известной была империя инков. Однако археологические находки свидетельствуют о том, что инкам предшествовали другие довольно развитые культуры.

Одной из древнейших цивилизаций, возникших на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры на территории Перу и просуществовавшая до III века нашей эры, 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, лицом ягуара. Вокруг стояли скульптуры воинов с лицами ягуара.

Достаточно высокая культура, включающая каменное строительство, мумификацию покойников присуща племенам Чибча, проживавшим на территории современной Колумбии. Они, как и ацтеки, подчинялись аналогу бога Кетцалькоатля – Бочика, изображавшимся человеком с белым лицом и длинной бородой.

Отдельные элементы других культур обнаружены в прибрежной зоне Анд. Они представлены необычными двухголовыми скульптурами, скульптурными изображениями животных. Интересен акрополь, обнаруженный на полуострове Паракас, где множество мумий завернуто в плащи из хлопка из шерсти богатой расцветки. Высоким был уровень хирургии с применением обезболивающих и обеззараживающих средств. Широко было развито земледелие.

Загадочной является культура, *Фигуры на плато Наска* расположенная в долине реки Наска, относящаяся к I–V векам нашей эры. Насканцы оставили после себя красочные ткани,

керамические изделия с многоцветной росписью. Но наиболее таинственны громадные в несколько сотен метров изображения животных, птиц, геометрические фигуры, выложенные из камня, которые можно рассмотреть только с высоты, с самолета. Некоторые линии достигают размеров до 8 км.

Керамика Мочика

Археологи выделяют также культуры Ламбаек, Тиауанако, Чиму и др. Наиболее значимыми памятниками материальной культуры цивилизации Тиауанаку являются остатки мегалитических сооружений, а также гигантские каменные изваяния, керамика своеобразной формы и росписи. Кроме культа ягуара предшественники инков поклонялись пуме, рыбам, богам гор. Чимуанское государство возникло на рубеже XIII – XIV вв. нашей эры. Хозяйственной основой Чиму было орошаемое земледелие, специфическим видом ремесла – изготовление одежды и украшений из перьев. Государство Чиму просуществовало относительно недолго, в середине XV оно было подчинено инкам, а последний чимуанский правитель Минчанкаман взят в плен, уведен в столицу Инков г. Куско, где вскоре и умер.

Однако на наиболее высоком уровне развития были инки («сыновья солнца»). Империя с количеством населения до 12 млн. человек простиралась на пять тысяч километров вдоль побережья океана от южных районов современной Колумбии до Аргентины.

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. Главной государства был император – верховный инка, который почитался наравне с главным богом

солнца в виде солнечного диска – Инти. В святилище Кариканча вместе с скульптурами богов на тронах из золота помещали и мумии умерших императоров. Золото в империи играло скорее ритуальную роль, как отражение солнца. К упомянутому святилищу, например, примыкал золотой сад, где деревья, животные, злаки воспроизведены в натуральную величину из золота и серебра. Инки умели

Ювелирные изделия инков

обрабатывать не только золото и серебро, но и бронзу, что позволяло создавать прочные орудия труда и предметы вооружения. Инки больше всего ценили не золото, а ткани. Ткани тончайшей выделки, окрашенные в разные цвета и украшенные геометрическими узорами, предназначались для одежды правителя и его наследников.

По верованиям инков вся вселенная состоит из трех миров: верхний (ханан пача), где обитают небесные боги, внутренний мир (уку пача), представляющий собой поверхность земли, и нижний мир (хурин пача), где обитают подземные божества. Согласно одному из

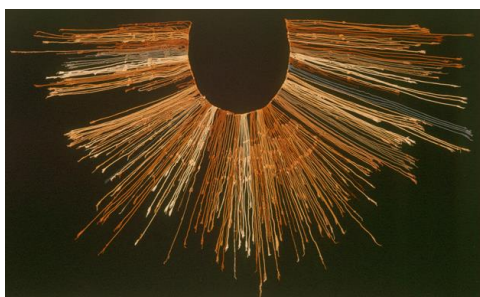
ткани инков

мифов, отец-солнце и мать-луна послали на землю своих детей – сына Манко Копака и дочь Маму-Окльо, которые и стали основателями инков. На земле сменилось 4 поколения инков,

причем третье поколение погибло во время потопа.

Империя существовала на самообеспечении, здесь было натуральное хозяйство и снабжение работающих государством, своего рода индейский социализм. Заботы о престарелых, больных, сиротах брало на себя государство. Работоспособные люди должны были трудиться, многие были заняты на курьерской службе, здесь были оборудованы хорошие дороги, по которым специально обученные курьеры часки путем эстафеты могли передать распоряжения правителей за короткое время в самые отдаленные уголки империи. Для выращивания овощей использовали пловучие плоты–огороды с насыпанной землей – чинампа. Животноводство не было развито.

Письменность инков представлена в виде кипу – своего рода

узелкового письма на разноцветных шнурах. Действовали школы двух ступеней. В школах первого типа готовили аристократию: будущих государственных и религиозных деятелей. Существовали также школы “невест солнца”, закрытые

узелковое письмо инков – кипу учебные заведения, куда отбирали самых красивых девушек.

Инки создавали каналы и террасы, возводили грандиозные сооружения из камня. Так, например, храм-крепость Сак-саваман на холме в центре современного города Куско сложена без всякого скрепляющего раствора из тщательно обтесанных и точно подогнанных каменных блоков весом до 100 тонн

Государство инков просуществовало до середины XVI в. и было завоевано испанскими конкистадорами во главе с Франсиско Писарро. Последний правитель инков Атавальпа, которого испанцы обманом взяли в плен, пообещал за свое освобождение передать завоевателям столько золота, что им можно было заполнить большую комнату. Однако когда обещанный выкуп был уплачен вместо освобождения пленник был крещен как католик, а потом задушен. Вскоре после этого конкистадоры ворвались в столицу

инков г. Куско и разграбили все золотые сокровища, переплавили их в слитки и отправили в Испанию. Тем не менее, инки пытались еще бороться против завоевателей, но в конце концов, когда к конкистадорам прибыло подкрепление, индейцам пришлось отступить и укрыться в более отдаленных районах.

Следует в заключение отметить, что цивилизации майя, ацтеков и инков имели не только отличия, но и немало общих черт: достижения в астрономии, медицине, математике, архитектуре, постройке дорог. Очень похожи их календари. Общим в религии является схожесть богов, человеческие жертвоприношения.

Древнерусская культура. Истоки русской культуры уходят вглубь тысячелетий, к культурогенезу древнейших племен: скифов, сарматов, впоследствии антов, славян. В 1961 г. на территории современной Румынии, недалеко от поселка Тертерия, археологами была найдена глиняная табличка с письменами, возраст которой составляет около 7 тысяч лет. Это самый древний образец письменности индоевропейцев. Дешифровка текста была произведена лишь в конце XX века. Надпись гласила: "Дети примут грехи ваши – держитесь детей своих". Оказалось, что эта письменность имеет немало общего с славянской письменностью. На основе методики дешифровки тертерийской таблички появилась возможность прочесть харапские тексты Древней Индии (около 4–3,5 тыс. лет до н.э.), письменность крито-микенской культуры (фестский диск, около 3,5 т. лет до н.э.), расшифровать письменность этрусков (около 2, 8 – 2,2 т. лет до н.э.), хеттскую письменность (около 3,8 т. лет до н.э.). Однако речь идет о методике, сама дешифровка далека от завершения.

Особенностью древнерусской культуры является ее развитие преимущественно на собственной основе. С IX-го столетия, после образования единого древнерусского государства – Киевской Руси и принятия христианства усиливается влияние Византийской культуры и с XII-го столетия, в период расцвета романского искусства, европейской. Вместе с тем в связи с особенностями геополитического положения Русь испытывала также и определенное влияние Востока, главным образом иранской культуры. Особенно ощутимо было влияние Византии. Оно чувствуется в иконописи, искусстве фресок, в создании письменности, книжного дела, в том числе книжной миниатюры, в

ювелирном деле, в каменном строительстве, в том числе в возведении крестовокупольных храмов. Но все это было творчески переработано и развито русскими мастерами. Постепенно на основе культуры восточных славян и других неславянских племен, вошедших в состав Киевской Руси, а также западных и восточных культурных традиций сформировалась самобытная древнерусская культура. По степени цивилизации и уровню культуры Древняя Русь IX-X вв. уступала лишь Византии и Арабскому Халифату, значительно опережая империю Каролингов и другие западноевропейские государственные образования. Примечательно, что по свидетельству современников дочь Ярослава Мудрого Анна, вышедшая в XI в. замуж за французского короля, была удивлена тем, что Париж значительно уступал по внешнему виду Киеву. В период феодальной раздробленности культура продолжала развиваться, обогащаясь за счет местных традиций, что способствовало созданию региональных школ и центров. Значительный ущерб ей был нанесен во время татаро-монгольского нашествия 2-й половины XIII-XIV вв., но со второй половины XIV-го в. с возвышением Московского государства наблюдается подъем русской культуры.

Доминирующими направлениями развития культурного развития Киевской Руси были архитектура и декоративно-прикладное искусство.

Украшение со сканью, зернью перегородчатой эмалью

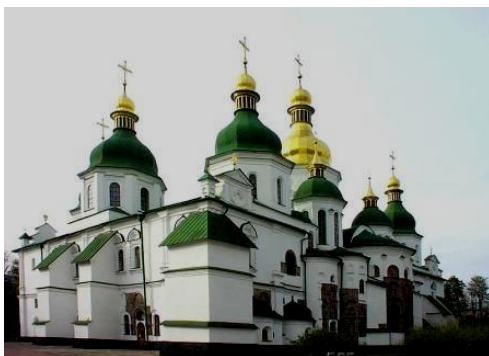
ювелиров, владеющих приемами создания украшений на основе эмалей и золота, чернения серебра, «зерни», «перегородчатой

Русь в западных источниках называлась Гардарикой, что в переводе означало «страна городов». Действительно, более чем в 200 городах процветали около 60 видов ремесел. Восточные ученые, например, Бируни, восхищались искусством русских оружейников,

западные хронисты высоко оценивали мастерство русских

эмали», «скани», резчиков по кости, называли Киев соперником Константинополя по красоте. Для предметов декоративно-прикладного искусства характерны яркая цветовая гамма, растительный или «звериный» орнамент, основанный на традициях древности. Позже старые языческие символы уступили место изображениям святых в сочетании с орнаментом из стилизованных цветов. Во время татаро-монгольского нашествия был утерян ряд технических приемов, которыми пользовались ранее русские мастера.

После принятия христианства начинает внедряться каменное зодчество. Летописи упоминают о языческих «храмах идольских с лжеименными богами», но эти древние деревянные сооружения не сохранились. Культовая архитектура Киевской Руси представлена подземными храмами (Киево-Печерский монастырь, Ильинский монастырь в Чернигове и др.) и многокупольными соборами (Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке). Однако уже в это время начинают проявляться некоторые региональные особенности: для новгородского стиля характерны более строгая композиция, массивные,

Софийский собор в Киеве

сложенные из известняка, стены, меньшее количество куполов – 5. Наиболее древним памятником каменного зодчества является Десятинная церковь с 22 куполами, построенная в X в. и разрушенная впоследствии во время нашествия татаро-монгольского хана Батыея в 1240 г. Она построена в византийском стиле, но имела свои особенности: пирамидальная композиция и многокупольная система в отличие, например, от Константинопольского софийского собора с одним громадным куполом.

Внутреннее убранство храмов отличалось богатством и пышностью. Мозаики, фрески были основной формой

изобразительного искусства, но, в отличие от Византии, преобладали фрески, причем к оригинальным чертам можно

отнести наличие светской тематики (групповой портрет семьи Ярослава Мудрого, сцены охоты, игры скоморохов в Киевском софийском соборе). Отличием русского

изобразительного искусства было отсутствие скульптуры, что явилось следствием борьбы с языческим идолопоклонничеством.

В период феодальной раздробленности и татаро-монгольского нашествия культура древней Руси находилась в относительном упадке. До настоящего времени дошло незначительное количество летописей, датированных XIII в., причем они отличаются более кратким и сухим изложением событий. Но, с другой стороны, появились литературные произведения, отличающиеся патриотическим пафосом. Они получили название повестей:

«Повесть о битве на Калке», «Повесть о разорении Казани Батыем» и т.д. Даже в огиографической литературе сохраняется этот пафос. Мысль о необходимости единения русского народа пронизывает, например, «Житие

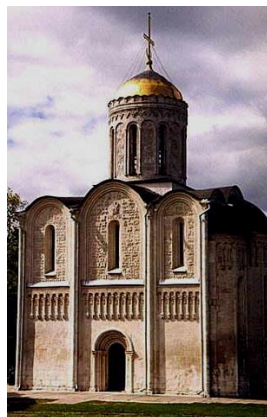

Церковь Спаса на Нередице

Дмитрия Донского». В это время более отчетливо стали проявляться региональные особенности, формируются новгородская, отличающаяся строгой композицией (церковь Спаса

на Нередице), полоцкая с особой техникой кладки и удлиненными подкупольными барабанами (Спасо-Ефросиньевская церковь) школы зодчества. Наиболее ярким и декоративным было белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси с изящной резьбой на фасадах храмов, пышным внутренним убранством (Успенский, Дмитриевский соборы, церковь Покрова-на-Нерли), Рождественский собор в Суздале.

Одним из культурных центров в период феодальной раздробленности была также Галицко-Волынская земля. Церковь Пантелеймона возле Галича, Иоанна Златоуста в Халее и другие храмы богато декорировались резьбой по камню. Однако в галицкой земле сильнее проявилось влияние Западной Европы: витражи, скульптуры, брусчатый кирпич вместо плоской плинфы. «О светло светлая и украсно украшенная русская земля!» – *Дмитриевский собор* восклицал летописец.

Дмитриевский собор

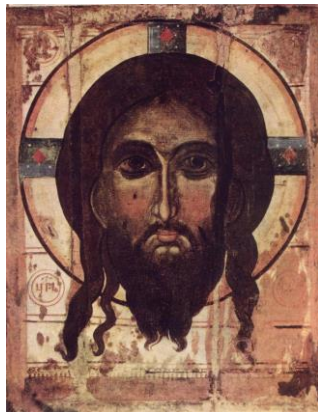
Во время татаро-монгольской экспансии каменное строительство на Руси практически прекратилось, за исключением Новгородской земли, где преобладало оборонное зодчество.

С XI в. зарождается иконопись. Изображались святые воины-мученики («Дмитрий Солунский»), Богородица, Иисус Христос. Византийское влияние сказалось на условности, плоскостном изображении, аскетизме образов, наличии золотистого фона, что призвано было подчеркнуть святость фигур. К изобразительному искусству относятся и книжные миниатюры. В иконописи, как и в зодчестве, в XII-XIII вв.

Дмитрий Солунский также стали проявляться региональные особенности, характерные скорее для субкультур, поскольку в целом сохранились элементы общности стиля, единства композиционных и технических приемов зарождавшейся единой

общерусской культуры. Формируются киевская, московская, новгородская, владимирская, псковская и др. школы древнерусской иконописи. Это отличающаяся светлым колоритом икона «Архангел Гавриил», сложная по композиции икона «Успение Богородицы», относящиеся к новгородской школе. В новгородских иконах «Спас нерукотворный» (XII в.), «Ангел златые власы» проявляются черты индивидуальности изображаемых фигур. К XIII в. относятся икона «Пророк Илья», написанная в Пскове. От живописи Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода до нас дошли только фрески Дмитриевского и Успенского соборов во Владимире.

Формированию элементов единой русской культуры способствовало введение в конце X века князем Владимиром христианской религии, что способствовало консолидации народа на духовной почве, созданию единой *Спас нерукотворный* материальной культуры, письменности, литературы.

До принятия христианства у восточных славян преобладали языческие верования. Выделялись три культа богов: космических сил (боги неба Сварог, солнца Дажьбог, Хорс, Ярило, грома и молнии Перун и др.), божеств окружающей природы, покровителей людей и животных (Род, Чур, богиня судьбы Макошь, Велес, домовые, берегини, лесовики, русалки), подземных сил (Кощей, Яга, Знич). Были развиты тотемические представления об окружающем мире (вера в животных-покровителей), фетишизм (вера в неодушевленные предметы, идолы, наделяемые сверхестественными свойствами), анимизм (вера в духов, одушевление природы). Интересным памятником письменности и религиозной культуры считается «Велесова книга», предположительно написанная новгородскими волхвами в XI веке, хотя подлинность ее некоторыми учеными подвергается сомнению. В этом произведении светлую силу олицетворяла «явь», темную силу – «навь», всеобщий справедливый закон существования мира, установленные Дажьбогом – «Правь».

С переходом к христианству политеизм заменяется монотеизмом, верой в единого Бога, хотя в народе еще долгое время сохранялись языческие представления, обычаи, существовало своего рода двоеверие.

Вместе с введением христианской религии усиливается влияние Византии, что позволило в свою очередь приобщить русскую культуру к античному наследию. Это влияние особенно сказалось на развитии духовной культуры Руси, прежде всего письменности и литературы.

Берестяные грамоты, найденные в Новгороде, Пскове, Киеве, многочисленные металлические застежки от креплений переплетов, найденные во время археологических раскопок, надписи на камнях, костяных и деревянных изделиях свидетельствуют о том, что на Руси уже в XI в. существовала относительно высокая грамотность городского населения, не говоря уже о знати. Она была основана на славянской письменности, созданной во второй половине IX века братьями Кириллом и Мефодием. О сыне Ярослава Мудрого Всеволоде летописец с уважением отмечает, что он «седя дома изумеще пять язык». Высокому уровню образованности отчасти способствовало то, что народный язык был близок к литературному старославянскому, в отличие от Запада, где общим литературным языком была сложная для усвоения латынь, и Востока, где утвердился арабский язык и алфавит. Книги писались от руки, особым почерком – Уставом, на пергаменте.

Первым памятником письменности, написанном на старославянском языке, считается русско-византийский договор 911 г. Древнейшими книгами, написанными на старославянском языке, являются «Повесть временных лет», «Слово о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона.

В XI в. на Руси появляются роскошные книги с цветными буквами и художественными миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался драгоценными камнями. Таковыми были

древнейшие дошедшие до нас книги Остромирово Евангелие 1057 г. и два Изборника князя Святослава Ярославовича 1073 и 1076 гг., Мстиславово Евангелие XII в.

До нас дошли около 150 письменных источников домонгольского периода, представленных в основном оригинальной, переводной, богослужебной литературой, сочинениями византийских богословов.

Оригинальная литература представлена тремя жанрами: летописями, житиями и «Словами», причем это деление весьма условно. Например, общим термином «Слово» древнерусские писатели называли и торжественное сочинение митрополита Иллариона, и воинскую повесть, например, созданный в 1187 г. шедевр древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве». Среди этих жанров летописание занимало центральное место. Древнейшим памятником летописания является «Повесть временных лет», созданная монахом Нестором в Киево-Печерской лавре около 1113 г. До нас она дошла в более поздних списках, известных как Ипатьевский, Лаврентьевский, Суздальский, куда вошли также и созданные в XIII в. Киевская и Галицко-Волынская летописи.

Литература XIII-XIV вв. отличается трагическим пафосом. Это, прежде всего, летописная повесть «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» и др. В это время наблюдается расцвет былинного эпоса.

Агиографическая литература (от *agios* – святой и *grafo* – пишу) или жития святых представлена риторическими произведениями, идеализировавшими определенного святого. Это, прежде всего, цикл сказаний о первых русских святых – князьях Борисе и Глебе, житие игумена Феодосия и др.

Речи, называвшиеся в древности «поучениями» или «словами», относятся к жанру красноречия. Его расцвет относится к XI–XII вв. Именно в это время были созданы такие выдающиеся памятники дидактической литературы, как «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона.

Русы обладали немалыми географическими познаниями. Они совершали морские походы по Средиземному морю к Константинополю, сухопутные – на Ближний Восток и др. До сих пор не раскрыта архитектурная математика древнерусских зодчих,

создавших уникальные сооружения, секреты булатной стали, которыми владели древнерусские оружейники.

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

АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА

Предпосылки и особенности античной культуры. Своеобразие крито-микенской культуры. Греческий мир в эпоху архаики и в классический период. Культура Греции эпохи эллинизма. Вклад античной культуры в развитие мировой культуры последующих веков.

Предпосылки и особенности античной культуры. Греческая культура является уникальным явлением в истории мировой культуры. Именно здесь были заложены основы всей мировой культуры последующих веков. Она является составной частью античной культуры, от латинского слова *anticus* – древний. Так называли античную культуру гуманисты эпохи Возрождения. В историческом плане под античностью подразумевается греко-римское общество. Впервые это понятие возникло в эпоху Возрождения.

Уникальность греческой культуры и в том, что здесь не было тепличных условий для развития цивилизации. Жаркий и засушливый климат, недостаток плодородной земли, окружение враждебными племенами и необходимость вести военные действия требовали от греков значительных усилий для выживания. Тем не менее, они не только выстояли, но и значительно возвысились во всех отношениях по сравнению со своими соседями. Недостаток продуктов земледелия, которые были основным предметом торговли, греки компенсировали теми сельскохозяйственными культурами, которые можно было у них выращивать и развернули широкую торговлю вином из разбитых на склонах гор и в долинах виноградников, оливковым маслом из оливковых рощ, изделиями из камня, который был в Греции в изобилии. Взамен они приобретали пшеницу, скот. Возможно, эти трудности и выработали у греков такие черты менталитета, как трудолюбие, умение сделать большее даже при небольших ресурсах, что отразилось и на развитии их культуры. Географические условия в определенной мере отразились и на особенностях государственного устройства: перемежение долин с горными цепями способствовало созданию относительно локальных территориальных объединений – полисов, что, тем не менее, не препятствовало выработке единых черт в греческой культуре.

Греческий полуостров во всех направлениях разделен хребтами гор. Они были естественным препятствием, разобщавших людей. Каждый греческий город с округами был относительно самостоятельным государством-полисом, имел свое правительство, свою армию, свои собственные законы. Это тоже не могло не отразиться на духовной стороне жизни греков, их культуре. Например, все население Афинского полиса, самого сильного греческого города-государства и главного очага культуры, не превышала 300 тысяч человек.

Долгое время в полисах у власти были аристократы (греч. *aristos* – лучший и *kratos* – власть), затем тираны (этруск. *tiṛan* – господин) или олигархи (греч. *Oligos* – немногий, *arshe* – власть) и лишь в XI веке до нашей эры установилась форма правления относительно демократии.

Одной из общих черт или особенностей греческой культуры был прежде всего антропоморфизм: в центре внимания культурной среды был человек. Культура в основном носила религиозный характер, но боги были приближены к людям, со всеми их слабостями. Единственным отличием богов было, пожалуй, их бессмертие.

Демократия — другая черта классической древнегреческой культуры. Здесь не было замкнутой касты жрецов, как, например, в Египте, которые были основными носителями научных знаний. В Греции был относительно свободный доступ ко всем сферам культуры всем категориям населения, прежде всего, категориям свободных граждан. Исключение составляли рабы, точно так же, как рабы создавали и материальный базис культуры, что позволяло свободным грекам больше времени посвящать искусству, литературе и т.д. Другими словами, демократия свободных греков, возможность заниматься искусством основана на рабском труде, но за счет своей организованности и сплоченности, а также созданной системы наказаний и поощрений свободные граждане держали в повиновении рабов, численность которых в Афинах была в 10 раз больше. Государство не существовало «вне» и «над» гражданами, они сами в своей совокупности и были государством со всеми его культурными, гражданскими и эстетическими установлениями. Отсюда в значительной мере свободная от оттенка официальности жизнь и деятельность античного грека. Это определяло то чувство

единства личного и общественного, этического и эстетического, конкретного и всеобщего, интимного и монументального, которое достигает своего кульминационного выражения именно в классической культуре. Конечно, существование такого рода культуры было возможно лишь в сравнительно небольших полисах. В эллинистических монархиях мы имеем дело уже с иной культурой.

Еще одной характерной чертой классической греческой культуры является пронизывающая весь уклад жизни полиса борьба (агон), состязание, восходившее к культовым игрищам былой общины. Таков и спор — агон двух полухорий в классической комедии, связанный с сельскими хороводами, с их шуточными плясками-хорами, такова и форма философского трактата, разработанного как диалог. Такой момент наличествовал и в постановках трагедий, связанных с культом Диониса, проводимых как соревнование между тремя коллективами, составленными из хора, актеров и драматурга, а также в состязаниях между философами, что нашло отражение в трактатах в форме диспутов, принятиях законов после дискуссий с обсуждением положительных и отрицательных сторон и заканчивая спортивными состязаниями — Олимпийскими играми. Еще в поэмах Гомера отражены состязания героев этих произведений в силе и ловкости, причем стимулом для победителей служили не деньги, не материальные блага, а слава и почет. С 776 г. до н.э. каждые четыре года в Олимпии в Пелопоннесе стали проводится состязания в честь Зевса Олимпийского. На время их проведения прекращались все военные действия. Высшей наградой победителю была оливковая ветвь или венок из веток молодой оливы, срезанных в священной роще золотым ножом, а атлету, трижды победившему в Олимпийских играх, устанавливалась статуя в священной роще храма Зевса Олимпийского. На время игр прекращались все военные действия. В священную рощу съезжались не только спортсмены, здесь во время состязаний заключались торговые сделки, ораторы и ученые выступали перед слушателями со своими новыми речами, поэты декламировали свои стихотворения, художники и скульпторы представляли свои картины и скульптуры. Это был, по сути, праздник духовного общения, праздник самых блестящих талантов Греции. Кроме них, раз в четыре года в Дельфах устраивались

Пифийские игры в честь бога Аполлона, во время которых спортивные состязания чередовались с музыкальными представлениями. Наградой победителю служил лавровый венок. На Истмийских играх, проводимых каждые два года около г. Коринфа в честь бога Посейдона, победитель получал в качестве награды сосновую ветвь. Немейские игры были посвящены Зевсу.

Греческая культура не только состязательна, она внешне красочна, зрелищна. Обычно религиозные праздники были связаны с массовыми шествиями и соревнованиями в честь богов – покровителей того или иного полиса или общегреческих богов, а также мистериями. К первым допускались все, в мистериях запрещалось участвовать людям, совершившим преступления, нарушившим моральные нормы. Каждые четыре года отмечался праздник в честь богини города Афин – Большие Панафинеи. Они сопровождалась факельными шествиями, музыкальными и театральными представлениями и завершались процессией к статуе Афины на Акрополе, которой приносили в жертву животных, возлагали к ее основанию праздничные одежды. При подведении итогов соревнований во время Панафинеи победитель награждался венком из оливкового дерева и амфорой с оливковым маслом.

Дионисии, празднества в честь бога Диониса, обычно продолжались на протяжении пяти дней и включали шествия, исполнение песен, танцев, драматических представлений.

Древнегреческая культура была приемницей древневосточных культур, однако приобрела новые черты и стала колыбелью европейской культуры. Одной из ее важнейших черт является также интерактивный (от слова интеракция — взаимодействие) характер.

На ее развитие немаловажное влияние оказали греки-ахейцы, одна из ветвей индоевропейцев. В Грецию ахейцы прибыли в XXI в. до н.э. с севера и северо-запада и создали в Афинах, Микенах, Тиринфе, Пилосе и Фивах свои царства, а около XVI в. до н.э. завоевали Крит. Именно на Крите и в Пилосе обнаружено и расшифровано линейное письмо В, которое является уже греческим письмом. Однако культура ахейцев все еще слишком была зависима от критской культуры, связанной с еще полностью не расшифрованным линейным письмом А, и от более древней загадочной культуры Киклад. Завоеватели принесли с собой прогреческий (индоевропейский) язык. Интересно, что по времени

это вторжение совпадает с появлением хеттов, также пришедших с севера, проживавших ранее в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Иными словами, это был единый процесс расселения ариев с их прародине – северного Причерноморья. В результате диффузии (взаимопроникновения) возникла культура, представлявшая собой своеобразное сочетание критской и ахейской культур, остатки которой еще можно увидеть в раскопанных археологами руинах дворцов в Пилосе, Микенах и Тиринфе. Именно из сокровищницы ахейской культуры с ее развитой мифологией черпали позже сюжеты Гомер и древнегреческие трагики.

Диффузия культур продолжалась в силу исторических причин. Прежде всего сыграло свою роль вторжение дорийцев, имеющих более низкую культуру, однако это, скорее, внешняя причина. Большая роль в этом принадлежит ситуации, сложившейся в Средиземноморье. Античная Греция не могла прокормить все свое население и микенская культура расцвела благодаря оживленной морской торговле. В XIII—XII вв. до н.э. бассейн Восточного Средиземноморья был ареной сложных миграций, о чем свидетельствуют древнеегипетские документы, в которых неоднократно упоминается о нападениях морских народов. Эти нападения нарушили политическое равновесие на Ближнем Востоке. Хеттская держава рухнула, Египет потерял свои азиатские владения. Все это привело к тому, что морская торговля замерла, вот тогда-то среди микенских царств, зажатых в тиски нужды, начались междоусобные войны, приведшие к их полному разрушению, а вместе с этим и к упадку высокоразвитой дворцовой культуры. Сохранились обожженные огнем глиняные таблицы, из них известно, что завоеванные ахейцы вместо того, чтобы противостоять дорийцам, подчинились их культуре. Весь этот процесс взаимодействия двух культур является историческим основанием для воссоздания картины борющихся между собой интерактивных элементов двух культур: искусства, морали и религии. Интерактивная культура греков породила интерактивную технику, первым выражением которой стало военное искусство и применяемая в нем тактика. Благодаря ему греки одерживали победы в битвах и победоносно завершили персидские войны. Первым применил эту тактику афинянин Мильтиад под Марафоном, затем спартаец Леонид под Фермопилами. Если в

войнах Гомера главную роль играли сила и ловкость отдельных героев типа Ахилла, то греческая фаланга имеет закрытую структуру, непроницаемую для отдельного воина. Эта фаланга является не просто военным изобретением, но и духовным выражением интерактивной культуры греческих городов-государств (полисов). В этих полисах не было ни монархов, ни жреческих каст, а осуществлялась античная рабовладельческая демократия.

И, наконец, следует отметить такую яркую черту классической греческой культуры, как антропоцентризм. Именно в Афинах философ Протагор из Абдер провозглашает знаменитое изречение «человек есть мера всех вещей», а в софокловской «Антигоне» лучше всего выражено удивление свершениями человека. Для греков человек был олицетворением всего сущего, прообразом всего созданного и создаваемого. Вот почему человеческий облик, возведенный к прекрасной норме, был не только преобладающей, но почти единственной темой классического искусства, природа же передавалась скупыми намеками. Ландшафт стал появляться только в эллинистической живописи. Антропоцентризм характерен и для других сфер классической греческой культуры. Назначение культуры у древних греков – содействие гармоническому развитию, духовному и физическому, умственному и профессионально-трудовому (искусство, мастерство) человека, политическому и нравственно-духовному гражданина. В таких специализированных сферах культуры, как политическая и правовая культура, они видели разумное противодействие любого рода социальным конфликтам и потрясениям, угрожающим социальной и государственной целостности. Заслуживает внимания тот факт, что широкими политическими и иными правами при относительном равенстве располагали свободные граждане, весьма политически организованные и сплоченные. Именно это и обеспечивало необходимую прочность полиса, его способность противостоять численно превосходящим рабам. Так, в пору расцвета население Афин насчитывало 20 тыс. полноправных граждан, 10 тыс. свободных, но без политических прав, и 370 тысяч рабов.

Афинское государство вело по отношению к рабам весьма деятельную политику. Его органы не только осуществляли постоянный надзор и охрану рабовладельцев от каких бы то ни

было посягательств со стороны рабов, но и сами широко применяли рабский труд, пользовались их услугами, практиковали не только меры наказания и принуждения, но и меры поощрения. Каждый раб знал, что за особые заслуги, оказанные государству, он будет отпущен на волю и может получить вознаграждение. Насколько государственный контроль и политика в отношении рабов были эффективны в интересах и государства, и рабовладельца, можно судить по тому факту, что история Афин не знает восстаний рабов либо их активного участия в уличных беспорядках и столкновениях враждующих партий.

Картина афинской демократии будет неполной, если из нее исключить закон, способы и методы поддержания правопорядка. Это была демократия, которая ставила закон выше власти и не допускала действий в политике, управлении, судебной практике вне законов, помимо законов, без соблюдения строго установленных обычаев и законом процедур. Все это обеспечивало внутреннюю защищенность гражданской общины и государства, стабильность правопорядка.

Структура органов государственной власти и управления, условия и порядок несения государственных и общественных обязанностей, включая службу в армии, права граждан, порядок их защиты, а также порядок отправления правосудия, как правило, были законодательно оформлены. При этом правотворчество осуществлялось по принципу широкой гласности и активного участия всех граждан. Обсуждение законов методом состязательного процесса, с обсуждением всех соображений «за» и «против» при принятии новых законов способствовало тому, что законодательство в возможно допустимых пределах отвечало интересам большинства граждан.

Система наказаний в Афинах была весьма разнообразной. При наиболее серьезных преступлениях (убийство, государственная измена, безбожие) назначалась смертная казнь, причем осужденному предлагалось самому привести приговор в исполнение путем принятия яда. Иногда же ему на выбор предлагались меч или веревка. Во многих случаях осужденных продавали в рабство: так поступали с профессиональными разбойниками и грабителями. При кражах наказание зависело от того, был ли вор застигнут на месте кражи. Вора, застигнутого на

месте преступления, можно было схватить и подвергнуть заточению, а ночного вора даже убить. Но известны были и случаи, когда виновный обязывался уплатить штраф в размере, вдвое превышающем стоимость украденного имущества. Наказания для рабов и свободных людей были неодинаковы.

Правосознание грека-гражданина было в значительной степени гуманным к равному себе. Немалая заслуга в развитии правосознания принадлежала философам, платным и бесплатным учителям софистам, чье искусство в условиях гласности было неотъемлемой частью просвещенной общественной жизни. Театр, поэзия, изобразительное искусство были в Афинах не мнимым, а подлинным достоянием народа, облагораживающим его нравы. Гуманности правосознания служило также и религиозное сознание, ориентированное на пантеон богов Олимпа.

Древнегреческую культуру невозможно представить без религии.

Существенную часть древнегреческой религии составляли мифы, сыгравшие исключительную роль в античной культуре. Эллинам в принципе было чуждо понятие религии откровения, кодифицированной в повсеместно признанных священных книгах. Первоначальные религиозные представления развивали поэты и писатели, которые придавали им художественную форму, моральный смысл, а часто также и политическое значение. Мифы постоянно сопутствовали развитию греческой литературы, доставляя ей на протяжении многих веков ее существования важнейшие мотивы. Особенно обильно черпают сведения из мифологической тематики эпос, трагедия и в значительной мере лирика. Представление богов и героев, иллюстрация мифологических мотивов всегда являлись важнейшими темами живописи и скульптуры. Насколько Гомер и Гесиод способствовали определению личности, черт, атрибутов и сфер деятельности отдельных богов и героев, настолько Фидий и его последователи дали пластическое видение их фигур и придали им определенные физические черты, одежду и даже черты лица.

Основываясь на древних культурах местных народов и взаимодействуя с культурами других народов, древнегреческая культура приобрела новые черты, достигла высокого развития и в итоге стала колыбелью европейской культуры.

Не случайно многие ученые употребляют выражение “греческое чудо”. Но ничего не возникает внезапно и беспричинно. У античной культуры была длительная история.

Начало непосредственно греческой культуре положил гомеровский период, который датируется с XI до IX вв. до н. э. В это время закладывались основы прежде всего духовной культуры греков, вырабатывалась мифология, появилась литература в форме поэзии и т.д.

В период архаики, который определяется VIII – VI вв. до н.э., греки расширяют свое влияние в Южной Италии, на берегах Черного моря, в Египте, соответственно, усиливается обмен культурными ценностями, закладываются основы государственного устройства, многих направлений культуры: вырабатывается и распространяется письменность, рождаются основные жанры литературы, определяются характерные особенности архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства, создаются философские системы. В это время начался процесс разложения родового строя, появились территориальные образования – города-полисы, крупнейшими из них были Афины, Спарта, Коринф, Фивы. Вместе с тем, греки уже начали осознавать себя единой социальной общностью – эллинами.

Временем наивысшего расцвета греческой культуры является классический период, датируемый VI – IV вв. до н.э. После успешного завершения греко-персидских войн Греция значительно укрепила свое международное положение, что активизировало торговлю. Относительно спокойный период развития, поступление материальных ценностей из покоренных территорий способствовало упрочению государственности, улучшению материальных условий жизни граждан, что создавало благоприятные условия и для развития культуры. В это время создаются шедевры античных произведений самых различных культурных сфер, зарождаются новые направления культуры, в частности, театр.

В результате завоевательных походов Александра Македонского Греция подчинила себе огромные территории от Малой Азии до Индии, от Черного моря до аравийских пустынь. Греки гордо называли себя эллинами, противопоставляя этим себя другим народам – варварам. Соответственно, и этот период, длившийся с

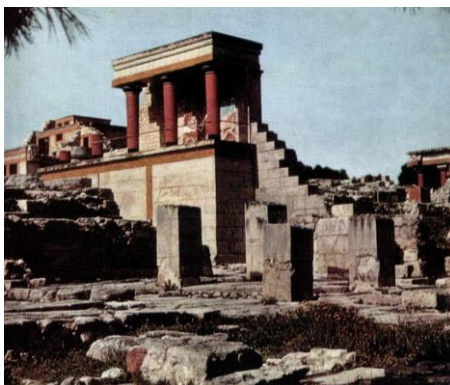
IV до II вв. до н.э. вошел в историю под названием эллинского. Новые исторические условия отразились и на характере культуры, которая стала более эклектичной, вобрав в себе элементы культуры и других регионов, подчиненным грекам.

Античная культура Эллады пронизана искусством, Греческая философия весьма тесно связана с эстетикой. Греческая математика, философия, физика, астрономия, религия — «скульптурны и осязаемы», греческая поэзия — «пластична». Пластичность и созерцаемость являются основой греческого мироощущения. Ведь пластика создана для созерцания, а оно прежде всего телесно. Зрение — основа древнегреческого познания. Поэтому зрение играет важную роль в древнегреческой гносеологии: «идея» и «эйдос» (картина) происходят в греческом языке от глагола «видеть». Отсюда любовь эллинов прежде всего к пластичным, статичным видам искусства — архитектуре и скульптуре. Их произведения можно спокойно рассматривать. Они неизменны, пространственны.

Своеобразие крито-микенской культуры. Истоки греческой культуры кроются в древнейшей и загадочной крито-микенской культуре, возникшей в IV–III тысячелетиях до н.э. и открытой в начале XX в. английским ученым А. Эвансом. Она до настоящего времени полностью еще не изучена. Возникшее примерно в одно время с египетской и шумерской цивилизациями, критское общество по уровню культуры и степени общего развития ничем им не уступало. В это время на острове Крит, позднее в городах Микены, Тиринф, расположенных на побережье эгейского моря, зародилась и достигла достаточно высокой степени развития своеобразная и самобытная культура, предшествующая непосредственно греческой. Критская письменность до сих пор полностью не расшифрована. К какой этнической группе принадлежали жители острова, какой у них был общественный строй, можно только предположить, основываясь на артефактах, свидетельствующих о высоком уровне культуры того времени.

Еще в III тысячелетии до н.э. на о. Крит проживали оседлые местные племена, представители которых уже занимались земледелием, умели обрабатывать бронзу. Во II тысячелетии до н.э. на побережье эгейского моря стали проникать индоевропейцы, основную часть которых составляли греки-ахейцы. Ассимилируя и

подчиняя местные племена, они в XVIII в. до н.э. создали древнейшее государство на о. Крит со столицей в г. Кноссе и сформировали уникальную культуру, представленную великолепными дворцами, прекрасными росписями, высокохудожественной резьбой по камню, изделиями из золота и серебра. На Крите, точнее, в Кноссе и Фесте, найдены остатки обширных дворцов, состоящие из целых архитектурных ансамблей общей площадью более 24 тысяч квадратных метров. Наиболее впечатляющим памятником критской культуры является кносский дворец. Он представляет собой огромное здание площадью около 20 тыс. квадратных метров с множеством помещений, украшенных колоннами, богатой отделкой и замечательной стеной росписью с изображением животных, растений, людей. В центре Кносского дворца расположен большой мощный двор, в западной части – тронный зал, святилище, более двадцати подсобных помещений; в восточной – комнаты правительницы, парадный зал с изображением

секир. Дворец двухэтажный, имел *Кносский дворец* водопровод, ванную комнату. Расположение помещений Кносского дворца с многочисленными постройками, переходами, лестницами и т.д. позволяет вспомнить миф о лабиринте, где царь Минос держал свирепого быка Минотавра. Само слово “лабиринт” происходит от слова “лабирис”, то есть, обоюдоострая секира – священный на Крите предмет. И только афинскому герою Тесею удалось убить Минотавра и выйти с лабиринта с помощью клубка ниток, которые ему вручила Ариадна. Следует отметить, что сюжеты с изображением быка весьма распространены в росписях Кносского дворца. Впечатляют фрески «Игры с быком», «Портрет парижанки» – так их условно называли археологи. На первой изображены акробаты, исполняющие сложные и опасные

упражнения. Но все это подано в жизнерадостной, оптимистической манере. Изображение же молодой женщины археологи назвали парижанкой, поскольку по изяществу профиля, затейливой прическе, платье с глубоким декольте и кружевами она вполне могла бы сойти за жительницу г. Парижа, хотя фреска относится к II тысячелетию до н.э. Колоннадами и фресками были украшены дворцы и в других критских поселениях – Маллия, Фест, Захро и др. Следует отметить, что декоративность, жизнерадостность, изящество, светские мотивы при высоком мастерстве исполнения характерны для всех сохранившихся памятников критской культуры и в этом ее отличие от торжественных, монументальных и в то же время статичных творений египетских и шумерских мастеров. Расцвет критской живописи относится к XVI в. до н.э.

“Парижанка”

Неизвестно, какой религии придерживались критяне. Среди остатков архитектурных сооружений нет зданий, напоминающих храмы, наподобие египетским. Правда, связь критской культуры с египетской просматривается, например, при сравнении рельефа, условно названного “царь-жрец” (XVI в. до н.э.) с египетским рельефом «Зодчий Хесир». Но критское изображение более хрупкое, миниатюрное по сравнению с плотной фигурой зодчего.

Критяне, проживающие возле моря, постоянно вдохновлялись его флорой и фауной. Морские мотивы часто встречаются в орнаментах. Знаменитая ваза с осьминогом является результатом поистине уникального по смелости художественного решения. Сама форма вазы будто подчиняется волнообразным движениям щупальцев осьминога, колышется, пульсирует.

Интересна фреска – игры с быком из Кносского дворца. Его нарочито удлинённая фигура заполняет всю фреску. А перед ним, на нем и за ним – акробаты, производящие опасные упражнения. И все это живо, непринужденно. Что изобразил художник? Игру, веселую, несмотря на опасность.

В ходе раскопок на о. Крит были обнаружены, кроме фресок и дворцов, изящные бронзовые статуэтки, полихромная керамика с росписями, чаще всего растительным орнаментом и на морские темы.

Оригинальностью отличались вазы и сосуды, сделанные на Крите. Мастера изобрели для покрытия особую краску

темно-лилового или черного цвета с металлическим блеском, которая делала стенки ваз водонепроницаемыми. Однако здесь не найдено храмов, свидетельствующих о религиозных отношениях, письменность критян не расшифрована, поэтому об их духовной культуре известно очень мало. Возможно, они поклонялись Богине-матери, властителем был царь, он же одновременно и верховный жрец.

К концу XV в. до н.э. Крит постигла катастрофа: произошло извержение вулкана, уничтожившее многие поселения, затем вторжение жителей побережья – греков-ахейцев. Постепенно критская культура пришла в упадок, однако на смену ей пришла близкая по характеру микенская культура, просуществовавшая около трех столетий. Постепенно культурный центр переносится на материк, в город Микены, а его расцвет относится к XV – XIII вв. до н.э. В микенской культуре прослеживается преемственность с критской, частично заимствовано мастерство фрески и росписи ваз.

Местность возле г. Микены была исследована немецким археологом Шлиманом. Сын небогатого священника, в зрелом возрасте он занялся коммерцией и разбогател. Шлиман дословно воспринял сведения, изложенные в поэмах Гомера, и решил начать поиски старинного города Трои, о котором упоминается в поэме «Иллиада». Снарядив за свой счет археологическую экспедицию, он приступил к раскопкам в местах, наиболее соответствующих гомеровскому описанию, и обнаружил семь поселений. После этого, следуя указаниям, вытекающим из гомеровских поэм, он отправился на Пелопоннес и в ходе раскопок обнаружил г. Микены, нашел там царскую сокровищницу с золотыми украшениями и предметами

167

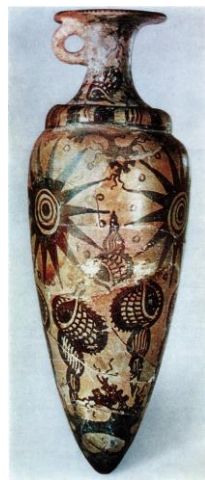
быта. Эти раскопки позволили частично воссоздать микенский период истории греческой культуры.

Как и на Крите, культурная жизнь концентрировалась в дворцах, которые обнаружены в городах Микены, Тиринф, Пилос и др. О высоком уровне развития инженерной

мысли свидетельствуют созданные в XVI-XII вв. до н.э. водопроводы и закрытые водосборники. С высокой точностью расчетов сооружены в XIII в. потайные системы водоснабжения в крепостях Микены, Тиринф. Интересны изделия из золота, найденные Шлиманом при раскопках. О высоком мастерстве чеканщиков свидетельствует изображение на золотых кубках, найденных в Вафио, в Спарте, критское происхождение которых не вызывает сомнения.

В это время население Эллады уже освоило высокотемпературную плавку меди, литейщики работали также с оловом, свинцом, серебром, золотом, бронзой, изготавливали электр, знали приемы золочения бронзовых изделий. Гончары производили довольно сложную термическую обработку изделий, работали с помощью гончарного круга, известного еще с XXIII в. до н.э. Для обработки дерева применялись токарно-сверлильные приспособления. Эгейцы знали колесо, широко используя боевые колесницы и обычные повозки. Знание гидравлики древних мастеров подтверждает точность расчетов, произведенных при сооружении систем водоснабжения в крепостях Микены, Тиринф в XIII в. до н.э.

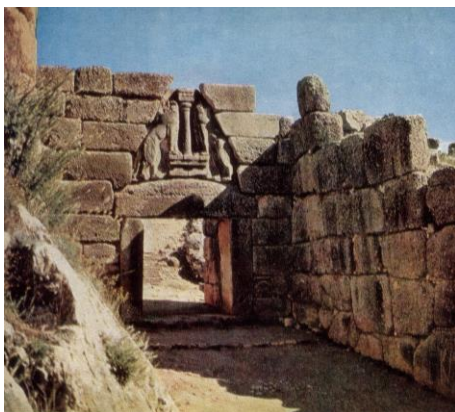

Ваза

Но в то же время микенская культура имела свои отличия: она менее утонченная и в то же время более воинственная. Микенское искусство кажется более грубым по сравнению с критским. В отли-

чие от критских, микенские сооружения более массивные, окружены крепостными стенами. Микенский и Тиринфский дворцы представляют уже настоящие мощные крепости.

Дворцы, мощные оборонительные сооружения, например, крепость в Микенах, более массивные, без декоративности; стены сложены из огромных тяжеловесных, достигавших несколько тонн, тесаных камней. Оригинальной частью архитектурного комплекса в Микенах, сооруженного в XIII в. до н.э., является вход в крепость, так называемые львиные ворота, украшенные двумя массивными каменными барельефами львов. На фоне циклопической каменной кладки рельефные изображения двух львиц дышат уверенной силой. Стены дворцов в Микенах также украшались росписями, но они менее живописны и по своему художественному мастерству уступают критским. К ранним памятникам микенской культуры относятся шахтные гробницы царей,

Крепость в Микенах открытые археологом Генрихом Шлиманом. Их позже сменили толосы – купольные гробницы, например, захоронение Атрея, мифического царя Микен. Захоронения отличались богатством и пышностью, внутри гробниц помещались предметы из благородных металлов, лица умерших закрывали золотые маски, одежды также украшались золотыми пластинами. Чеканка, росписи на вазах, кубках, как правило, изображают сцены охоты, битв.

В конце XIII века до н. э. племена греков-ахейцев начали войну против Троянского царства, окончившуюся падением Трои. Эти события нашли поэтическое отражение в поэмах Гомера «Иллиада» и «Одиссея». Обе поэмы описывают события, происходившие после 1240 г. до н.э. во время похода ахейских войск на Троянское царство. Для них характерны сила и жизненность образов, богатство воображения, высокое поэтическое мастерство. Долгое время материал, изложенный в этих произведениях, считался

поэтическим вымыслом автора, пока в начале XIX в. Генрих Шлиман, поставивший целью доказать достоверность существования Трои, опираясь на сведения Гомера, действительно ее открыл. Археологические находки, в том числе золотые изделия, получившие название «сокровища Приама», позволяют сделать вывод о значительном тождестве Троянской и Микенской культур и, таким образом, считать их частью единой крито-микенской культуры.

Изобразительное искусство также отличается от критского. Тем не менее, общим для крито-микенской живописи является использование только пяти оттенков: черный, белый, голубой, желтый, красный).

Современником крито-микенской культуры была уже известна письменность, впоследствии приспособленная для греческого письма (линейное слоговое письмо “Б”, расшифрованное в середине XX в. английским ученым М. Вентрисом, в отличие от письма “А” минойцев, которое до настоящего времени не расшифровано). Слоговое письмо “Б” включало около половины знаков более раннего слогового письма “А”, несколько десятков новых знаков, а также некоторые знаки древнейшего рисуночного письма. Система счета основывалась на десятичном счислении. Следует отметить, что еще в 1908 г. участники итальянской экспедиции обнаружили на о. Крит около г. Феста глиняную табличку с надписями. Ее возраст составляет около 3700 лет. Текст расшифрован в конце 1980-х годов. Ученые пришли к выводу, что он оказался славянским слоговым письмом и принадлежит индоевропейским племенам.

Крито-микенская культура была фактически уничтожена в XII–XI веках до н. э. вследствие нашествия варварских племен греков-дорийцев. Этот упадок длился на протяжении нескольких веков, о которых практически не сохранилось сведений. Археологические памятники периода “темных веков” немногочисленны и довольно примитивны. Керамика довольно грубая по форме, росписи в основном ограничиваются геометрическим орнаментом и мотивами спирали. Численность изделий из металла крайне невелика, правда, к этому времени относятся первые изделия из железа.

Развитие непосредственно греческой культуры, как уже отмечалось, начинается с гомеровского периода. Немногочисленные сохранившиеся памятники материальной и

духовной культуры того времени позволяют судить о зарождении основных видов искусства, получивших развитие уже в последующие эпохи. Нововведением стало строительство храмов в честь богов, которые ранее в крито-микенский период отсутствовали. Возобновилось производство керамики и вазопись, хотя, в отличие от Крита, искусство росписей стало более простым, вместо красочных изображений растительного и животного мира преобладал строгий геометрический стиль. В гомеровский период закладывались основы греческой мифологии, литературы, об этих направлениях искусства нам известно главным образом по поэмам Гомера «Одиссея» и «Иллиада» и Гесиода «Теогония» (происхождение богов), созданных позднее, в VIII в. до н. э.

Греческий мир в эпоху орхаики и в классический период.

Более широкое развитие все направления греческой культуры приобрели в архаический и классический периоды, которые охватывают время с VIII до IV веков до н.э. В эпоху архаики, примерно VIII – VI века до нашей эры, греческие владения включали также Сицилию, Южную Италию, побережье Черного моря и даже Египет.

Классический период, относящийся к V – IV векам до нашей эры, является периодом наивысшего расцвета греческого искусства. Окончились греко-персидские войны, интенсивно развивалась экономика, культурная сфера жизни общества.

В это время окончательно отрабатывается достаточно сложная система религиозных представлений и мифология, происходит выработка этнического самосознания древних греков. Формирование единого греческого мировосприятия повлекло за собой создание общего пантеона Богов. Как отмечал в своей поэме «Теогония» Гесиод, первоначально существовал Хаос. Своего рода фундаментом пантеона Богов стали основатели мира и всего живого: Гея (Земля), Тартар (подземный мир), Эрос (жизненное начало). Никта (ночь), Уран, властитель мира и супруг Геи (небо), Понт (море) и другие. От Урана и Геи произошли второе поколение Богов – титаны, главным из которых был Кронос (бог земледелия). Кронос низверг Урана. В свою очередь его дети, третье поколение – олимпийские Боги во главе с Зевсом и его женой Герой свергли Кроноса. Его братья и сестры – Аид, Посейдон, Гестия, Деметра стали править миром: Посейдон – морем, Аид – подземным миром,

Деметра стала покровительницей земледелия, Гестия – Богиней домашнего очага. Детьми Зевса и Геры стали богини мудрости Афина, охоты Артемиды, любви и красоты Афродита, плодородия Деметра, победы Ника; Боги войны Арес, юности Геб, огня Гефест, солнца и красоты Аполлон, скотоводства и торговли Гермес, виноделия Дионис. Однако религия древних греков носит антропоморфный характер. Боги наделены человеческими качествами, по словам древнегреческого философа Гераклита «люди есть смертные боги, а Боги – бессмертные люди». Как говорил Гиппократ, все божественно и все человечески. Они борются за власть, ссорятся, интригуют, не прочь поухаживать за земными женщинами, результатом чего на свет появились полубоги-полулюди – герои, наиболее известным из которых был Геракл. Именно подвигам Геракла посвящено немало греческих мифов. Наиболее известны также мифы о странствиях Одиссея. Практически все стороны человеческой созидательной деятельности, по мнению греков, находились под покровительством того или иного Бога. Из всего пантеона греки более других выделяли культы Аполлона, Диониса и Деметры. 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, связанные с началом и окончанием сельскохозяйственных работ. По греческой мифологии, кроме пантеона Богов, реки, леса были заселены множеством мифических существ: нимфами, наядами, сатирами. Мифы как самостоятельное направление культуры имеют немалую ценность, отражая уровень духовного развития древнегреческого общества, его мировосприятие, религиозные воззрения. Многие мифы, воссоздавая фантастический мир Богов, наделяя их человеческими качествами, отражают реальные элементы общественной и политической жизни, моральные критерии древних греков.

Существенную интегральную часть древнегреческой религии составляли мифы, сыгравшие исключительную роль в античной культуре. Эллинам в принципе было чуждо понятие религии откровения, кодифицированной в повсеместно признанных священных книгах. Первоначальные религиозные представления

развивали поэты и писатели, которые придавали им художественную форму, моральный смысл, а часто также и политическое значение. Мифы постоянно сопутствовали развитию греческой литературы, доставляя ей на протяжении многих веков ее существования важнейшие мотивы. Особенно обильно черпают из мифологической тематики эпос, трагедия и в значительной мере лирика. Представление Богов и героев, иллюстрация мифологических мотивов всегда являлись важнейшими темами живописи и скульптуры. Насколько Гомер и Гесиод способствовали определению личности, черт, атрибутов и сфер деятельности отдельных Богов и героев, настолько Фидий и его последователи дали пластическое видение их фигур и придали им определенные физические черты, одежду и даже черты лица.

В мифы о Богах и героях вплетено множество сказочных мотивов, произведений народной фантазии, которые имеют свои аналоги в фольклоре почти всего мира. Важнейшими из них являются 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, Дионис из члена Зевса; люди возникли из камней, брошенных Девкалионом, и посеянных зубов дракона). Некоторые мифологические мотивы имеют моральную окраску, могут также содержать аллюзии общественной и политической жизни. Большинство мифологических повестей осуждает кровосмешение, даже бессознательное (миф об Эдипе), человеческие жертвы и каннибализм (миф о Тезее и о чудесном спасении Фрикса и Ифигении с жертвенного алтаря), а также коварство злых жен (миф о жене Тезея, Федре, которая погубила пасынка, отказавшего ей в любви). Зевс, младший сын Кроноса, согласно другим мифологическим версиям, был его старшим сыном; эта поправка введена, очевидно, после установления принципа первородства при наследовании. Миф об Оресте является иллюстрацией спора о том, какое право важнее — материнское или отцовское. Наилучшим примером мифа политического характера, бесспорно, служит цикл, связанный с Тезеем, где афиняне создали свой идеал правителя, предвозвестника демократического строя.

Особым, весьма существенным фактором, влияющим на формирование греческих мифов, были внешние культурные воздействия. Многочисленные уже с микенских времен контакты греков с народами Египта, Малой Азии и других стран древнего Ближнего Востока не могли не сказаться на мифотворческой деятельности. С Востока происходят такие божества и герои, как Дионис, Данай и Кадм. Миф о разодранном Загрее напоминает древнеегипетскую повесть о смерти Озириса. Распространенная тема битвы героя с чудовищами и дикими животными имеет многочисленные аналоги в культурах Востока. Несомненно восточное происхождение у таких фантастических существ, как сфинкс и гриф.

Пантеон греческих богов достигал до 3 тысяч наименований. Из них 9 богинь, спутниц Аполлона, являлись музами, покровительницами искусства: Мельпомена – муза трагедии, Таalia – муза комедии, Каллиона – муза эпической поэзии и красноречия, Полигимния – муза гимнической поэзии и музыки, Эверта – муза лирической поэзии и музыки, Клио – муза истории, Урания – муза астрономии, Эрто – муза эротической поэзии. В то же время в Греции пластика считалась не искусством, а ремеслом и называлась “техне”. Поэтому среди муз нет тех, которые покровительствовали бы скульптуре, архитектуре, поскольку это техне – ремесло.

Мифы способствовали развитию греческой литературы, являясь неисчерпаемым источником сюжетов, они были распространенными темами в живописи, скульптуре.

В значительной степени из мифологии впоследствии развилась античная философия, главной задачей которой была попытка с научных позиций осознать окружающий мир, определить его основу. Не отрицая роль 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 первые своего рода философские школы, главной из которых была Милетская школа, положившая начало материалистическому направлению в философской протонауке. Впервые в истории человечества милетские мыслители, отрицая божественное начало, попытались представить мироздание в виде вечно существующей, саморазвивающейся и саморегулирующейся системы. Первые философы неизбежно должны были столкнуться с вопросом о том,

что следует считать первоосновой всех существующих вещей. Один из философов этой школы Анаксимандр представлял мир как физический процесс. Сначала земля была покрыта водой. Постепенно в результате испарений появилась суша. Позже он высказал мысль о том, что первопричиной и основой всего является вечная и неизменная материя, апейрон, находящаяся в движении. Он впервые сформулировал закон сохранения энергии. Его современник Анаксимен представлял землю плоской и висящей в воздухе, а сам воздух он считал первоосновой и «душой» мира. Фалес Милетский также высказал предположение, что общим основанием мира является влага. По своим взглядам к Милетской школе примыкал и Гераклит. Демокрит обосновал учение об атомистической модели мира. Сохранились следующие стихи Лаберия о Демокрите: «Физик-философ Демокрит из Абдер поставил щит против взошедшего солнца, чтобы выколоть себе глаза воздушным блеском. Так солнечными лучами он выколол себе зоркие глаза для того, чтобы не видеть, как хорошо живет дурным гражданам». Демокрит был последним из древнегреческих натурфилософов, у которого энциклопедические научные знания сочетались с социально-политическими разработками и моральной проповедью. Он является основателем диалектического материализма, провозгласив первоосновой мира движение.

У истоков греческой философии также стоит Пифагор. Он много лет провел в странствиях, 30 лет из них — в Египте, где познавал таинства и премудрости жречества. На родину он вернулся в зрелом возрасте и стал верховным жрецом храма Аполлона в Дельфах — главного храма греков: дельфийские жрецы, прорицатели и пифии, гадатели и предсказательницы судьбы славились по всей Элладе.

После возвращения из странствий Пифагор основал школу или «Пифагорейский союз». Это была одна из первых научных школ, научно-философское сообщество единомышленников. Вставали пифагорейцы до восхода солнца и шли встречать восход на берег моря. Днем они трудились, занимались науками, делали гимнастику, вечером подводили итог сделанному. Авторитет Пифагора был так велик, что, по легенде, когда он однажды разгневался на ученика, тот покончил с собой. Пифагор был потрясен и никогда больше не повышал голос на собеседника.

В учении Пифагора проявилась не только связь культур Египта и Греции, но и дуализм культуры греков, выражающийся в параллельном развитии религиозного культа и человеческих знаний, философии и практической мудрости. Пифагор является одновременно одним из реформаторов мистического культа Греции и одним из основоположников греческой философии, математики и астрономии.

Пифагор представлял вселенную как единое целое, подчиненное законам «гармонии и числа». Пифагорейцы пытались применить математические открытия Пифагора к умозрительным физическим построениям и сделали любопытные заключения. По их мнению, цифры отражали определенные символы: единица означала наименьший размер пространства, двойка – линию, тройка – плоскость, четверка – объем. Десятка символизировала Вселенную, в которой 10 сфер и 10 светил. По их мнению, любая планета, обращаясь вокруг земли, проходя при этом сквозь чистый верхний воздух, или “эфир”, издает тон определенной высоты. Высота звука меняется в зависимости от скорости движения планеты, скорость же этого движения зависит от расстояния до земли. Сливаясь, небесные звуки образуют “гармонию сфер” или “музыку сфер”. Пифагор проповедовал нравственное воспитание народа, достигнуть которого можно лишь тогда, когда власть принадлежит мудрым и знающим людям, обладающим нравственным авторитетом. Позже пифагорейские идеи в Афинах были восприняты Сократом.

Сократ в V в. до н. э. в центре философской мысли поставил не вселенную в целом, а человека, его внутренний мир. Человек не Бог, считал он, но ему дана бессмертная душа – его личный Бог, с которым он должен соотносить свои помыслы. Философ придавал особое значение знаниям, которые помогут воспитывать нравственность, поскольку истина и благо совпадают. Сократ учил познавать истину в дискуссиях, выслушивая различные точки зрения. Учение Сократа не во всем соответствовало религиозным учениям и в 399 г. до н. э. он был обвинен в непочтительном отношении к традиционным Богам и приговорен к смертной казни.

Его ученик Платон, потрясенный смертью учителя, не мог примириться с обществом и ушел из Афин. Он пытался уйти вообще от действительности в свой внутренний мир «идей», где нет

ничего порочного и несовершенного. Он считал, что именно царство идей является подлинной реальностью, а чувственный мир является его отражением. Однако в итоге философ разочаровался в возможности достижения идеи Добра, совершенствования природы человека гуманными методами.

Немалое место в его трудах занимали проблемы социально-политического характера. В трактатах “Государство” и “Законы” философ отразил модель идеального, с его точки зрения, государственного устройства с тщательно разработанной сословной системой, строгим контролем верхушки общества над деятельностью низов. Основой такого построения государства должно быть добродетель и справедливость, поэтому, считал Платон, во главе полисов должны находиться люди, обладающие знанием, философы.

Последователь Платона Аристотель преодолел его несколько одностороннюю идеалистическую концепцию и попытался соединить идеализм с материализмом, систематизировать научные знания, ввести в исследования элементы диалектики. Он считал, что мир состоит из двух первоначал: материи и формы. Заслугой Платона и Аристотеля было создание первых философских школ: Академии Платона и Ликейя Аристотеля. Аристотель является основателем логики, то есть, науки о мышлении, назвав ее аналитикой, хотя сам считал логику не наукой, а лишь инструментом правильного мышления. Кроме работ по логике (“Органон” и другие), он является автором трактата по физике (“Физика”), биологии (“История животных”), философии (“Метафизика”), Этике (“Евдемова этика”), политике (“Политика”), поэзии, риторике (“Риторика”, “Поэтика”) – такой не полный перечень научных направлений и трудов мыслителя.

Древнегреческая философия тесно переплеталась с естественными науками, тем более, что окружающий мир был общим для этих наук объектом изучения. Многие философы оставили яркий след и в других отраслях знаний. Аристотель, например, кроме собственно философии, известен исследованиями в области логики, риторики, теории искусства. Ученый сформулировал законы логического мышления: закон тождества, закон противоречия, определил сущность умозаключения, провел различия между индукцией (умозаключение от частного к общему)”

и дедукцией (умозаключение от общего к частному). Средневековая схоластическая наука во многом опиралась на труды Аристотеля.

Он также является автором научных произведений по математике, физике, биологии. По сути, начало физической науке положила именно «Физика» Аристотеля.

В конце VII – начале VI веков до н. э. сформировалась как отдельная отрасль знания историческая наука. Геродот положил начало систематизации исторических событий, составив огромный труд «Изложение событий». Основной темой его трудов была история греко-персидских войн. Автором 40-томной «Истории» был Полибий. Немалый вклад в изучение истории греко-персидских войн внес Фукидид. Только в самом начале своего труда историк дал общий довольно краткий очерк истории Эллады с древнейших времен, основное же внимание Фукидид уделил современности, в частности, истории Пелопонесской войны. Он стремился изложить события с научной точки зрения, только “природой человека”, отбрасывая все чудесное и мистическое. Известным историком IV в. до н.э. был Ксенофонт (428-354 гг. до н.э.) Он происходил из состоятельной семьи, получил хорошее образование, учился у Сократа. Основным его трудом является «Греческая история», в которой освещаются события конца Пелопонесской войны и последующего периода.

Развитию науки, искусств немало способствовала весьма совершенная для того времени система образования. Слоговое письмо “Б” было постепенно заменено более удобным алфавитным письмом, заимствованным у финикийцев. Оно состояло из 24 знаков, каждый из них имел твердо установленное фонетическое значение. Греки ввели, кроме согласных, и гласные буквы. Образование было более доступным для основной массы свободных граждан Греции. Это обусловило довольно быстрый рост грамотности населения, о чем свидетельствуют многочисленные надписи на камне, металле, керамике. Дети сначала изучали вместе с учителем грамматику, музыку и гимнастику, затем продолжали обучение в палестрах, где больше внимания уделялось физическому воспитанию, гимназиях, где наряду с физическими упражнениями дети обучались игре на различных инструментах, танцам, умению слагать стихи. Высшее образование, начиная с V века, заключалось в изучении риторики и философии. Своего рода учебными

центрами были Академия и Ликей. Академию основал философ Платон. Поскольку она находилась в роще, посвященной герою Академу, это нашло отражение и в названии. Академия просуществовала более 900 лет, с 386 г. до н.э. до 529 г. н.э. Основание и деятельность Ликейя связана с именем философа Аристотеля. Таким образом, вся система образования и воспитания была направлена на гармоничное развитие личности, как в физическом, так и в духовном отношении. Физическому совершенствованию немало способствовали подготовка и проведение олимпийских игр, посвященных Зевсу, которые проводились с 776 г. до н. э. Примечательно то, что стимулом для победителей были не материальные поощрения, а моральные: возможность получить лавровый венок и как высшее признание – установки бюста победителя после его трехкратной победы в играх.

Важной составляющей греческой культуры явились литература и театр. Первыми крупными литературными памятниками стали поэмы «Иллиада», «Одиссея» Гомера и «Теогония», «Труды и дни» Гесиода, созданные в VIII веке до н.э. и сразу же ставшие классическими, оказавшими большое влияние на все последующее развитие не только греческой, а затем римской культуры, но и европейской культуры более поздних периодов. По поэмам Гомера греки обучали своих детей, сюжеты из «Иллиады» и «Одиссеи» были основной темой росписей на вазах; их структура, манера письма явились образцом для подражания и творческого развития в поэзии, театре не только Греции, но и других стран. Поэма «Одиссея», например, повествует о странствиях главного героя – Одиссея. Действие поэмы укладывается в десятидневный срок, однако за счет воспроизведения воспоминаний отражается десятилетний период странствий. После долгих скитаний Одиссей попадает на сказочный остров, жители которого оказывают ему помощь в возвращении на Родину. Однако там он становится свидетелем ухаживания женихов за его возлюбленной Пенелопой. Под видом нищего Одиссей участвует в состязании, побеждает соперников, а с помощью сына Телемаха побеждает врагов.

Поэма «Иллиада» повествует о троянской войне. Греческие мифы связывают начало этой войны со спорами между богинями Герой и Афродитой за обладание яблоком с надписью «Прекраснейшей». Чтобы их рассудить, Зевс поручил Гермесу

отвести их на гору Иду, где в это время проводил время троянский царевич Парис. Прельщенный обещанием Афродиты отдать ему в жены Елену, Парис признал ее прекраснейшей. Затем Парис приплыл на корабле в Грецию, с помощью Афродиты похитил Елену в отсутствие ее мужа Менелая. В ответ Менелай собрал войско и осадил Трою. В итоге Троя пала. Во время осады от рук троянского правителя Гектора погибает друг Ахилла Патрокл. Ахилл сражается с Гектором и убивает его. Правитель Трои Приам просил Ахилла отдать тело сына. Похоронами Гектора заканчивается поэма. Как установил Генрих Шлиман, Троя, которая занимает значительное место в поэме Гомера, была девятым городом, павшим во время троянской войны.

Гомеровский период с его героическими эпосами сменился в VII – VI веках до н. э. более чувственной поэзией, получившей название лирика, поскольку многие произведения исполнялись в сопровождении музыкального инструмента – лиры. Известными лирическими поэтами этого времени были Алкей, Сапфо, Анакреонт и другие. Пиндар в своих произведениях восхвалял доблесть, физическое совершенство, благородство и достоинство, Тиртей – боевые подвиги. Стихи спартанского поэта Тиртея отличаются суровостью стиля, героическим пафосом, призывом к самопожертвованию для своего отечества:

Славное дело – в передних рядах со врагами сражаясь,

Храброму мужу в бою смерть за отчизну принять.

Гордостью будет служить и для города, и для народа

Тот, кто, шагнув широко, в первый продвинется ряд.

В отличие от лирики, элегия (греч. *elegos* – скорбная песнь) произошла от обычая оплакивания покойников, позже темы поэзии подобного рода стали более разнообразными, но стихи, темп, тем не менее, оставляют оттенок грусти.

Разновидностью поэзии была хоровая лирика, которую исполняли на празднествах хоры из юношей и девушек в сопровождении танцевальных номеров, а также дифирамбы – хоровое прославление определенных событий или героев, часто в сопровождении чтеца-декламатора или нескольких чтецов.

Жанр дифирамба был предшественником трагедии и комедии – нового направления в литературе, получившего особое развитие в классический период.

Театр в это время занимал значительное место в жизни греков. Античная драма возникла в VI в. до н.э. из праздников в честь бога виноделия Диониса, позже он стал также и богом театра и поэзии. Поскольку участников шествий одевали в козлиные шкуры, “трагос” по гречески означает козел, и сопровождали шествия песнями – “одэ”, в соединении двух слов и появился термин “трагедия”. Представления часто длились во время праздников Великих Дионисий на протяжении одного или даже нескольких дней в форме соревнований драматургов в своем мастерстве. Жюри, избранное из граждан, затем определяло победителя. В действиях принимали участие все желающие. Финансировали богатые горожане. Театральные площадки были открытыми, наиболее крупные из них, например, театр Диониса в Афинах, вмещали более 10 тыс. зрителей. Во время представлений в этом театре выступал уже не только хор, но и актер, ведущий с ним диалог. Позже Эсхил ввел в действие другого актера, а затем Софокл – уже трех актеров, а роль хора уменьшилась и свелась к коротким музыкальным сопровождениям игры актеров. Театральное зрелище было массовым, зрителями являлась большая часть граждан. Театры состояли из оркестры – площадки для хора, сцены – помещения для актеров. В представлениях участвовали хоры в сопровождении актеров-декламаторов, причем состоящие только из мужчин. Предводителем хора был запевала – “корифей”. Актеры давали представления в масках. По сути, театры являлись и народными собраниями, где обсуждались актуальные проблемы.

В течение года в Афинах отмечалось около 60 праздников, каждый из них зачастую продолжался на протяжении нескольких дней.

Основоположниками драматургии считаются Эсхил, Софокл и Эврипид. Темой их трагедий были мифологические сюжеты и события из греческой истории. Эсхил в своих трагедиях «Персы», «Орестея», «Прикованный Прометей» изображал героев, достойно противостоящих врагам, судьбе, даже Богам, отстаивающих принцип справедливости. В трагедии “Прикованный Прометей” титан Прометей бросает вызов самому всемогущему Зевсу – жестокому тирану. Сам Эсхил был современником греко-персидских войн, участвовал в боевых действиях. До нас дошло 7 из 80 созданных им произведений. Герои Софокла из трагедий

«Антигона», «Царь Эдип», «Электра» также пытаются бороться с судьбой и волей Богов на равных. В центре его произведений стоит человек как личность. Сам Софокл был не только драматургом, но и актером. Его перу принадлежит 120 пьес, до нас дошли только 7. Темой трагедий Эврипида «Медея», «Андромаха» и др., где героинями были преимущественно женщины, стала проблема личной ответственности человека за свою судьбу, а также его зависимость от страстей. Трагедия “Медея” создана по мотивам мифа об аргонавтах, отправившихся на корабле “Арго” за золотым руном, т.е. шкурой. Медея, дочь царя Колхиды, стала женой главного героя аргонавтов Ясона, но после измены мужа мстит, отравляет свою соперницу, ее отца, убивает своих детей и улетает на крылатой колеснице.

У истоков комедийного жанра, также возникшего в классический период, стоял Аристофан. В пьесах «Лисистрата», «Лягушки», «Облака» и других, до нас дошло 11 написанных им произведений из 40, автор остроумно высмеивал действия своих современников, которые он считал несовместимыми с моралью и этикой древнегреческого общества. Само слово “комедия” произошло, как и в отношении трагедии, от соединения двух слов: “комос”, что означает группа ряженых на празднике Диониса и “одэ” – песнь.

Большое количество произведений, написанных драматургами, объясняется атмосферой состязания в театрах, когда их участники должны были выставлять на суд присутствовавших только новые произведения.

В период архаики в основном определились стили и формы в архитектуре, скульптуре и живописи. В архаичном искусстве можно найти наследственные черты крито-микенской культуры, а также обнаружить влияние восточных культур.

Архитектура этого периода не грандиозна по размерам, но основана на началах ясной и целесообразной тектоники несущих частей. была представлена прежде всего культовыми зданиями. Основным типом храмов стал периптер – прямоугольное здание с двускатной крышей, опоясанное рядом колонн, реже – диптер, здание подобной планировки, но с двумя рядами колонн. Первоначально греческие храмы представляли деревянные сооружения, имеющие три стены, а четвертая сторона открытая.

Поддерживали потолок круглые, хорошо тесанные бревна. Впоследствии, когда получило развитие каменное зодчество, эти столбы были заменены каменными и таким образом возникли колонны, непременные составляющие греческой архитектуры. В VIII – VII вв. до н.э. начала складываться ордерная система в архитектуре, когда различия определялись прежде всего по форме колонн. Первыми такими направлениями в архитектуре стали дорическое (лат. ordo – строй, «порядок») и ионическое. Дорические храмы сооружались на ступенчатых постаментах. Покрытые вертикальными желобами (каннелюрами) тяжеловесные и массивные колонны завершались небольшими ступенчатыми капителями. Капители завершались завитками – волютами. На колоннах лежит антаблемент – перекрытие. Двускатная крыша, опирающаяся на перекрытие, образует фронтоны, обычно заполняемый скульптурами, на фризе, наложенным на антаблемент, барельефами. Ионический стиль отличался от первого большей

легкостью и изяществом, капители колонн завершались двумя завитками в форме бараньих рогов. Стволы колонн прямые и более тонкие, с продольными

желобами, карниз богато декорирован. Подобные формы зданий были особенно распространены в классический период. Примерами дорического стиля могут быть храм Аполлона в Дельфах (VI–V вв. до н. э.), Парфенон в Афинах, позже, в классический период, храм Зевса в Олимпии и др., ионического ордера – храм Артемиды в Эфесе (VI в. до н. э.), одно из 7 чудес света и другие. Особой красотой отличался храм Артемиды в Эфесе. Его сжег Герострат, чтобы прославиться любой ценой. В период классики окончательно определяется планировка городов. Примером могут служить Афины. Центром города является Акрополь, площадь на холме, где проводились празднества, торжественные церемонии, богослужения. На

Акрополь ведет широкая ступенчатая лестница – Пропилеи, у подножия оборудован театр под открытым небом с каменными скамьями и сценой. Казалось бы, вход в Акрополь должен быть мощным, неприступным крепостным сооружением, подобно воротам богини Иштар в Вавилоне. Однако в Афинах он укреплялся лишь при приближении врага. Обычно вход в Акрополь оформлялся в виде колоннады вдоль лестничных ступеней. Центральное место на Акрополе занимает Парфенон – храм в честь

покровительницы города – богини Афины, сооруженный в V веке до н.э. архитекторами Иктином и Калликратом под общим руководством Фидия в основном в дорическом стиле. Здание представляет собой периптер, окруженный 46 колоннами из мрамора, по 8 колонн с короткой и 17 – по длинной сторонам с лежащей на них мраморной балкой – архитравом и простой двускатной крышей.. На первый взгляд, колонны Парфенона стоят

Акрополь на равном расстоянии, в действительности же пролеты незаметно увеличиваются к центру, угловые колонны несколько массивнее, от этого создается впечатление, что все они одинаковы. Фронтон был покрашен красным и синим цветом, стены – белым. Однако здание украшает характерный для ионийского ордера сплошной скульптурный фриз. Парфенон построен из белого мрамора с золотистым оттенком. Внутри храма стояла 13-метровая статуя богини Афины, изваянная Фидием из золота и слоновой кости. На деревянной основе скульптор приладил тысячи пластинок из слоновой кости. Чуть желтоватая кость выглядела нежной по сравнению с одеждой богини, сделанной из золота. Шлем, волосы, круглый щит с чеканкой также были изготовлены из золота. По подсчетам, было использовано около тонны золота. На золотом щите изображалась битва греков с амазонками. В центре Фидий изобразил себя в виде

старца, поднимающего камень. Позднее это было расценено как святотатство и скульптор был брошен в тюрьму. В конце IV века до нашей эры Греция была опустошена племенами вестготов. Завоеватели переплавили бронзовую статую Афины, стоявшую на площади, на оружие и монеты, но не тронули статую из золота и слоновой кости. Творение Фидия было уничтожено фанатичной толпой в V веке нашей эры, когда на смену древней религии пришло христианство. Парфенон в более

позднее время был разрушен и разграблен, отдельные его фрагменты и рельефы находятся в Британском музее в Лондоне. Там же, на площади ранее находилась и огромная семиметровая статуя Афины Промехос,

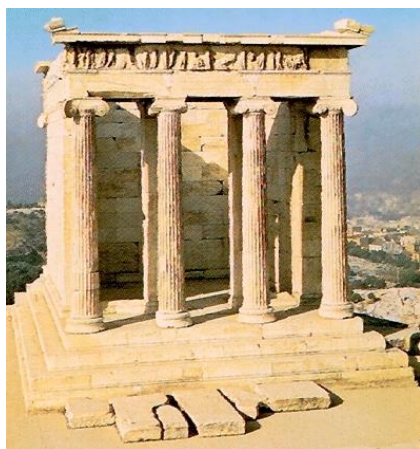
которую также изваял скульптор

Эрехтейон

Фидий. Обе эти статуи не сохранились до настоящего времени. Величайшим творением Фидия была также статуя Зевса Олимпийского, вошедшая впоследствии в число 7 чудес света. Она также не сохранилась. По описаниям Зевс был представлен сидящим на троне, в правой руке он держал фигуру богини победы Ники, в левой символ власти – скипетр. Важное место в творчестве Фидия заняло также создание скульптур и рельефов для Парфенона. Он руководил общим скульптурным оформлением здания, им же выполнена значительная часть скульптур и рельефов. В ансамбль Акрополя также вошли храмы Ники Аптейрос (бескрылой) и Эрехтейон, храм, посвященный Афине и Посейдону с колоннами ионического ордера и тремя различными портиками, в том числе и оригинальным портиком, где колонны заменены шестью фигурами девушек – кариатид. По легенде именно здесь произошел спор-соревнование между Афиной, Богиней мудрости, и Посейдоном, Богом моря, за право быть покровителем города Афин. Согласно мифу, Посейдон ударил трезубцем о камень и из него начал бить водный источник. Афина же дотронулась до камня копьем и на нем

появилась цветущая олива. Боги признали свершенное Афиной действие более убедительным и нарекли город ее именем. После этого спора якобы остался след от трезубца Посейдона на камне и оливковое священное дерево, выросшее от прикосновения копья Афины. Действительно, по настоящее время в Афинах сохраняется традиция посадки на месте мифического спора богов оливкового дерева.

Афинский Акрополь был разрушен турецкими завоевателями. затем постепенно вновь отстраивался. Парфенон стал мечетью, в

Эрехтейоне был создан гарем для коменданта крепости. Как мусульмане турки не допускали изображений человека, поэтому они стесали лица статуй, но сами фигуры не тронули. В 1687 г. во время военных действий Парфенон был превращен в пороховой склад. Взрывом от попавшего в пороховую бочку ядра была разрушена центральная часть здания. В Новое время после освобождения Греции от турецкой оккупации и провозглашения в 1830 г. ее независимости символом национального возрождения стал Акрополь. Работы по приданию ему первоначального облика начались с разборки турецкой крепостной башни, сооруженной на месте храма Ники Аптейрос. В глубине кладки были найдены почти все мраморные блоки и другие каменные фрагменты храма. В итоге храм Ники Аптейрос был вновь восстановлен. Разборкой турецких построек руководил соотечественник Генриха Шлимана и его преемник Вильгельм Дернфельд. В средневековой кладке были найдены и другие фрагменты античных построек, что позволило реконструировать и здание Эрехтейона.

Греческий ученый П. Каввадис в ходе проводимых с 1884 г. раскопок насыпей, сделанных в V в. до н. э. после греко-персидских войн с целью расширения площади Акрополя, обнаружил в так

называемом «персидском мусоре» несколько архаичных скульптур со следами раскраски.

В поздний классический период разработан еще один ордер, коринфский, со сложной капителью в форме венка. Примером такого архитектурного сооружения является храм Аполлона в Бассах (IV век до н. э.), храм Зевса Олимпийского в Афинах (II в. до н.э.). В это же время появляется еще один тип культовых зданий – мемориальные сооружения, мавзолеи. Это название произошло от имени одного из персидских правителей Мовзола, усыпальница которого, сооруженная в IV в. до н. э. в Галикарнасе,

Мавзолей в Галикарнасе

но не сохранившаяся до настоящего времени, считается одним из 7 чудес света. Для мавзолея характерны все три архитектурных стиля: дорический, ионический и коринфский. Он состоял из 3 этажей или ярусов. На первом помещалась заупокойная камера, на втором – заупокойный храм. Сооружение завершалось пирамидой, на вершине которой была помещена каменная колесница с запряженными четырьмя лошадьми. Архитекторами этого памятника были Сати и Пифий.

Светская архитектура в основном представлена жилыми помещениями относительно простой планировки, но с мозаичными полами, с внутренними двориками.

Многие храмы украшались скульптурами и барельефами, в ряде случаев по мотивам традиционных мифов. Нарядность внешнему виду городов придавало то, что здания и скульптуры раскрашивались. Здания раскрашивались чаще всего в синий и красный цвета.

Строились общественные здания, например, библиотека в Александрии, сооружения научно-практического назначения, например, морской маяк на о. Фарос около г. Александрия, причисленный к одному из 7 чудес света. Маяк был сооружен под

руководством Сострата из Книда в III в. до н.э. и не сохранился. Это была трехъярусная башня высотой 120 м. Основание было квадратным, средний ярус имел форму восьмиугольника, а верхний был круглым. Его украшали статуи. Здесь же были установлены металлические зеркала, которые отражали постоянно поддерживаемый здесь огонь.

В эпоху архаики основным типом скульптур были курорсы и коры, изображающие молодых обнаженных юношей и одетых в длинные ниспадающие одежды девушек, а также распространены рельефы со сценами битв и состязаний. Изображения богов в этот

период встречаются реже. Здесь нет выраженной индивидуальности фигур, скорее, это попытка

показать обобщенный образ красоты молодости. Конструкция тела курорсов, подчеркнутая их обнаженностью, показана с предельной четкостью. Как правило, это фигуры в полный рост, одна нога

несколько выдвинута,

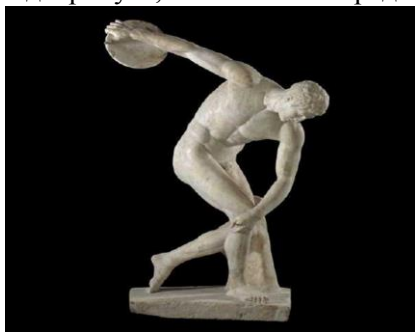

Кора как при ходьбе. Лица с

Курорс

“архаичной улыбкой” не выражают выделенных индивидуальных черт. Архаичные скульптуры еще сохранили следы красок, которыми их раскрашивали. Подобная особенность в скульптуре сохранилась и в классический период, когда скульптурные изображения отличались выразительностью движений, пропорциональностью линий, целостной завершенностью и гармонией, и в то же время отсутствием портретного сходства. В отличие от Древнего Египта, в греческом искусстве не было неизменных канонов, за соблюдением которых следили жрецы. Правда, греки установили при создании скульптурных изображений определенные пропорции: голова составляет одну седьмую часть роста человека, но это требование соблюдалось не столь строго: каждый мастер вносил изменения в зависимости от своей манеры исполнения или избранного сюжета. То, что воспевалось в мифах,

становилось объектом воплощения в зримых образах. Следует подчеркнуть, что главной среди произведений искусства у греков все же считалась скульптура, в отличие от живописи и других направлений культуры.

Мирон. Дискобол

Стремление показать идеальный образ физически развитого современника характерно для работ известных скульпторов классического периода Фидия, Мирона, Поликлета. Особая возможность в этом плане появляется в изваяниях спортсменов. Они показаны в движении, обнаженными, рельефно отражена красота их тел, например «Дискобол» Мирона, «Дорифор» (копьеносец) Поликлета, но это не изображение конкретного победителя олимпийских игр, скорее, это обобщенный образ спортсмена. Ника, развязывающая сандалию, мальчик, вынимающий занозу с пятки. Тела греческий скульптур необычайно одухотворены и живые. Изображения же богов отличаются торжественностью и монументальностью как, например, статуи Афины и Зевса Олимпийского, Поликлета. Дорифор изваянные Фидием. В это время, в V веке до нашей эры, Греция переживала период экономического, политического и культурного подъема. Плутарх отмечал, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Статуи стояли в храмах, на открытом воздухе, на площадях, на берегу моря. Рельефы покрывали фронтоны зданий. Как и в эпоху орхаики, скульптуры раскрашивались. Следует отметить, что большинство известных греческих скульптур нам известны по римским копиям.

Стремление показать идеальный образ физически развитого современника характерно для работ известных скульпторов классического периода Фидия, Мирона, Поликлета. Особая возможность

в этом плане появляется в

в этом плане появляется в изваяниях спортсменов. Они показаны в движении, обнаженными, рельефно отражена красота их тел, например «Дискобол» Мирона, «Дорифор» (копьеносец) Поликлета, но это не изображение конкретного победителя олимпийских игр, скорее, это обобщенный образ спортсмена. Ника, развязывающая сандалию, мальчик, вынимающий занозу с пятки. Тела греческий скульптур необычайно одухотворены и живые. Изображения же богов отличаются торжественностью и монументальностью как, например, статуи Афины и Зевса Олимпийского, Поликлета. Дорифор изваянные Фидием. В это время, в V веке до нашей эры, Греция переживала период экономического, политического и культурного подъема. Плутарх отмечал, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Статуи стояли в храмах, на открытом воздухе, на площадях, на берегу моря. Рельефы покрывали фронтоны зданий. Как и в эпоху орхаики, скульптуры раскрашивались. Следует отметить, что большинство известных греческих скульптур нам известны по римским копиям.

В позднеклассический период греческая скульптура в основном сохраняет свои традиционные черты, но появляются некоторые

особенности. В IV в. до н. скульптор Пракситель впервые попытался передать красоту обнаженного женского тела в своей скульптуре «Афродита Книдская» и с этого времени подобный прием стал активнее использоваться другими скульпторами. Статуи его работы отличались гармонией и поэтичностью. Красота и одуховторенность человека воплощены Праксителем также в фигурах Артемиды и Гермеса с Дионисом, однако особой популярностью пользовалась именно «Афродита Книдская». По свидетельству историка Плиния Старшего, чтобы полюбоваться статуей, многие предпринимали путешествие на Книд. Книдяне отвергли все предложения купить ее, даже ценой кассации их долгов. В то же время архитектор и скульптор Скопас противопоставил гармоничности, величавости, красоте и изяществу скульптур Мирона, Поликлета, Праксителя динамичные, порой трагичные образы, например, статуя вакханки, полная «ожившей страсти»: «камень паросский вакханка, но камню дал душу ваятель».

Скульптор Лисипп, придворный Пракситель. Афродита мастер Александра Македонского, впервые стал наделять свои творения индивидуально-портретными чертами, например, скульптура «Апоксиомен», «Гермес». Лисипп не просто показывает красивого юношу атлета, его Апоксиомен – это живой человек, возбужденный недавней борьбой и уставший от нее.

В эллинистический период стали выделяться несколько художественных школ и центров в скульптуре: Афины, Пергам, Александрия, Родос и Антиохия. Для пергамской школы характерны динамизм и подчеркнутый драматизм скульптурных композиций. Например, монументальный фриз Пергамского алтаря отражает битву олимпийский богов с титанами. «Умиравший галл», «Гал, убивающий свою жену» – таковы сюжеты пергамской школы скульптуры.

Монуменальностью и динамизмом отличается статуя “Ника Самофракийская”, воздвигнутая на острове Самофракия в честь победы в морском сражении в третьем веке до н.э. Такой же монументальностью отличается и 37-метровая статуя бога Гелиоса, установленная у входа в Родосскую гавань, также вошедшая в число 7 чудес света. Над ней 12 лет работал Харес из Линда, закончив свое творение в 285 г. до н.э. Каркас статуи был сооружен из железа и камня, облицован золоченой бронзой. Около 200 лет до нашей эры Родосский колосс был разрушен во время землетрясения. Колосс Нерона, созданный в 58 г. до н.э. скульптором Зенондоном, был выше Родосского колосса на 2 метра. Император Веспасиан приказал поместить его в амфитеатр Флавиев, который стал называться Colosseum.

Патетика и страдания выражены в скульптурной группе “Лаокоон”, изваянной в первом веке до нашей эры родосскими мастерами Агесандром, Афинодором и Полидором. В основу *Агесандр. Афродита (Венера)* произведения положен сюжет из *Милосская* гомеровской Милосская «Иллиады». Смерть троянского жреца Лаокоона и его сыновей, посланная богами за то, что он возражал против впресения в город троянского коня, рассматривается как трагедия человеческих страданий и гибели.

В то же время классический характер имела статуя работы Агесандра «Афродита Милосская», изваянная во втором веке до н.э. Нам она больше известна под названием «Венера Милосская» по римским копиям.

Изобразительное искусство эпохи архаики представлено прежде всего вазописью, причем различаются два стиля – «чернофигурный», когда рисунок покрывался черным лаком по красной глине, и «краснофигурный стиль», когда изображения, наоборот, оставались цвета обожженной глины, а черным лаком покрывался фон. Излюбленной тематикой сюжетов на вазах были

эпизоды из поэм Гомера. Изображения Ахилла и Аякса, Диониса и Геракла украшают вазы мастера Екзекия. Второй стиль правда, реже, связан и с бытовыми сюжетами, на вазах краснофигурного стиля отражены повседневные занятия и развлечения эллинов, запечатлены пиры, занятия в школах, танцовщицы и т.д. При этом, не ограничиваясь сюжетами, взятыми и з жизни аристократической элиты, греческие вазописцы в росписях вазах преимущественно чернофигурного стиля, распространенных в Коринфе, Аттике и некоторых других регионах, отражали сюжеты и из жизни социальных низов. Они изображали сцены полевых работ, ремесленные мастерские, народные празднества в честь Диониса и т.д. В отличие от критских, вазы периода архаики отличаются ясностью и четкостью

Чернофигурная вазопись конструкций. Формы их делятся на три составляющие части: внизу круглая устойчивая подставка, на ней яйцеобразная основная часть, которая плавно переходит в горло вазы, слегка расширенное. Например, в вазе “Аякс и Ахилл играют в кости” наблюдается сочетание живой непринужденности воинов с продуманной конструкцией сосуда. Склоненные спины игроков как бы повторяют округлости сосуда. Щиты, стоящие сбоку, еще более акцентируют эту округлость. В классический период, кроме вазописи, распространяется станковая живопись, главным образом, росписи на стенах. Художник Полигнот впервые сделал попытку передать перспективу пространства с помощью размещения фигур на разных уровнях.

Краснофигурная вазопись

Культура Греции эпохи эллинизма. В IV веке до нашей эры Грецию покорила Спарта. В последние десятилетия IV в. до н.э. наступил конец классической культуры античной Эллады и начался

новый период культурного развития – период эллинизма. Разложению и гибели полисной демократии положили начало захват всей Греции Македонией и завоевательные походы Александра Македонского, основавшего огромную империю от Дуная до Инда. Александр еще в юности вкусил плоды самой высокой греческой культуры: его воспитателем был Аристотель, а «придворным» художником – последний великий скульптор классики Лисипп. Все это не помешало ему, захватив персидскую державу и заняв трон египетских фараонов, объявить себя богом и потребовать, чтобы ему и в Греции воздавали божеские почести. «Ориентализация», насаждаемая Александром Македонским, была симптомом исторического поворота античного общества от рабовладельческой демократии к рабовладельческой монархии. Огромная империя Александра Македонского объединила множество самых разных по образу жизни, уровню культуры, менталитету народов. Соответственно и греческая культура, испытывая на себе их влияние, существенно видоизменялась. Она, с

одной стороны, приобрела черты эклектики, с другой, обогатилась за счет соединения греческой и восточной культур и стала глубже по содержанию. Еще одной ее существенной особенностью стал монументальный и торжественный стиль искусства, что вполне отвечало характеру империи

В эпоху эллинизма дальнейшее развитие получила система образования. С 7 лет мальчики обучались в общественных школах или с помощью частных учителей – педагогов (буквально “ведущий ребенка”) чтению,

Леохар. Аполлон Бельведерский”) письму, счету, рисованию, занимались гимнастикой, музыкой, знакомились с поэмами Гомера и Гесиода. С 12 лет подростки занимались в палестре (школе физической подготовки) и в грамматической школе, где изучали поэзию, музыку, танец, занимались физическими упражнениями. 15-17-летние юноши слушали лекции по риторике, этике, логике, философии, математике, астрономии, обучались началам военного

дела. Далее они продолжали учебу в гимназиях. Расходы на содержание гимназий и учителей осуществлялись за счет городской казны или “эверестами”, своего рода спонсорами. Гимназии были не только учебными заведениями, но и центрами культурной жизни.

Большую роль в распространении культуры играли празднества, которые проводились с большой пышностью. Например, во время праздника, устроенного в 165 г. до н.э. в Дафнии, в торжественном шествии участвовали 50 тысяч воинов, следовали клесницы и слоны, 800 юношей в золотых венках, около 600 женщин в отделанных золотом и серебром носилках, сотни рабов несли золотые и серебряные предметы. У священной рощи Аполлона было поставлено 300 столов, на питание пошло 1000 откормленных быков. Торжества длились 30 дней и сопровождались играми, соревнованиями, театральными представлениями.

В IV – I вв. до н. э. быстрыми темпами развивались города, причем застройка стала более планомерной. Строились роскошные дома, дворцы, стены которых украшались фресковыми росписями, барельефами. Вокруг них разбивались парки с декоративными скульптурами, часто повторяющими каноны классической греческой скульптуры. Появляется и декоративная скульптура для украшения парков; в эту же эпоху создаются величайшие творения древнегреческой скульптуры – знаменитая Венера Милосская работы Агесандра, Аполлон Бельведерский (скульптор Леохар).

Лаокоон

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 в честь победы Радосского флота. Она стояла на пьедестале в виде носа корабля на скале над обрывом

моря. Развевающиеся одежды, мощные отведенные назад крылья, тело, устремленное вперед, символизировали торжествующий образ победы. Драматические эпизоды борьбы передают композиции Пергамского алтаря (II век до нашей эры). На фризе изображена борьба олимпийских богов с гигантами. В этой титанической мощи есть нечто, напоминающее позднейшие росписи Микеланджело. Скульптурное произведение, в котором патетика, трагизм и эмоции эллинистического искусства достигают вершины, является группа «Лаокоон и его сыновья». Троянец Лаокоон воспротивился тому, что во время осады города туда будет ввезена деревянная лошадь. Богиня Афина, желавшая падения Трои, направила двух змей, которые, вынырнув из моря, задушили Лаокоона и его сыновей Полидора и Афинадора. Динамика движений, напряжение битвы отражены в искаженных страданием лицах, разметавшихся волосах, в нагромождении, подобно клубку змей, могучих тел.

Культурным центром, кроме Афин, стала новая столица империи Александрия, основанная Александром Македонским в III в. до н. э. Город в период своего расцвета насчитывал до 1 миллиона жителей. Светские дворцы, храмы города были греческими по стилю застройки, но под влиянием востока стали более роскошными. Наряду с храмами строились дворцы, театры. Появляются новые типы общественных зданий – библиотеки. Здесь находился один из крупнейших научных центров – Мусейон, куда входил комплекс зданий для занятий, научных исследований, ботанический и зоологический сады и библиотека, насчитывавшая до 700 тыс. книг. Ученые и писатели в Мусейоне находились на государственном обеспечении, пользовались бесплатным жильем, не платили налогов. Правда, их зависимость от правителей порождала порой скептицизм. Так, писатель Тимон называл ученых и поэтов александрийского Мусейона “откормленными курами в курятнике”. Тем не менее, научные достижения александрийских ученых поражали. Здесь работали выдающиеся ученые того времени: Евклид, разработавший основы геометрии, Гиппарх, создатель тригонометрии, изобретатель значительной части приборов для астрономических наблюдений, составитель первого каталога 805 звезд; Архимед, совершивший ряд открытий в механике, изобретатель прообраза паровой турбины Герон Александрийский, один из создателей научной географии Эратосфен, вычисливший

при помощи математических расчетов и опытных действий земную окружность, историк Полибий, первым пытавшийся написать всемирную историю, Аристарх Самосский, выдвинувший гипотезу о вращении шарообразной земли вокруг оси и вращении вокруг солнца. Врач Гален заложил основу средневековой медицины и анатомии. Страбон написал “Географию” в 17 книгах. В медицине разрабатывалось учение о нервной системе человека, системе кровообращения, связи умственной деятельности с мозгом. Хирурги делали сложные операции. Наибольших успехов достигла механика. Были изобретены зубчатые передачи, винт, насос, использовалась пневматика. Выдающимся инженерным сооружением того времени был Фаросский маяк высотой более 100 метров, поставленный на о. Фарос у входа в гавань Александрии, причисленный к одному из 7 чудес света, простоял почти 1500 лет. Гениальный инженер Архимед остановил штурм Сиракуз с помощью своих приспособлений: огромные камни из своего рода катапульт разбивали корпуса кораблей, с помощью гигантских рычагов оборонцы города опрокидывали корабли противника. В эпоху эллинизма изобретены оптические линзы, водяные часы, мельницы, насосы 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 портреты Александра Македонского и его приближенных. Художник Антифил стал первым пейзажистом. В это время появилась мозаика, наиболее известно мозаичное панно, изображающее битву войск Александра Македонского и персидского царя Дария.

Некоторые изменения произошли и в литературе. На место героических эпосов пришли относительно небольшие 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 его современника Феокрита. Феокрит стал основателем нового жанра буколических (греч. *vikolos*–пастух) произведений, где в приукрашенном виде описывались прелести сельской жизни, воспевалась гармония человека с природой. В эпоху эллинизма в театре также стали преобладать бытовые сцены, в комедийном жанре наметилось

новое направление – комедии нравов. Его представитель Менандр (ок. 343 – ок. 291 гг. до н.э.) обратился к отражению жизни простых афинских жителей. Появляется приключенческая литература. Наиболее значимым литературным произведением эпохи эллинизма был эпос Аполлония Родосского (ок. 295 – 215 гг. до н.э.) «Аргонавтика» о путешествии аргонатов 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, в центре их становится внутренний мир человека. Постепенно в эллинистической философии определились два основных направления: эпикуреизм и стоицизм. Представитель первого направления Эпикур (341 – 270 гг. до н.э.) основал школу, получившую название “Сад Эпикура”, поскольку именно в саду собирались ученики философа. Философ учил, что главное для человека – его душевное равновесие. Он уделял немалое значение чувственным наслаждениям, но в то же время призывал довольствоваться тем малым, что доступно человеку, а не страдать от недостатка жизненных благ. Боги, по мнению Эпикура, есть, но они живут своей жизнью, не вмешиваются в дела людей, поэтому рассчитывать в своей жизни нужно прежде всего на себя. Вслед за Демокритом он считал, что душа – это тоже атомы, тонкие, рассеянные по всему телу частицы. К проблеме смерти он подходил философски, но ближе к материализму: “Когда мы есть, то смерти нет, а когда смерть наступает, нас уже нет”.

Взгляды стоиков (название произошло от наименования одного из афинских зданий – stoa) наиболее четко отражены в учении Зенона из Китиона. Он основал свою школу примерно в III в. до н.э. в Афинах. По мнению Зенона и его сторонников, все в мире определяется Логосом – судьбой или Мировым Разумом, законом природы, следование Логосу является добродетелью. Мир полон искушений, задача же человека – следовать природным принципам, познать разумную связь и закономерность вещей, т.е. Логос, и жить сообразно ему, освободившись от гнета страстей. В IV – III вв. до н.э. в философии определилось также киническое направление., название произошло от холма в Афинах, где Антисфен занимался с учениками. Антисфен (ок. 435 – 370 гг. до н.э.) и другие киники

учили, что главным является добродетель и умение довольствоваться малым, что является неременным условием достижения независимости. Они немалое внимание уделяли принципу скептицизма, а способом познания считали дискуссии.

В эпоху эллинизма рядовой гражданин уже не может заниматься политикой, это привилегия сильных мира сего, поэтому он фокусирует внимание на самом себе и своих потребностях. Пробужденному индивидуализму соответствует возросший интерес к психологии, к философии, которая занимается в первую очередь проблемами этики и счастья индивида. Это отражается в литературе и искусстве, даже в монетах с их реалистическими портретами владык. Начало портретному искусству положил Лисипп; индивидуализация, стремление к глубоким психологическим характеристикам – вот то новое, что им внесено в эту сферу искусства.

Религия в основном сохранила свои традиционные черты, но в то же время усилилось влияние восточных культов, под влиянием египетского религиозного мировоззрения стал обожествляться и сам император. В частности, египтяне ввели в пантеон своих богов и самого Александра Македонского.

Значение искусства эллинизма весьма велико, ибо оно лежит в основе искусства Древнего Рима, Византии и Ближнего Востока. Характеризуя культуру эллинизма в целом, следует отметить, что в политике и науке был сделан шаг вперед, а в искусстве она осталась «ученицей» классической Греции. Культура, созданная в эпоху античного рабовладельческого общества, занимает совершенно особое место в том наследии, на которое опирается в своем последующем историческом развитии человеческая цивилизация.

Римская культура. До настоящего времени современники восхищаются величие римской архитектуры, в высших учебных заведениях изучается римское право, философия римских ученых, историки, политологи пытаются разгадать и объяснить феномен Рима, когда практически на пустом месте возникла могущественная империя и в то же время она распалась без видимых внешних причин, культурологи, философы пытаются найти эти причины в снижении культурной доминанты, падении нравов римского общества, усилении тяги римлян к роскоши.

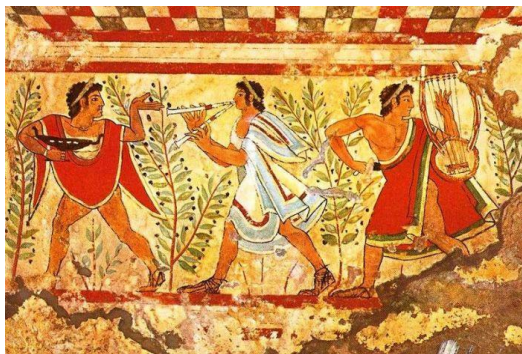
Римская культура, действительно, является своего рода феноменом, она уникальна по сравнению с культурами многих народов на рубеже первого и второго столетий нашей эры. Римляне создали дворцы и храмы, технология возведения, архитектурный замысел, внешний облик которых мало чем уступает современным требованиям и современным архитектурным сооружениям. Вся Римская империя была покрыта сетью дорог с твердым покрытием, также по технологиям возведения не уступающим современным, некоторые из них служат до настоящего времени. Сама столица представляла собой громадный город с количеством населения до 1 млн. человек, не уступающий современным мегаполисам. Водопроводная сеть, снабжавшая водой этот город, система канализации представляют собой уникальные примеры блестящего

Акведук

решения ряда инженерных задач. Самый крупный водопровод Марция, сооруженный во II в. до н.э., был длиной около 90 км. Несколько каменных водопроводов, поставленных на акведуки, которые в свою очередь являются значительными инженерными сооружениями, через сотни фонтанов, сооруженных непосредственно в самом городе, исправно снабжали водой миллионное население. Объем воды, подаваемый через водопроводные акведуки в Рим в конце I века нашей эры, составлял около 700 тысяч кубометров в сутки, под улицами были проложены 7 главных водопроводов. Для сравнения: на одного жителя Рима поступало в среднем 600-900 л. воды, в то время, как в Петербурге, например, в начале XX в. приходилось на горожанина только около 200 л. воды. В то время на одного горожанина в городе расходовалось в 6 раз больше воды, чем во второй половине двадцатого века в Лондоне. Изящество одежды, предметов быта, интерьера помещений также можно назвать высокохудожественными даже с учетом современных требований к оценкам. И в то же время римское

общество раздирали внутренние кризисы, также свойственные и ряду локальных сообществ начала XXI в.: социальное неравенство и неравномерное распределение потребительских благ, пропасть между богатыми и бедными, падение духовности, резкое отличие между высокой культурой и так называемой массовой культурой, которая имела у римлян свои специфические, только ему присущие черты, порой приобретающая жестокие, изощренные формы.

Например, по образу греческих в Риме действовали театры, но в них порой роль отрицательных героев играли осужденные на смерть преступники или рабы. По ходу спектакля их действительно убивали и это вызывало восторг зрителей, как и травля львами зашитых

Роспись этрусков в шкуры живых пленников и рабов.

Эта противоречивость является одной из характерных особенностей римской культуры, при этом имело место значительное ее упрощение и даже огрубление по сравнению с предшествовавшей греческой культурой.

Под Древним Римом мы понимаем не только непосредственно город Рим античной эпохи, но и всю территорию могущественной Римской империи, все народы, заселявшие ее и внесшие свой вклад в развитие общей культуры.

Римская культура возникла на основе слияния прежде всего трех следующих компонентов: греческой культуры, культуры этрусков и культуры местных племен италиков. Этруская культура до настоящего времени малоизучена, хотя это была достаточно 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, 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. Известно, что бетон изобрели именно этруски. Этрусские божества заняли свое место в пантеоне римских богов. Даже истоки гладиаторских боев относятся к погребальным обрядам этрусков. От этрусков римляне переняли отдельные элементы скульптурного мастерства, одежды, даже цифры, которые мы называем римскими, на самом деле позаимствованы у этрусков. Этрусские цари правили в ранний период зарождения Римской империи. В 509 г. до н.э. последний царь Тарквиний Гордый, по происхождению этруск, был изгнан из Рима. Постепенно этруская культура теряла свое значение, к IV в. до н.э. этруски забыли даже свой язык и письменность, а латины, менее развитые в культурном отношении, на ее основе стали создавать свою, римскую культуру.

Однако еще более сильное влияние на римскую культуру оказала греческая культура. Завоевав Грецию, римляне активно перенимали ее культуру. Широкое распространение в этот период получил в Риме “импорт” образованных рабов из Греции. Поощрялось переселение в Рим философов, скульпторов, других представителей творческих профессий. Одновременно римляне посылали своих детей на обучение в Грецию. “Плененная Греция победила своего некультурного победителя”, писал впоследствии Гораций. До сих пор существует мнение, что древнеримская культура не является самобытной, ибо римляне пытались подражать недостижимым образцам классической греческой культуры, все перенимая и практически не создавая ничего своего. В какой то мере эта оценку можно принять, но с оговорками. Действительно, на первом этапе своего развития римляне в основном копировали греческие образцы искусства, литературы, переняли практически весь пантеон греческих Богов, изменив лишь их имена. Включение греческих Богов в римский пантеон активно осуществлялось во время Пунических войн. В это время сенат предпринимал действенные меры в этом направлении, чтобы добиться консолидации римлян с греками. В литературе образцами стали греческие комедии и трагедии, заимствовались сюжеты, мифы. Однако среди римской аристократии существовала и своего рода оппозиция в культурной сфере, выступавшая против усиления греческого влияния в духовной жизни римлян. Катон и его единомышленники считали, что греческая культура развращает молодежь. Тем не менее, в

результате сочетания оригинального с заимствованными культурными инновациями на этой основе развилась самобытная культура, имевшая существенные различия по сравнению с греческой. Однако, даже когда Рим был в зените своего расцвета, в его искусстве было больше внешней эффектности, чем подлинного величия и изящества. Сила, а не утонченность, мощь, а не быстрота, массивность, а не красота, утилитарность, а не гармония в обыденной жизни, факт, а не воображение доминируют в искусстве; беспощадно реалистичный портрет в живописи, величественная скульптура характерны для римской культуры, в этом была ее специфика. Уже в героизированных статуях императора Августа чувствовалась натянутая пышность. Но под покровом величественного официоза просматривался также и реализм. Лица скульптур четко отражают характерные особенности личности, причем без приукрашивания, с жировыми складками, мешками под глазами и т.д. Римские портреты натуралистичны, особенно созданные в третьем столетии нашей эры, но в искусстве значительно утрачена эстетика.

Однако, впитывая инокультурные ценности и образцы, римская культура эволюционировала в своей социальной логике, сохраняя на разных этапах эволюции свою целостность и заимствуя лишь то, что этой целостности не противоречит. Римляне имели свой менталитет, отличный от греческого, где больше внимания уделялось духовным ценностям, большую роль в социальной и культурной жизни играла религия. В Риме культура была меньше связана культовыми догмами и канонами, что давало больший простор к свободному поиску. Рим во многом отличался от греческого, в первую очередь афинского, полиса. С самого начала своего существования он вел постоянные войны со своими соседями, что в значительной мере определило и его организацию, весь строй жизни и историю. Если греки создавали мифы о Богах и полубогах, то для римлян в центре их мифологии был сам Рим, его героический победоносный народ, те, кто боролся и погиб за его величие. Боги, по убеждению римлян, лишь помогали им победить, выказывая тем самым свое особое расположение к римскому народу. Римлянин в своих отношениях с высшими силами не молил их о покровительстве, а как бы вступал в договор с божеством о его благосклонности взамен приносимых даров, высказываемых

обещаний и обязательств.

Религия римлян была во многом анимистической, они признавали существование духов, но в ней были элементы и тотемизма, вероятно, заимствованные у этрусков. В частности, они почитали Капитолийскую волчицу, по преданию вскормившую основателей города братьев Ромула и Рема. Пантеон Богов, даже их названия также в значительной мере заимствованы из мифологии греков и этрусков. Например, имена римских богов Марса, Минервы, Сатурна сходны с аналогичными богами у этрусков Марисом, Минервой, Сатре. Многие боги отождествлялись с греческими, например, Юпитер с Зевсом, Венера с Афродитой и т.д. В религии римлян имелось большое количество божеств, связанных с земледелием и скотоводством, охраной и покровительством домашнему очагу. Римляне считали, что человек на каждом шагу зависел от какой-либо высшей силы. Они верили в богиню Лихорадки – Фебрис, бога Вермина, посылающего паразитов на скот и т.д. Но вера в высшие силы у римлян в сущности сводилась к тому, что в любую минуту нужно просить у них помощи и в свою очередь, действуя по принципу “Ты мне – я тебе”, приносить богам жертвоприношения. Перед каждым важным делом римляне стремились узнать волю богов через какие-то знаки, даже, например, чихание в самый напряженный момент. Один из современников, римских писателей, образно отмечал, что в Риме легче встретить Бога, чем человека. По всей стране наблюдались украшенные цветами алтари, гроты, убраные зеленью, деревья, украшенные рогами и шкурами животных, камни, умащенные маслами, холмы, окруженные почитанием. Вместе с тем, в эпоху Республики и при Империи, несмотря на реформы Августа и императорский культ, римская религия чем далее, тем более переставала действовать на умы и души людей и они в поисках новых форм общения с божеством, бессмертия души обращались к астрологии, магии, к философии, сблизившейся с религией. Значительным влиянием пользовались восточные мистические культы (Кибеллы, 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 ставший главенствующей государственной религией, по своему

духу отвечавшей идее централизованного государства и единого монарха. Распространена версия о том, что основателем римской христианской общины, ее первым епископом был апостол Петр, с IV в. н. э. римский епископ стал именоваться папой римским. Это вполне соответствовало эволюции Древнего Рима от полисов к империи, а римлян — от граждан к подданным с их сильным чувством порядка.

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. н.э.). После свержения последнего этрусского царя Тарквиния Гордого образовалась римская рабовладельческая республика. Этот период совпал с подчинением римлянами греческих городов Южной Италии и, соответственно, с III в до н.э. усилением греческого влияния, прежде всего на римскую культуру. К II в. до н.э. Рим стал мощной державой, в это время республиканская форма правления сменяется диктатурой цезарей. Именно в этот период, с VIII до II вв. до н.э., были заложены основы римской культуры, определившие ее характерные черты и направления на последующие века; непосредственно римская культура, существовавшая до того наряду с другими, постепенно выделяется в качестве доминирующей. В это же время, примерно в VI в. до н.э., происходит замена старого этрусского алфавита греческим, более подходящим к звукам латинского языка. С II в. до н.э. и вплоть до II в. н.э., когда продолжался период империи, продолжался второй этап развития римской культуры, наиболее развитой, “классической”. И, наконец третья стадия, охватывающая период с II в. н.э. до V в. н.э., времени завоевания Рима варварами, связана с постепенным упадком, разложением культуры и одновременно с возникновением элементов новой, в будущем доминирующей культуры. Этим этапам соответствовали и определенные изменения в области права, как существенной части римской культуры. При этом на третьей стадии упадок распространился на многие сферы жизни римлян, в том числе и политическую. Выборы часто сопровождалась подкупами. Существовала целая система посредничества между кандидатами и избирателями. Именно в Риме появилось понятие *assipere* – взятка. Даже в глазах варваров Рим становился городом, который может купить всякий. Кто захочет и будет в состоянии это сделать.

В течение многих столетий римские юристы разрабатывали и совершенствовали право, приспособлявая его к реальным потребностям жизни; римское право стало образцом для последующих законодателей, легло в основу Кодекса Наполеона и ряда других нормативных документов Нового и Новейшего времени. Древнейшими источниками права считаются Законы XII таблиц, составленные в 451—450 гг. до н.э. Здесь уже был сформулирован ряд положений общего, процессуального права, а также норм, касающихся имущественных отношений. В ходе дальнейшей законодательной деятельности появились новые юридические документы, круг вопросов расширился. В итоге потребовалась систематизация правовых норм, что и было сделано в более позднее время. Римское право является неотъемлемой и важной частью древнеримской культуры.

Своеобразна и римская наука. Это было обусловлено характером мировоззрения, в котором переплетались греческая, эллинистическая и чисто римская культурные традиции, но приспособленные к собственной системе ценностей. В Римской империи различались умозрительные (теоретические) и эмпирические (практические) науки; сюда же относили и искусство как науку, удовлетворяющую потребности роскоши. Практические науки ближе к действительности и диктуются необходимостью: это медицина, земледелие, строительное и военное дело, искусство мореплавания, право и прочие жизненно важные области знания. Занятия этими науками традиционно считались достойными «благородного» человека и включали знание грамматики, риторики, диалектики, арифметики, астрономии, геометрии и музыки. Предметы эти входили в круг греческого образования и воспитания, а также были основой всякого практического знания на протяжении всей античной истории. Однако практические науки не получили в Риме значительного развития.

Умозрительные (теоретические) науки непосредственно с практикой не связаны (еще Аристотель ставил их выше всех остальных). Главнейшая из них — философия, которая делится на физику, этику и логику, составляющую метод философского изложения. Физика занимается вопросами строения универсума и законами природы; этика рассматривает связи человека с обществом и его место в космическом целом, его положение в

мировом и социальном устройстве. Центром изучения философии в Римской империи по-прежнему оставались Афины. В римской философии имелись все философские школы античности — платонизм, стоицизм, пифагореизм, скептицизм, эпикурейство и др., позволявшие древним римлянам осмыслить свое положение в мире. Из них особое место занимали стоицизм, большое внимание уделявший проблемам нравственности и места человека в мире. Стоики считали, что человек будет счастлив только тогда, когда будет следовать принципам добродетели, исполнять свой долг перед обществом. Известными философами этого направления были Сенека (ок. 4 г. до н.э. – 65 г. н.э.), Эпиктет и Марк Аврелий (121 – 180 гг. н.э.). Разные по своему социальному положению, например, Эпиктет – раб, затем вольноотпущенник, Марк Аврелий – император, они, тем не менее, задумывались над общими проблемами нравственности, проблемами, актуальными для нравов императорского Рима. Следует отметить, что, в отличие от Греции, в Риме многие рабы получали образование и писали литературные труды, также, как и высокопоставленные люди, не считали зазорным заниматься умственным трудом. 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, к самоусовершенствованию. Тит Лукреций Кар в своем философской поэме «О природе вещей», написанной в I в. до н.э., творчески развивая материалистическую натурфилософию греческих ученых, вплотную подошел к идее множественности миров и единстве материи, состоящей из атомов.

Из теоретических наук, кроме философии, в Риме наиболее развитой наукой была история. Она поддерживалась властями, поскольку помогала создавать культ цезарей, однако за внешней пропагандистской стороной скрывались богатые пласты подлинно научных знаний об истории народов, заселявших необъятные просторы Римской империи. В эпоху империи наблюдается тенденция к систематизации и обобщению исторических знаний.

Известны труды римских историков Публия Корнелия Тацита, Гая Светония Трансквилла, посвященные истории Рима и биографиям правителей. Греческий историк, живший в Риме, 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. “Естественную историю”, являющуюся своего рода энциклопедией по физической географии, ботанике, зоологии, минералогии написал Плиний Старший (23 – 79 гг. н.э.)

Влияние Греции 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 позже стал внедряться латинский язык. Первоначально литературные произведения представляли собой прямое подражание греческим оригиналам, правда, в отличие от Греции, в III – II вв. до нашей эры, в период республики, в римской литературе значительно большее место занимала драма и комедия. Известными авторами комедий были Тит Макций Плавт и Публий Терентий Африканец. Они в целом следовали традициям греческого театра, но в то же время внесли в свои произведения сочный народный юмор, хотя последний, в отличие от Плавта, писал более изысканно и изящно. Позже стал приобретать популярность жанр сатиры. Сатирик Луциллий (180-102 гг.) критиковал пороки современного ему общества: клятвопреступления, жадность, стремление к роскоши и т.д. Слово *satura* первоначально относилось к названию блюда из нескольких плодов, однако позже оно приобрело более отвлеченное значение.

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. В частности, Ливий Андроник перевел на латинский язык “Одиссею” Гомера. Известными поэтами были Гней Невий, автор эпического произведения о первой Пунической войне и нескольких трагедий; Энний, создатель “Летописи” (Анналов), основатель нового литературного стихотворного размера – гекзаметра. Крупнейшим поэтом-лириком периода республики признан также

Гай Валерий Катулл, прославившийся лирическими стихами, посвященной любимой женщине Лесбии.

В произведениях римских поэтов и прозаиков, в отличие от греческих, преобладали символика и аллегория.

Органичное слияние философии и литературной прозы наблюдается в произведениях писателей, философов, ученых II – I веков до нашей эры Катона Старшего, Марка Туллия Цицерона, Марка Терентия Варрона. Из них наиболее плодотворно трудился Марк Терентий Варрон, написавший 74 сочинений в 620 книгах на самые различные темы, из них наиболее значимый труд – «О сельском хозяйстве» в 3 книгах. В знак признания его особых заслуг в литературе Варрону еще при жизни был воздвигнут памятник.

Золотым веком римской культуры считается время правления Августа (сенат в 24 г. до н. э. присвоил императору Октавиану титул Августа “возвеличенного божеством”), он же был сыном Цезаря, также обожествленного. Воспитанный на греческой литературе, достаточно образованный, Август поощрял развитие образования и литературы. Именно в годы империи достигла своего наивысшего расцвета поэзия. Вергилий в своей известной поэме «Энеида» прославлял величие римского духа, победы известных полководцев, в частности, Августа, выводя его родословную через предка Энея, сына Афродиты, к олимпийским Богам, и одновременно в своих поэмах, например, «Георгики» опозитивировал деревенскую жизнь. В правление Августа римская и греческая культура окончательно слились в единую римскую культуру.

Гораций в 4 книгах «Од» продолжил традиции греческой лирики. Овидий в своих стихотворениях, поэмах воспевал радости любви и в то же время в книге «Метаморфозы» с юмором и иронией использует мифы о превращениях. Своеобразной инструкцией влюбленным о том, как добиться любви, явилась его поэма «Искусство любви», которая вызвала гнев Августа, увидевшего в стихах Овидия пародию на его законодательство об укреплении нравов римлян и их семейной жизни и высланного поэта за пределы империи. Позднее эту идею превращений использовал прозаик II в. нашей эры Апулей в своем пародийном романе «Золотой осел». В этом новом жанре сатиры писал и другой прозаик этого времени

Петроний. В романе «Сатирикон» 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.

Свой облик имеет и римское искусство, которое возникло из смешения местных, этрусских традиций с греческим влиянием. Во многом благодаря преклонению римлян перед греческим искусством в римских копиях сохранилась большая часть творений

греческой классики. На римское искусство оказывали влияние, хотя и в меньшей степени, и другие народы – германцы, галлы, кельты и др., входившие в состав

Аппиева дорога.

римской культуры.

Римская архитектура взяла многое у этрусской — круглую форму плана и арки, которые были характерными для городских ворот этрусских городов. Арку римляне превратили в триумфальный портал, через который проходил победитель. Такая форма, как конструкция свода, сохранилась и в новой европейской архитектуре. У греков римляне заимствовали ордерную систему зданий, хотя отводили ей больше декоративное значение

Римские архитектурные сооружения более грандиозны по сравнению с греческими. Это мощные акведуки, несущие каменные водопроводные желоба, пышные триумфальные арки, колонны, знаменитый колизей, торжественный пантеон и другие. Застроенный этими и другими подобными сооружениями, Рим имел внушительный и роскошный вид.

Римляне создали огромные архитектурные сооружения и постройки. Строились форумы, бани, амфитеатры, дворцы, храмы, крепостные стены, дороги и т.д., которые и сегодня восхищают своей монументальностью, продуманностью и красотой

архитектурных форм. Аппиева дорога с покрытием, напоминающим бетон, построенная в IV в. до н.э., сохранилась до настоящего времени. Всего же в Риме в свое время были построены 372 мощеных камнем дороги протяженностью 80 тысяч километров.

Наиболее интенсивное строительство велось в Риме. Здесь был сооружен комплекс построек, создавших композицию главной площади города – Форума Романума (лат. “forum“ – площадь»). В него входили здания различных учреждений, храмы, статуи, триумфальные колонны и арки. С одной стороны к площади примыкало здание государственного архива – Табуларий, на самой площади размещались храмы, среди них храм Весты, в котором горел постоянный огонь – символ вечной жизни римского народа. Здесь же возвышались Ростральные

Форум в Риме

колонны, к которым прикрепляли ростры – носы разбитых вражеских кораблей. Впоследствии эти постройки дополнялись, однако от них остались только фундаменты. Вокруг старого Форума Романум выстраивались форумы императоров Цезаря, Августа, Веспасиана, Траяна. До настоящего времени сохранилась только триумфальная колонна Траяна высотой 33 метра, опоясанная сверху донизу рельефами, изображавшими военные действия. Внутри колонны проходит винтовая лестница. Завершалась колонна бронзовой фигурой Траяна, которую в 16 в. заменили статуей апостола Петра. Во время правления императора Тита в честь его победы над Иудеей в 81 г. на дороге, ведущей к Капитолийскому холму была возведена триумфальная арка шириной 5,33 м., высотой 20 м., украшенная рельефами с изображением победного шествия римлян. По сторонам проема арки Тита стоят по две коринфских колонны. Украшает арку высокая надстройка – аттик с посвящением Титу от “сената и народа римского”. Наверху – статуя императора на колеснице, запряженной четверкой лошадей. В аттике был захоронен прах императора. Таким образом, арка

являлась одновременно символом побед, местом торжественной встречи победителей, архитектурным сооружением, постаментом для статуи и одновременно мемориальным памятником. Триумфальные арки и колонны, прославляющие военные победы римлян, возводились не только в столице империи, но и в других регионах империи. Триумфальные арки являются римским архитектурным новшеством, возможно, заимствованным у этрусков.

Колонна Трояна

Фортуны Вирилис в Риме и круглые храмы-ротонды, опоясанные колоннадами, например, храм Весты в Тиволи возле Рима, оба относятся к I веку до н.э. Храм Весты окружен коринфскими колоннами, фриз украшен рельефами. Прямоугольный храм Фортуны Вирилис на Бычьем форуме имеет вход только с одной стороны, окружен колоннами ионического стиля, однако фронтоны отличаются от греческих храмов отсутствием скульптур. Влияние греческой культуры проявилось и в обращении к ордерной системе, но, в отличие от Греции, где ордерные колонны играли конструктивную роль, в Риме они имели скорее декоративное значение. В это время римляне уже применяли бетон, что позволяло внедрить криволинейные формы зданий.

Светская архитектура представлена богато декорированными жилыми зданиями, амфитеатрами для проведения гладиаторских боев. В отличие от греческих театров, где места для зрителей располагались под открытым небом, на склонах холмов, римские театры представляли собой многоярусные монументальные сооружения закрытого типа с местами на концентрически возведенных стенах. С помощью арочных перекрытий римляне могли создавать громадные постройки, наподобие амфитеатра Флавиев, сооруженного в 70-80-е гг. н.э. и способного вмещать до 50 тыс. зрителей. Мощные его стены высотой до 50 м. разделены на

четыре яруса сплошными аркадами. В верхнем натягивали тент от дождя и солнца, в нижних стояли статуи. Под ареной находились подсобные помещения, стояли клетки для зверей. На каменных скамьях высечены указатели для зрителей – первые ряды для знатных римлян, вторые – для священников и торговцев, последние – для плебеев (лат. “plebs” – «я исполняю») – низших сословий.

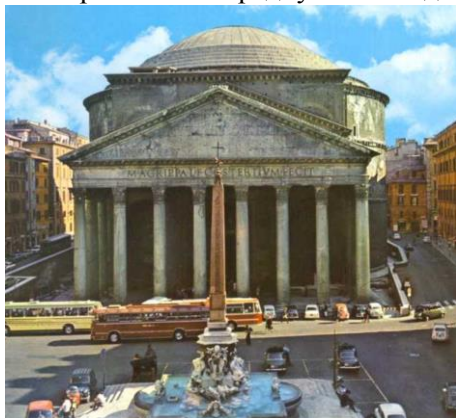
Общий размер сооружения в *Колизей* форме эллипса составляет примерно 150 на 200 м. Есть версия, что именно из-за величины этот амфитеатр чаще называют Колизеем (лат. “kolosseum” – громадный). Колизей был выстроен на месте “золотого дома” Нерона и принадлежал к новому типу зданий. Это был также театр, в котором давали представления, организовывался показ массовых зрелищ: боев гладиаторов, даже морских боев – навмахий, но в отличие от открытых древнегреческих театров колизей представлял собой замкнутое монументальное сооружение. К числу выдающихся построек периода империи относится и Пантеон – храм всех богов, возведенный во II в. н.э. Аполлодором Дамасским. Здание высотой 42,7 м. построено из камня, кирпича и бетона, на переднем плане его украшает портик с коринфскими колоннами из красного гранита, пол выложен мраморными плитами. Его отличительной особенностью является громадный купол 43,2 м. в диаметре, который затем стал образцом для подражания в Византии и других странах.

Уникальными сооружениями, характерными именно для римлян, были термы или общественные бани, комплексы построек, часто с богатой отделкой, для отдыха, развлечений, просто общения. Наиболее впечатляющими являются термы (бани) Каракалы и Диоклетиана, построенными уже в период Империи. К IV в. н.э. в Риме насчитывались сотни терм. Термы для римлян служили чем-то вроде клуба, где древняя традиция ритуальных омовений и простые

гигиенические действия постепенно обросли комплексами для развлечений и занятий: палестрами и гимнасиями, залами для общения и занятий гимнастикой, библиотеками. Термы Каракалы занимали огромную площадь с газонами и цветниками, имели залы горячей, теплой и холодной воды. Это были монументальные сооружения, перекрытые сводами разных конструкций, их руины до настоящего времени поражают величием. Современники же могли любоваться и позолотой, и мозаикой, и богатым декором. Бытовым нуждам служили и другие уникальные сооружения, в частности, каменные водопроводы-акведуки для подвода воды в Рим.

Жилища знатных римлян и жителей других городов империи составляли домусы: постройки с внутренними, иногда открытыми дворами, где располагались фонтаны, цветники, иногда колоннады.

В I в. н.э. от извержения вулкана Везувия были засыпаны вулканическим пеплом города Помпеи, Стабии и Геркуланум. Раскопки, проведенные впоследствии на месте трагедии, позволили воссоздать облик древних римских городов. Одно и двухэтажные дома горожан строились из кирпича и бетона и покрывались черепичными крышами. Парадную часть дома представлял атриум с бассей-

Пантеон

есть, домов в несколько этажей.

Общественные здания представляли собой большей частью базилики (от греческого «базилика» – царский дом) – прямоугольного здания для собраний и советов, разделенного рядом опор (колонн, столбов) на несколько проходов – нефов. Средний неф был обычно

ном посередине для сбора воды из отверстия на крыше и фонтаном, украшенном статуей. В комплекс другой, жилой части дома входил внутренний дворик, также украшенный статуями, нишами, фонтанами. Полы выстилались из камня. Римляне широко использовали оконные стекла. Вокруг располагались хозяйственные постройки. В 350 г. н. э. в Риме насчитывалось около 1800 до мусов и 47 тысяч инсул, то

выше и шире боковых, часто завершался полукруглым выступом – апсидой. Впоследствии эта форма получила распространение при строительстве православных храмов.

По словам историка Светония, император Август так Рим “украсил, что по справедливости мог хвастаться, что принял его кирпичным, оставляет его мраморным”.

Не только в области архитектуры, но и по другим направлениям многие историки и искусствоведы считают правление Августа “золотым веком” римской культуры. В это время шло становление латинского языка, выходят поэтические труды Вергилия, Горация, Овидия, философские – Сенеки, Эпиктета, исторические – Тита Ливия, Корнелия Тацита, Плиния Старшего, в области астрономии Птолемея, анатомии и физиологии Галена. Развивается скульптурный портрет, разрабатываются нормы римского права.

При императоре Нероне пожар уничтожил две трети построек столицы империи. По свидетельствам современников “золотой дом” императора Нерона, сооруженный в центральной части Рима на месте сгоревших во время пожара построек, например, был длиной 4,5 километров. В вестибюле возвышалась скульптура Нерона, главный зал имел круглую форму. В дворцовый комплекс входили озеро, луги, поля, виноградники, расположенные во внутреннем дворе, другие постройки.

В области скульптуры римляне также последователи этрусков. Они переняли обычай создавать надгробные маски и портреты на саркофагах умерших, из этих надгробных масок широко развился римский портрет на основе реалистического отражения действительности. Римский скульптор не создавал идеализированное изображение в портрете, а изображал конкретные личности с подчеркиванием портретного сходства. Римская скульптура

не создавала обобщенных образов атлетов, *Стиль “Тогатус”* как было принято у греков. Объектом внимания скульпторов были государственные деятели, другие выдающиеся личности. Их царственные силуэты, часто облаченные в парадную одежду – тогу,

придавали парадность и торжественность скульптурным композициям. Но у них, в отличие от греческих, отсутствовал динамизм. Одной из таких скульптур стиля “тогатус” является статуя императора Августа. Скульптор изобразил правителя в момент произнесения речи перед народом. Парадную одежду Августа составляет панцирь, на котором изображена сцена возврата римлянам знамен, ранее захваченных у них во время битв, тяжелый, обернутый вокруг тела и накинутый на руку плащ. У его ног на дельфине сидит маленький амур. К таким парадным композициям

можно отнести и конную бронзовую статую Марка Аврелия, выполненную по древней античной схеме.

Несколько отличны скульптурные бюсты. Они подчеркнуто реалистичны, выразительны, отражают характер героя, в то же время скульпторы большое внимание уделяли отделке деталей, даже волос на голове. Например, портрет Трояна отражает волевое, но довольно некрасивое, с большим носом и плотно сжатыми губами лицо императора с довольно простой прической на голове.

Статуя Марка Аврелия Портрет же его преемника Андриана показывает большую приверженность греческим образцам, он отражает идеальный образ римского патриция с благородными чертами лица. Отличительными чертами этого скульптурного портрета является борода и усы, что ранее не было принято в Риме, зрачки глаз впервые стали высверливать, а не раскрашивать, что придавало им большую выразительность и живость. При Марке Аврелии ваятели достигли особой виртуозности. Они высверливали на портретах каждую прядь волос, соединяя мостиками с другими. Свет добился в волосах, создавая богатую игру светотени.

Наряду со скульптурой в Древнем Риме достаточно широкое развитие получило изобразительное искусство в форме фресок, мозаики, станковой живописи, хотя этот вид искусства и не являлся преобладающим. Оно представлено прежде всего росписями, выполненными в греческой манере, но в то же время и отличающимися от греческих образцов. Римский живописец

прежде всего стремился отразить окружающую природу и расположить фигуры в пространстве. Он не достигает реалистического отражения действительности, но уже создает объемные изображения, использует элементы пространственной перспективы, что наблюдается в росписях виллы Мистерий в Помпеях. Все это дает римской живописи определенное преимущество перед греческой. Интересные образцы римской живописи сохранились в городах Помпеи, Геркулуме, засыпанных пеплом во время извержения вулкана в I в. н.э.

Следует подчеркнуть прагматический характер всего римского искусства, задачей которого было укрепление существующего порядка. Поэтому *Роспись виллы Мистерий* и скульптура, и архитектура носили такой парадно-торжественный характер и объектом внимания в них чаще всего были элементы прославления 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 («гладиус» – меч) и «боевые программы» – навмахии, когда устраивались представления морских сражений на воде с многосотенными жертвами. Кроме них практиковали травлю людей зверями, воспроизведение эпизодов из легенд (воспламенение одежд Медеи, падение на землю Икара и т.д.). Сражались конные воины, воины с зверями и т.д. Некоторое время, до 200 г. н. э., имели место и женские гладиаторские бои, впоследствии они были запрещены. В театральное действо в Риме превратились и похороны знатных людей. В шествиях участвовали «изображения» – люди в раскрашенных масках, изображавших знаменитых предков умершего. Они сопровождали тело, двигаясь за колесницей, а впереди несли знаки отличия. На Форуме шествие останавливалось. Мертвого ставили на ноги «дабы он был виден

всем”. “Предки” в масках рассаживались по порядку в креслах. Кто-либо из родственников покойника произносил речь, воскрешая в памяти “деяния прошлого” и заслуги умершего. В целом 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. В одном из своих писем римский философ Сенека сожалел, что у философов занимаются и учатся лишь немногие, большинство предпочитают зрелища. Сохранился рассказ о том, как однажды Август упрекал пантомима Пилада за его соперничество с партнером, на что Пилад ответил: «Это тебе выгодно, Цезарь, что народ занят нами». Зрелища, как и другие формы культуры, преследовали вполне определенную цель — дать мыслям толпы определенную направленность в пользу существующего режима. Императоры достаточно широко использовали этот способ переориентировки интересов толпы в неопасное для их руслу увлечения массовыми зрелищами. Цезарь, например, устроил бой с участием одновременно 500 пар гладиаторов. Август 8 раз организовывал грандиозные игры с участием в них 10 тысяч гладиаторов. Флавиус построили громадный амфитеатр для проведения подобных боев. Траян, празднуя завоевание Дакии, приказал проводить гладиаторские игры на протяжении 4 месяцев, в них участвовали 10 тыс. гладиаторов. Гладиаторские поединки были переняты у этрусков. Однако у этрусков эти бои были частью тризны, обряда захоронения, у римлян же они превратились в массовые зрелища. В предисловии к одной из своих комедий, например, Терентий отмечал, что во время представления вдруг разнеслась весть, что намечается гладиаторский поединок и театр сразу же опустел, все устремились смотреть поединки. Этот вид зрелищ использовался даже во время предвыборных кампаний как средство привлечь на свою сторону плебс и заручиться его поддержкой на выборах. В 63 г. до н.э. был даже принят закон, запрещающий выдвигавшим свои кандидатуры в органы власти в течение 2 лет до выборов “давать гладиаторов”, другими словами, организовывать поединки и выставлять на них бойцов. Будущих бойцов обучали в специальных гладиаторских школах, причем обучающиеся в них были собственностью хозяина,

который мог продать гладиатора, отдать в аренду тому, кто устраивал бои и т.д. Гладиаторские бои, равно как и поединки гладиаторов с зверями, морские сражения с участием гладиаторов отразили кризис римской культуры, ее огрубление по сравнению с утонченной греческой культурой.

Многие нормы общественной жизни, государственного права и государственной организации, памятники духовной и материальной культуры, выработанные в римский период или переданные Римом от античности оказали существенное влияние на развитие мировой культуры вплоть до настоящего времени. 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.

КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Общие черты и многообразие культуры стран Запада и Востока. Средневековая культура Западной Европы. Особенности культурного развития Восточноримской империи. Средневековая культура Московской Руси. Основные тенденции в развитии культуры стран Востока. Культура средневековой Японии.

Общие черты и многообразие культур стран Запада и Востока. Эпохой средневековья принято считать период с V века н. э., времени распада Римской империи, до XVI или XVII вв. Это огромный промежуток времени, охватывающий более 1000 лет, характеризующийся динамичным экономическим, историческим, культурным развитием средневекового общества. В свою очередь, эпоху средневековья принято делить на 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 выделяют это время в особый этап – период Европейского Возрождения.

Эпоха средневековья характерна процессом образования новых государств, крупнейшими из которых были империя Карла Великого в Европе, впоследствии разделенная на Францию, Германию и Австрию, Восточноримская империя, Московское централизованное государство, Арабский халифат на Востоке и др. При всех различиях в их политическом устройстве общими чертами были централизованная власть, опирающаяся на репрессивный аппарат, общий экономический базис, основывающийся на феодальном способе производства и государственная идеология, в основе которой лежала теократия. 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 подчинив себе последнюю. Она являлась крупнейшим собственником, одновременно пользуясь солидными государственными дотациями, что дополнительно укрепляло ее позиции в обществе. Церковь активно вмешивалась во все стороны

общественной жизни государства и личной жизни граждан, которая от рождения до смерти была освящена и регламентирована церковными догматами. Средневековье отличается одновременно и более развитой по сравнению с предыдущими веками наукой, определенным техническим прогрессом, открытиями в области астрономии, физики, химии, что контрастировало с концептуальными идеями церкви, это противоречие порой господствующая в обществе церковь пыталась разрешить путем определенной модернизации своих обрядов и учений, а чаще путем прямых репрессий через суды инквизиции, борьбы с ересями. Главная идея церкви: творец, демиург, создавший все живое является одновременно и гарантом мироздания, стабильности, незыблемости существующего социального порядка, представляющего собой часть космического, природного порядка, контролирующим все стороны общественной и личной жизни людей. Эта идея и действия церкви в ее защиту служили опорой для власти, поэтому последняя поддерживала церковь и материально, и административно, и морально. Но такая ситуация была удобной и для церкви, не забывавшей свои интересы, в том числе материальные и политические. Сильная связь, существовавшая между церковью, государством и обществом, приводила к тому, что каждый, кто хотел жить в обществе, должен был быть одновременно и христианином. Если кто-то не принимал веру, тот «не умещался» в существующем общественном устройстве и подвергался репрессиям, будь то суды инквизиции, самосуд фанатичной толпы или наказания со стороны государственной власти. Это суживало творческие возможности культурных деятелей, загоняло их творчество в жесткие рамки, обозначенные церковью, и выход за эти границы осуществлялся не по воле, а вопреки власть имущим.

Все эти процессы, отражающие политическую и экономическую жизнь средневекового общества, были общими практически для всех стран в главном, не исключая при этом разнообразие в конкретных государствах или регионах в частности. Это характерно и для культуры, что позволяет выделить общие особенности культурного процесса в средневековье. Общей тенденцией было также то, что средневековая культура, по сути, возродилась после длительного времени упадка, опустошения

Европы, вызванного кризисом и распадом Римской империи, «великим переселением народов», нашествием варварских племен, наконец, голодом и эпидемиями, и развилась на новой, более высокой основе на базе предшествовавших ей культурных центров, частично продолжив их традиции, одновременно обогатив за счет местных культур и в новых культурно-исторических условиях. В Европе таким центром была античная культура, на обломках которой в обстановке экономического и политического хаоса созидалось новое общество с его культурой, основанной на синтезе античных, христианских и варварских традиций. На Руси становилось и крепло Московское государство, постепенно преодолевая последствия татаро-монгольского нашествия и феодальной раздробленности, воссоздавая утерянные культурные традиции Киевской Руси и испытывая уже влияние Запада. Здесь также, хотя и в меньшей степени, ощущалось влияние античной, а также восточной культур, в большей – византийской христианской и в то же время усиливались местные мотивы. На Востоке Арабский халифат возник также на основе объединения отсталых в экономическом и культурном отношении и разобщенных арабских племен и присоединения территории ряда соседних ослабленных стран, в том числе Египта, Месопотамии и Персии, которые ранее были центрами развитых цивилизаций, во многом переняв их культуру и соединив ее с местными, еще варварскими проявлениями культуры.

Важнейшей особенностью культуры этого периода является, как вытекает из ранее изложенного, теоцентризм. Вся она пронизана религиозностью, причем это касается как формы, так и содержания. Все направления культуры: архитектура, скульптура, живопись, музыка, система обучения и воспитания, даже наука были подчинены одной цели: пропаганде, популяризации, внедрению религиозных догматов. Вера в Бога была критерием моральных качеств, культурных ценностей. Теоцентризм был, безусловно, доминирующим на культурном пространстве, что не исключает в то же время светских мотивов в ряде жанров, что приводило нередко к конфликтам с доминирующей культурой, идеологией.

В период средневековья ведущим направлением в культуре, прежде всего, Западной Европы была материальная культура: архитектура, скульптура, образно говоря, «музыка в камне». В это

время вырабатываются единые архитектурные стили в Западной Европе, своеобразный стиль культовой архитектуры в Византии, на Востоке, а также на Московской Руси, где он соединил в себе элементы как западного, так и восточного зодчества. На Востоке же, наоборот, преобладала духовная культура.

Еще одной чертой средневековой культуры был символизм. Им была пронизана как материальная, так и духовная культура Запада и Востока. Композиционное строение зданий, декор, памятники изобразительного искусства воплощали в себе глубинный, часто скрытый для непосвященных, смысл, символическое звучание, направленные прежде всего на познание божественных таинств. Преобладание в художественных произведениях символизма способствовало установлению в культуре, особенно в памятниках религиозного характера каноничности и аллегоризма. Символизмом был пронизан весь религиозный культ, мировоззрение средневекового человека, даже его повседневный быт.

Особенностью средневековой культуры было увеличившееся по сравнению с предшествующей эпохой многообразие ее жанров, углубление их содержания. Появляются новые формы литературы, музыкальных произведений, более разнообразными стали архитектурные памятники.

Средневековая культура Западной Европы. В условиях хаоса и упадка, охватившего Европу после распада Римской империи, христианская церковь, хотя и внесла 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 организующим началом, в том числе и в области культуры. В это время церковь приобрела огромную власть и богатство, она контролировала все сферы общественной жизни, в том числе и жизнь монархов, выступала в роли арбитра в международных отношениях, была крупнейшим финансовым центром, активно занималась коммерческой деятельностью, в том числе и через продажу индульгенций – отпущение грехов. Контролируя не только общественную жизнь, но и мировоззрение чрезвычайно религиозной основной массы населения, церковь в то же время приводила все науки в соответствие с христианской идеологией. В раннем средневековье именно монастыри стали островками культуры среди всеобщего

невежества, сохраняя остатки античной культуры, литературный язык – латынь, который позже также выступил объединяющим фактором, облегчающим коммуникационные связи между различными регионами, стал 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» (грамматика, риторика, диалектика, логика, арифметика, геометрия, география). Помимо теологии, здесь сначала изучали грамматику, риторику и диалектику, затем геометрию, арифметику, музыку, астрономию. Количество школ увеличилось во время правления франкской империи Каролингов в конце VIII первой половине IX вв., когда Карл Великий пытался возродить былое величие Римской империи, в том числе и в культурной сфере. Он был коронован римским папой как император Священной Римской империи. Уже само упоминание в титуле слова «Священной» указывало на христианский характер государственного образования. Тем не менее, император поощрял образование, культуру, при нем, кроме монастырских или низших, где изучались латинский язык, молитвы, стали работать кафедральные (при соборах) школы, в которых уже изучали 7 “свободных искусств”, затем высшие, придворные школы, в 794 г. была открыта придворная Академия – ученый кружок по образцу античных учебных заведений. Они имели религиозную направленность, но в то же время культивировалась идея возрождения Античности. 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, где преподавали магистры (лат. *magister* – начальник, наставник), позже – университеты (лат. *universitas* – совокупность, общность). Первый средневековый университет в Европе был открыт в Болонье (Италия) в 1088 г. на базе Болонской юридической школы, затем появились высшие учебные заведения в Сорбонне (Франция, 1160 г.), Париже, Палермо (Италия), Неаполе. В Англии открыт первый университет в Оксфорде в 1167 г., затем в 1209 г. университет в

Кембридже. В конце XV в. В Европе уже действовали 65 университетов. Как правило, в них существовали подготовительные факультеты (лат. *fakultas* – способность), так называемые, артистические, где изучались «семь свободных искусств». После шестилетнего обучения на подготовительном факультете студенты (лат. *studio* – занимающийся) могли продолжить свое обучение на одном из «высших» факультетов – медицинском, юридическом или богословском. Для Болонского университета, например, была характерна юридическая специализация, для Оксфордского – математическая направленность и астрономия. Университеты имели свои статуты, пользовались льготами и определенной автономией. Книги были дорогими, например, «Грамматика» стоила столько же, сколько дом с участком, их нехватало, поэтому процесс занятий заключался чаще всего в чтении их преподавателем с кафедры вслух и заучивании студентами наизусть. Преподавание велось на латыни, универсальном европейском языке науки и литературы. Основу обучения составляла схоластика, ключевой проблематикой которой являлось христианское вероучение, а методом – заучивание священных текстов и канонических трудов священнослужителей, а также логическое доказательство веры на основе трудов ученых античности, поскольку церковь в борьбе с ересями пыталась приспособить их учения для обоснования догматов католической веры. Успешным студентом и победителем в схоластических диспутах являлся тот, кто мог точнее, подробнее и искуснее пользоваться цитатами. Положительное значение схоластики заключалось в том, что возобновилось изучение античного наследия. Крупными схоластами ортодоксального направления были Альберт Великий, Пьер Абелляр, Августин Блаженный и Фома Аквинский. Альберт Великий был почитателем Аристотеля, автором многих сочинений богословского и естественноисторического характера. Профессор Парижского университета Пьер Абелляр писал: “Веровать должно лишь такой истине, которая стала понятной для разума”. Фома Аквинский создал своеобразную энциклопедию католического богословия «Сумма теологии», в которой вопросы познания природы и общества рассматривались в ортодоксально-католическом духе. Выдвигая идею гармонии веры и разума, он, тем не менее,

подчинил науку богословию (наука — служанка богословия). По мнению Фомы Аквинского и других схоластов, именно изучение и толкование текстов Священного Писания позволяет познать Бога. Этим во многом объясняется умозрительность научных знаний эпохи средневековья: при изучении природы, в других научных сферах ученые пользовались, как правило, методом наблюдения, очень редко прибегая к экспериментам. Согласно христианской догматике, мир вышел из рук Бога законченным, совершенным. Вот почему любое действие — лишь комментирование мира, копирование образца. Исключение представляет, пожалуй, алхимия, специфический феномен средневековой культуры, нечто целостное, включающее в себя такие компоненты, как научные обобщения и фантазии, рациональную логику и мифологию. Алхимики проводили многочисленные эксперименты, пытаясь найти философский камень, посредством которого можно любое вещество превращать в золото. Побочным эффектом этих, естественно, неудачных экспериментов, был ряд изобретений в области химии. Церковь поддерживала схоластов, поскольку они утверждали ее значение как посредника между людьми и Богом. В XIV столетии схоластика приходит в упадок, на смену ей приходит идеология Возрождения.

Исключение в общей научной картине составляла деятельность английского ученого монаха Роджера Бэкона (ок. 1214 –1292), который одним из первых на первое место поставил опытное познание природы, противопоставляя опытное знание ложным авторитетам. В своих сочинениях, основным из которых был «Большой труд», он выдвинул ряд замечательных догадок, мечтал о летательных аппаратах, о подъемных кранах, облегчающих труд человека. Р. Бэкон установил способы получения многих химических веществ, составил рецепт пороха. Его сочинения католическая церковь предала анафеме, а он сам провел 14 лет в заключении. Р. Бэкон стал одним из предвестников эпохи Возрождения.

В целом для средних веков определенный прогресс науки наблюдается в тех областях, которые меньше соприкасались с интересами церкви, то есть, прежде всего в области техники. В это время наблюдается рост городов и развитие ремесел, широко использовались водяные и ветряные мельницы, в промышленных

размерах производилась плавка железа, появились первые мануфактуры, изобретены часы и т.д.

В области образования и гуманитарных знаний продолжали оставаться сильными позиции церкви, кроме схоластики, в средние века существовали иные направления в философии и богословии, поднимающие проблемы познания и устройства мира. Одним из них была мистика, чьи представители отвергали необходимость изучать античных авторов и считали, что религиозные доктрины познаются только путем интуиции, озарения или «созерцания», молитв и бдений. В то же время в отличие от схоластов, мистики критически относились к феодальному строю и проповедовали необходимость установления царства божия на земле. Например, Иоахим Флорский предвещал наступление на земле тысячелетнего царства, в котором не будет частной собственности, неравенства и эксплуатации.

Университеты обладали известной автономией, внутри их стен наблюдалась относительная демократизация общения и преподавания. Студентами могли быть представители любых сословий. Высокая плата за обучение, отсутствие жестких сроков окончания обучения, возможность пройти по выбору определенный курс обучения в других учебных заведениях приводили к тому, что общее время обучения затягивалось для студентов на многие годы и в то же время породили такое интересное явление средневековья, как поэзия вагантов (лат. *vagantes* – скитаться) – бродячих студентов, образованных выпускников учебных заведений, ищущих работу. Их вольнодумная, озорная поэзия была очень далека от аскетических идеалов средневековья; ваганты шли по пути создания чисто 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 антиклерикальные ноты, они сочиняли пародии на богослужебные тексты, иногда звучали жалобы на необеспеченную жизнь: «Не для суетной тщеты, не для развлечения — из-за горькой нищеты бросил я учение». Как правило, создаваемые ими шуточные стихотворения и песни были анонимными, возможно, коллективными, но они позволяют представить характер вагантской поэзии и в целом вагантского движения:

«Каждый добрый человек, –
Сказано в Уставе, –
Немец, турок или грек,
Стать вагантом вправе.
Признаешь ли ты Христа,
Это нам не важно,
Лишь была б душа чиста,
Сердце непродажно...
Кто для ближнего готов
Снять с себя рубаху,
Восприми наш братский зов,
К нам спеши без страху!
Наша вольная семья –
Враг поповской швали.
Вера здесь у нас своя,
Здесь свои скрижали!

Эта озорная поэзия бродячих поэтов ставит под сомнение религиозный фанатизм населения средневековой Европы. Естественно, что церковь преследовала вагантов и за критику ее пороков, и за прославление радостей.

Школьное и университетское образование, поэзия вагантов оказали немалое влияние на развитие литературы средневековья в форме героических эпосов, различных поэтических форм. Ее можно условно разделить на народную, городскую; и аристократическую, рыцарскую. Рыцарская культура занимала особое место в культурной среде средневековья. Первоначально, во время крестовых походов, рыцарство представляло собой военнотрудовое сословие, зачастую неграмотное, военная деятельность которого была освящена церковью под предлогом освобождения гроба господня. Часть из них со временем разбогатела за счет военных трофеев, часть приобрела богатства за счет пожалования со стороны королей за их верную службу. Постепенно из полунитичих воинов, членов военизированных монашеских орденов выросла прослойка своего рода средневековой интеллигенции. Они различались по своему имущественному положению: наряду с полунитичими странствующими рыцарями появились богатые сеньоры, воины частновладельческих войск, придворная знать. Но все они имели отличие от других сословий в следующем: они были дворянами,

поэтому обязаны соблюдать этикет, быть достаточно образованными, уметь вести светские беседы, со вкусом одеваться, танцевать, владеть оружием, сочинять стихи, петь. Обучение будущего рыцаря начиналось с того времени, когда он в возрасте семи лет становился пажом. Затем до 21 года юноша обучался верховой езде, фехтованию, музыке, танцам и т.д. В заключение он посвящался в рыцари.

Со временем в рыцарской среде выработалась своеобразная аристократическая субкультура, проявлявшаяся не только во внешнем виде, ритуалах посвящения в рыцари, но и в выработанном рыцарском кодексе чести, своеобразной поэзии и прозе. Рыцарь должен молиться, избегать греха, высокомерия и низких поступков, он должен защищать церковь, вдов и сирот, быть храбрым, верным, смелым, ловким, сражающимся на турнирах в честь дамы сердца, повсюду искать отличия, сторонясь всего недостойного; любить своего сюзерена и оберегать его достояние; быть щедрым и справедливым; искать общества храбрых и учиться у них свершению великих деяний. Этот образ получил отражение в рыцарской литературе. Рыцарские турниры заключались не только в состязаниях в силе и ловкости, но и в умении слагать стихотворения, песни. Все это воплотилось в поэзии северофранкских поэтов – труверов (фр. *troufer* – выдумывать), миннезингеров (германских поэтов), придворных французских трубадуров (фр. *troubaig* – находить), среди которых были и знатные синьоры. Созданные в их среде поэтические произведения были чаще всего следующие: серена или серенада – вечерняя песня, обращенная к возлюбленной; пасторелла – воспевание любви рыцаря и прекрасной пастушки; альба – утренняя песня о расставании возлюбленных, сирвента – песня, воспевающая боевые действия или посвященная подвигам погибших.

Особое место в рыцарской литературе принадлежит стихотворной повести на любовно-приключенческий сюжет, заимствованный из преданий и легенд. Одна из них — история короля бриттов Артура и его рыцарей, живших в V—VI вв. и собиравшихся за круглым столом. Из этих легенд Готфридом Страсбургским составлен цикл романов о короле Артуре и святом Граале. Мир глубоких человеческих чувств раскрывали романы «Ланселот, или рыцарь телеги», «Ивейн или рыцарь льва», о

Тристане и Изольде, созданные французским поэтом Кретьеном де Труа (1150 – 1190) на основе бретонских (кельтских) сказаний. Широко известными были рыцарские героические эпосы: «Песнь о Роланде» (Франция), «Песнь о Сиде» (Испания), «Песнь о Нибелунгах» (Германия). В целом можно сказать, что рыцарская литература, несмотря на ее ограниченный характер, способствовала развитию средневековой культуры, появлению интереса к личности человека и его переживаниям.

Феномен рыцарской культуры является отличием сугубо средневековой эпохи. С разложением феодального строя и зарождением в обществе прослойки буржуазии, появлением регулярной армии и огнестрельного оружия роль рыцарства постепенно снижалась и оно исчезло как значимое сословие.

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 появились и особые жанры литературы: – шванки – немецкие шуточные назидательные рассказы, фаблю – небольшие поэтические произведения с элементами сатиры; цикл басен из 26 произведений – романов о Лисе, носящем германское имя Ренар, в котором в образе Лиса и других зверей в сатирической форме отражена жизнь средневекового общества. Часто эти басни представлялись в виде маскарада, где звери изображали представителей человеческого общества: император лев, его вассалы волк, хитрый кот, обжора медведь, трусливый баран. Архиепископ был представлен ослом. Лис Ренар издевается над чиновниками, но подчиняется крестьянину, охраняющему свой дом от произвола хищников.

К городской культуре можно отнести и литургические драмы, которые первоначально ставили в церквях, а с XII в. они стали более разнообразными по сюжетам и ставились уже на площадях; а также аллегорические действия на нравственные темы – моралите.

В духе времени широкое распространение имела и 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, воздействием религиозного

миропонимания и были пронизаны символикой. Основу зодчества составляли культовые сооружения: соборы, храмы, которые уже сами по себе были символом царства божьего, каждая его часть символизирует небо, рай, землю, ад. Также и каждая часть иконы, скульптуры, даже цвета имели определенную символику. При этом в интерьерах храмов, на барельефах, скульптурах, росписях преобладали сюжеты мученичества, утрашения грешников.

С необычной яркостью средневековые художники изображали картины страданий и бедствий. Но необходимо иметь в виду, что скульптуру и живопись средневековых храмов нужно рассматривать не только как воплощение религиозных догматов, но и в свете их доступности широким массам. Церковь выступала в

Собор в Шпеере. Германия

качестве идейного руководителя, а создавали все произведения простые ремесленники, поэтому народное творчество вплеталось в декоративное убранство храмов — иногда здесь появлялись изображения, чуждые христианству (жонглеры, охотники, звери, чудовища).

С X в. в Европе начали складываться единые архитектурные стили – романский и готический. Стиль (греч. *stylos* – острая палочка для письма) в широком смысле слова означает произведения, жанры, средства, приемы, объединенные единством содержания. Романский стиль (X – XIII вв.) характерен массивными сооружениями с узкими проемами окон, внушительными башнями. Внутри здание делилось на пространственные ячейки – нефы и перекрывалось арками. Стены украшались рельефами, фресками. Тематику росписей являются библейские сюжеты, причем Христос всегда изображался выше изображений апостолов, а те в свою очередь – крупнее фигур смертных людей. Романские монастырские церкви Европы очень разнообразны по своему устройству и украшению, но все они сохраняют единый архитектурный стиль, церковь напоминает крепость, что естественно для бурного, тревожного

времени раннего средневековья. Они получили название «замки Бога». В романском стиле строились соборы в Германии, Флоренции, Милане и др. Примером могут служить собор в Шпеере (XII в.) – один из наиболее величественных и больших по размерам в Западной Европе этого времени, а также соборы в Вормсе, Майнце. Интересным памятником романского зодчества является Пизанская башня. Феодалная эпоха породила и новую форму светской архитектуры – оборонное зодчество в виде замков романского стиля. Их особенности – тяжеловесность, относительная простота архитектурных замыслов, наличие башен с бойницами и других элементов оборонительной структуры, геометрические пропорции. Большая декоративность характерна для внутренних помещений, в храмах они делились колоннами на несколько частей – нефов. Рельефы и росписи храмов должны были воспитывать прихожан в духе покорности и страха перед Страшным судом, для чего росписи и скульптура были насыщены изображениями различных чудищ и демонов, *Пизанская башня* олицетворяющих ад. Надпись на одном из соборов, например, гласит: “Пусть страх поразит здесь всех, кто опутан земными пороками, ибо судьба их явлена в ужасе этих фигур”. По словам известного скульптора Родена, “романская архитектура ставит человека на колени”.

Со второй половины XII в. романский стиль сменяется готическим, представленным главным образом соборами. Происхождение названия связывают с формой шатров готтов, которые во время привалов связывали верхушки молодых деревьев и прикрывали тканью. Другой вариант исходит от немецкого слова “*hoh*“ – высокий. Готика представлена зданиями, устремленными ввысь, со стрельчатыми сводами, “каменным кружевом” стен, тяжесть которых переносится на наружные столбы (контрфорсы) с помощью дополнительных укреплений –каркасной системы из особых арок – аркбутанов. Готическая каркасная система зданий

фактически устраняла стену как конструктивную часть здания: она или превращалась в легкую перегородку или заполнялась громадными окнами. Такие архитектурные приемы позволяли сооружать здания огромной высоты – до 40 метров. Фрески заменили витражи на окнах и множество статуй на порталах. Например, Шартрский собор украшен 10 тысячами статуй. При этом в отличие от романских сооружений, которые составляли самостоятельные архитектурные комплексы, готические здания возводились в городах и были своего рода центром их архитектурного облика, общественной и политической жизни. Они располагались на центральной площади, куда сходились все улицы и где находились торговые ряды. Здесь не только исполнялись религиозные обряды, но происходили публичные диспуты, совершались важнейшие государственные акты, читались лекции студентам университетов, 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 сверху в пучок. Это позволило значительно облегчить стенные пространства и занять их огромными цветными окнами – витражами, стрельчатыми арочными проемами. Эти витражи позволяли не только создать декорирование, но и воспроизвести в художественной форме небесные и земные явления, фрагменты средневековой картины мира. В целом конструкция готических соборов устремлена ввысь, этот эффект еще более усиливается за счет высоких шпилей. Готический стиль отличается и обилием круглой пластики, рельефов, которые органично включены в общий архитектурный замысел. Наиболее значимыми памятниками готического искусства являются Шартрский, Реймский, Амьенский соборы, собор Нотр-Дам де Пари в Париже, Вестминстерское аббатство в Лондоне. Например, длина Реймского собора

составляет 138 метров, высота – около 40 метров, здание обильно украшено скульптурами, витражами. Свет, проникающий через витражи готических соборов, олицетворял неземное бытие. В средние века с ростом городов интенсивно развивалась светская архитектура, строились ратуши, где заседали городские магистраты, торговые ряды, жилые дома и т.д. Для готики XIV в. характерна большая декоративность, резьба по камню. Например, соборы в Корби, Конше во Франции.

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

Особенности культурного развития Восточноримской империи. Византийская или восточноримская империя со столицей в Константинополе (Стамбуле) возникла в IV в. нашей эры после разделения Римской империи и просуществовала около 1000 лет, до XV в. В 324-330 гг. император Константин основал столицу восточной империи Константинополь. В отличие от Рима, который переживал кризис и упадок в результате варварских нашествий, Византия, мало затронутая разрушительными действиями варваров, предприняла попытку возродить и сохранить былое величие Рима. В ранний период своего наивысшего расцвета во время правления императора Юстиниана (VI в.) она занимала обширную территорию, куда входили многие земли Египта, Малой Азии, Палестины, Греции, Месопотамии, острова Эгейского моря, даже Италии и Испании. Византийцы считали себя ромеями и преемниками традиций Римской империи. Увеличение территории Византийской империи почти вдвое, широкие законодательные и административные реформы, развитие ремесла и торговли, расцвет науки и других сфер культуры — все это знаменовало превращение Византии при Юстиниане вновь в самое могущественное государство Средиземноморья. Выгодное расположение столицы империи Константинополя на важном торговом пути, соединяющим через Босфорский пролив Черное и Средиземное моря и речном «пути из варяг в греки» немало содействовали расцвету не только столицы, но и всей империи

Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения на двух континентах — в Европе и Азии, а порою

простиравшей свою власть и на области Африки, делало эту империю как бы связующим звеном между Востоком и Западом. Смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на общественную жизнь, государственность, 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. В культуре Византии несомненно влияние и античности, и арабов, персов и многих других, но она пошла своим историческим путем, во многом отличным от судеб стран как Востока, так и Запада, что определило и особенности ее культуры. Она объявила себя вторым Римом не только в политической, но и в духовной сфере, став центром одной из ветвей христианства – православия. В отличие от Западной Европы, где постоянно шло противостояние церковной и светской власти, причем церковная зачастую подчиняла себе светскую, в Византии произошло слияние светской и церковной власти в лице императора как наместника Бога на земле. Все это определило и особенности византийской культуры. Для ее были характерными синтез 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, утонченность и разнообразие форм. Вся культура пронизана религиозным началом, причем в форме православия, что проявилось в своеобразии философско-богословских воззрений православных теологов и философов Востока, оказавших немалое влияние на формирование христианских этических и эстетических ценностей Византии. Особенностью культурной жизни Византии является немалая роль мистических учений в духовной жизни страны

Особенностью культуры было также то, что ее расцвет пришелся на начало истории империи, затем последовал постепенный упадок и только на закате Византии произошло относительно кратковременное Палеологовское возрождение. Этот высший этап в культуре совпал с периодом, когда разрабатывались главные догматы православия, его каноны, причем это касалось не только священных текстов, но и обрядности, внешнего представления основополагающих атрибутов новой веры, даже архитектуры

культовых зданий. Разработка многих понятий и символов происходила в обстановке борьбы между иконоборцами и иконопочитателями, между официальной церковной доктриной и различными учениями, так называемыми, ересями, прежде всего по вопросам божественной, двуединой сущности Христа, его месте в троице. Иконоборческое движение, возникшее в начале VIII в. и которое поддержал император, 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. Начались 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 VIII в. иконопочитатели, основываясь на постулате библии о том, что человек создан «по образу и подобию Бога», одержали победу над своими идейными противниками, вновь на иконах, в храмах стали изображаться лики Христа, других святых. Суть этих чрезвычайно остро протекавших дискуссий заключалась не только в выработке и систематизации христианской догматики. В этих спорах выразилась идейная борьба между антропологическим максимализмом, считавшим возможным растворение человеческой природы в божественной и тем самым поднимавшим человека до невиданных в античном мире высот, и антропологическим минимализмом, всецело подчинявшим человека божеству и низводящим человечество до крайних степеней самоуничтожения.

Но эта борьба не прошла бесследно, она отразилась на особенностях живописи: чтобы подчеркнуть духовность и уйти от приземленности, святых стали изображать более аскетичными, с нарушениями пропорций отдельных частей тела. Возможно, именно иконоборческие художественные произведения открыли дорогу к созданию глубоко спиритуалистического искусства Византии X – XI вв. и подготовили победу возвышенной духовности и отвлеченного символизма во всех сферах общественного сознания последующих веков, взлет мистицизма в XIII – XIV вв. Аскетизм и отрешенность от жизни нашли свое воплощение в исихастском (греч. Isichia – покой, тишина) движении, основателями которого

были Григорий Синаит, Григорий Палама и Николай Кавасила. Необходимым условием познания божественной истины, даже мистического слияния с божеством исихасты считали пассивное созерцание, спокойное сосредоточение и полное успокоение и самоуглубление. Религиозно-мистическое движение исихастов контрастировало в предренессансный период с другим течением, связанным с зарождением идей гуманизма. Выразителями рационалистических веяний в византийской философии были Михаил Пселл, Иоанн Итал и их последователи. Например, Михаил Пселл в произведении «Хронограф» реалистически, с живыми подробностями, даже с иронией отразил историю империи. Несмотря на то, что Пселл пытался соединить и примирить тезисы античной философии с зарождавшимися христианскими догматами, столкновение с артодоксальной христианской догматикой было неизбежным. Пример тому – отлучение от церкви и осуждение ученика Пселла философа Иоанна Итала. Тем не менее, деятельность представителей рационализма и религиозного свободомыслия не пропала даром – она подготовила почву для появления гуманистических идей в Византии. Именно византийским эрудитам суждено было открыть западным гуманистам мир классической античной литературы, познакомить их с трудами широкого круга античных философов, а не только Аристотеля, изучение наследия которого было свойственно схоластической философии западноевропейского средневековья. Труды таких византийских философов, богословов, филологов, как Георгий Гемист Шифон, Дмитрий Кидонис, Мануил Хрисолор, Виссарион Никейский и др., изучались итальянскими гуманистами, многие из которых стали учениками и последователями византийских ученых. Однако противоречивость общественных отношений поздней Византии, слабость ростков предкапиталистических отношений, натиск турок и острая идейная борьба, завершившаяся победой мистических течений, привели к тому, что возникшее там новое направление в художественном творчестве, родственное раннеитальянскому Ренессансу, не получило завершения.

Христианская религия, реформирующаяся христианская идеология оказали значительное влияние практически на все направления культуры: литературу, архитектуру, живопись и т.д.

В Византии значительное внимание уделялось просвещению. Изучались античная философия, грамматика, геометрия, арифметика, астрономия, физиология, то есть, изучение природы. С VI в. в учебном процессе, литературе постепенно происходит замена латинского литературного языка на греческий. На нем писались основные литературные произведения.

В ранневизантийский период литература достигла высокой степени утонченности, соединяя изысканное изящество формы и глубину мысли с глубоким спиритуализмом содержания, пышностью, внутренним благородством и внешней эстетикой. 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 Василия Кесарийского, Григория Назианзина и Григория Нисского, в речах Иоанна Златоуста, где закладывался фундамент средневекового христианского богословия, мы видим сочетание идей раннего христианства с неоплатонической философией, парадоксальное переплетение античных риторических форм с новым идейным содержанием. Григорий Назианзин, сын епископа из города Назианзина (около 330 – 390) получил хорошее образование, стал епископом, затем ушел в горы и стал отшельником. Написал около 45 проповедей (“слов”), более 200 писем и подготовил книгу стихов. В автобиографических поэмах Григория “О моей жизни”, “О моей судьбе”, “О страданиях моей души” с особой силой звучат скорбные мотивы одиночества, душевных страданий, поиска смысла жизни. Иоанн Златоуст (347–407) был адвокатом, затем стал монахом, в 387 г. избран епископом Константинополя, но был изгнан императрицей Евдоксией за проповеди против роскоши. Среди его работ наиболее известны “Слово о священстве” и “В защиту монашества”. В церковной поэзии VI в. по мощи таланта, самобытности поэтического мышления, глубине чувств особое место принадлежит Роману Сладкопевцу, который создал церковную гимнографию новой поэтической формы – кондак. Гуманизм, искренность эмоций в соединении с бескомпромиссностью нравственных оценок принесли Роману Сладкопевцу широкую популярность среди слушателей из народа, которым импонировали обличительные мотивы. Так, в одном из гимнов

он пишет:

«Над убогим богач надругается,
Попирает сирых и немощных.
Земледельца труд – прибыль господская.
Одним пот, а другим роскошества.

Философия неоплатонизма переживает в ранней Византии новый расцвет. Появляются ряд философов неоплатоников – Прокл, Диадок, Плотин, Псевдо-Дионисий Ареопагит. Результатом античного наследия явилось сохранение таких жанров в литературе, как эпическая поэзия, гимны. Усиливается дидактический элемент: слово и книга, знак и символ, пронизанные религиозными мотивами, занимают большое место в жизни человека ранневизантийской эпохи. В VIII– первой половине IX веков античное влияние в литературе было сведено до минимума, основное место стала занимать религиозная догматика, следование шаблонным характеристикам и ситуациям. Главным заказчиком и ценителем стало духовенство. Был выработан и со временем стал наиболее распространенным новый жанр: огиография (жития святых), где в идеализированной форме в виде примера показываются действия первых христиан, благочестивых монахов, за свои христианские добродетели причисленных к лику святых. Проповедь аскетизма, смирения, надежд на чудо и потустороннее воздаяние, воспевание религиозного подвига – главное идейное содержание произведений этого рода. Особого развития огиография достигла в IX в. В то же время в литературе, искусстве наблюдается смешение языческой мифологии и христианской мистики. В художественное творчество проникают искренность и эмоциональность, народная наивность и цельность восприятия мира, резкость нравственных оценок, неожиданное соединение мистицизма с жизненностью бытового колорита, набожной легенды с деловым практицизмом. Эти мотивы проявляются даже в огиографической литературе, среди действующих лиц житий нередко встречаются неимущие и обиженные, которые, совершая мученический подвиг во славу Бога, вступают в борьбу с сильными и богатыми, с несправедливостью, злом. Нота гуманизма и милосердия – неотъемлемый элемент многих византийских житий.

С десятого века наступает новый этап в развитии византийской культуры. Происходит известная стабилизация общественного

сознания, завершается систематизация христианского богословия. Усиливается строгая регламентация со стороны государства и церкви. Проповедуется отказ от земных благ, превосходство духовной культуры над материальной. Видным представителем этого направления был теолог Симеон Новый Богослов. Он призывал к борьбе с тремя главными пороками человечества: сластолюбием, сребролюбием и славолубием.

В литературе более позднего периода обнаруживаются тенденции к демократизации языка и сюжета, к индивидуализации авторского лица, к проявлению авторской позиции; в ней зарождается критическое отношение к аскетическому монашескому идеалу и проскальзывают религиозные сомнения. Литературная жизнь становится более интенсивной, возникают литературные кружки. С XII в. стал постепенно расширяться цикл народноязычной литературы. Усиление народной фольклорной традиции, мотив героического эпоса наиболее наглядно предстают в эпической поэме о Диогене Акрите, созданной на основе цикла народных песен. Эллинистическое наследие проявилось и в возрождавшемся жанре любовно-приключенческого романа. В это время происходит обобщение и классификация всего достигнутого в науке, богословии, философии, литературе, в том числе и античного наследия. Например, патриарх Фотий в своем труде «Мириобиблион» («Множество книг») провел отбор, проанализировал и дал краткие аннотации и оценку творчеству 280 античных авторов и современников. Он основывался при этом не только на церковном вероучении, но и на соображениях рационализма и практической пользы. Симеон Метафраст (Пересказчик) составил обобщающий сборник житий святых. В труде «Источник знания» и других работах Иоанна Дамаскина (родом из г. Дамаска) просматриваются две сюжетные линии: критика врагов правоверия – иконоборцев, несториан, и вторая – систематизация богословия как мирозерцания, как особую систему идей о Боге. Основным методом Дамаскина была кампания: он отобрал из сочинений античных авторов, трудов своих предшественников-богословов лишь то, что не противоречило канонам вселенских соборов. Трактаты императора Константина Багрянородного (913 – 959) «Об управлении государством», «О фемах», «О церемониях византийского двора»

являются также своего рода обширной энциклопедией ценнейших сведений о политической и административной структуре Византийского государства. В то же время здесь собран красочный материал этнографического и историко-географического характера о сопредельных с империей странах и народах, в том числе и о славянах. Под влиянием востока в литературе был разработан жанр притчи. Здесь в рамках «звериного эпоса», где звери наделялись человеческими чертами характера, эти притчи были в чем-то схожи с западноевропейским сатирическим «Романом о Лисе».

В XI – XII вв. развивается образование, базирующееся на античных традициях. В Константинополе в XI в. начал работать университет в составе юридического и философского факультетов. Он действовал до 1204 года. В это время в византийской литературе происходит смена жанров: на место классических житий приходят светские повести, на место хроник – труды историков и мемуары. Появляется плеяда византийских ученых, таких, как Феодор Метохит, Никифор Григора, Виссарион Никейский и др. И Феодор Метохит, и Никифор Григора внесли значительный вклад в развитие как гуманитарных, так и естественных наук: истории, философии, математики. В это время были составлены энциклопедии по истории, сельскому хозяйству, медицине, выходят труды историков Прокопия Кесарийского, Засима, Аммиана Марцеллина и других. Но в то же время литература Византии отличается от античной усилением аллегорий, символизмом.

В Византии не было театра, поскольку церковь предавала анафеме многие зрелища, носившие светский характер.

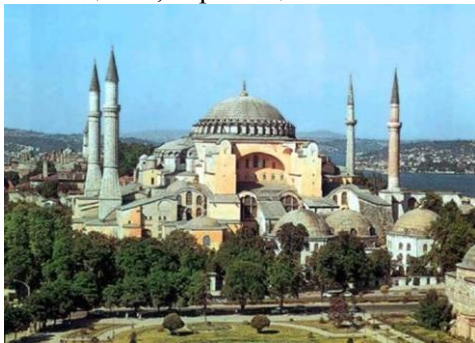
Пышная зрелищность, утонченное изящество, нарядность и вместе с тем следование канонам, религиозная направленность были отличительными чертами изобразительного искусства и архитектуры. Со временем в художественной культуре на основе творческого развития античной и восточной традиций был выработан свой особый византийский стиль. В отличие от Западной Европы, где основной формой изобразительного искусства была круглая пластика и барельефы, и восточного искусства с его символизмом и декоративностью, в Византии были выработаны особые формы станковой живописи – иконы и мозаика. Однако каждый жест в иконописных изображениях имел символическое значение, равно как и цвет одежд, аскетизм лиц, поэтому

иконописцы строго придерживались канонов. Символическое значение имело даже 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 Богородица. 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 портреты Христа, Божьей матери, святых. В этом плане ярким примером может служить одна из немногих сохранившихся икон того времени – икона Божьей матери Владимирской. В то же время, в отличие от западного стиля письма, эти фигуры лишены детализации, индивидуальности, даже осязательности, они приобретают более отвлеченный характер некоего символа, что ближе к восточному искусству, более похоже на бесплотные тени. Восточные традиции проявлялись в изображениях креста, животных, растительных орнаментов, которые также приобрели смысл христианской символики, в применении в искусстве такой формы, как книжные миниатюры. Например, виноградная лоза символизировала кровь Христа, птица – бессмертные души, святого духа и т.д.

Особую значимость в художественной культуре Византии получила мозаика, изображение, выполненное из разноцветных камней или смальты. Мозаика с ее игрой света в какой-то мере предшествовала разноцветным витражам, которые стали неотъемлемой чертой готического стиля в Западной Европе в период среднего и позднего средневековья. Мозаика сохранилась в храме святой Софии в Константинополе, в церквях одного из культурных центров Византии – города Равенна. Там же, в церкви Сан-Витали находится и мозаичное изображение императора Юстиниана и императрицы Феодоры со свитой.

Черты, присущие изобразительному искусству, свойственны и архитектуре Византии. Здесь также выработан свой особый византийский стиль, который вобрал в себе и монументальность, базиликальную форму античной архитектуры, и декоративность, орнаментацию, купольные своды зданий востока. Но архитектура Византии имеет свои особенности: в отличие от культовых

сооружений Античности и Востока здания были относительно простыми снаружи, но богато декорированы внутри. Здесь также просматривается символика: христианин должен быть скромным внешне, но иметь внутренний богатый духовный мир. Такой архитектурный стиль отвечал и практике богослужений, которые происходили не снаружи, а внутри храмов. Пышность внутреннего убранства храма должна была вызывать у прихожан чувство восхищения, приобщения к возвышенному миру, трепет перед

всесилием Бога. Кроме того, в Византии была введена многокупольная система храмов, чего не было в других регионах, и относительно небольшие по размеру церкви крестово-купольного типа. Выдающимися образцами византийской архитектуры являются храм святой

Софийский собор в Константинополе Софии в Константинополе (VI в.), базилика Сант-Аполлинаре в Равенне и др. Позднее, в 1453 г., после завоевания Константинополя турками в храм святой Софии по трупам на белом коне въехал победитель султан Махмед II. Он был поражен красотой храма и приказал не разрушать, а превратить здание в мечеть.

В более поздний период, в X–XIII вв., происходит сокращение объемов зданий. Грандиозные храмы сменяются сравнительно небольшими церквями, чаще всего крестово-купольного типа. Крестовообразная форма достигалась с помощью четырех цилиндрических сводов, как бы врезавшихся в подкупольное пространство. Больше внимания стало уделяться внешнему виду культовых сооружений. Сплошные стены членятся, украшаются колоннами и полуколоннами, увеличивается количество оконных проемов, шире стали применяться декоративные украшения, облицовка разноцветными камнями, чередование слоев красного кирпича (плинфы) и белого раствора или же так называемой цемянки – смеси раствора с измельченной разноцветной каменной крошкой. Усиливается легкость, элегантность архитектурных пропорций, удлиняется барабан

купола. В то же время долгое время еще ощущалось влияние предыдущих стилей в архитектуре, в итоге происходило слияние архитектурных форм, сохранивших античную монументальность, строгость архитектурных форм с элементами нового стиля, более декоративными и нарядными. Примером может служить храм монастыря Дафнии около Афин. Пропорции здания отличаются стройностью и пластичностью, его фасад не перегружен деталями, но одновременно и достаточно наряден. Широко применены полуколонны, полукруглые арки с узорчатой кладкой.

Памятников светской архитектуры не сохранилось, поэтому основными источниками знаний о них являются литературные произведения. Светские здания, дворцы византийской знати были богато декорированы мозаикой, фресками, стенной росписью. Их окружали парки с фонтанами, экзотическими цветами и деревьями. Например, об интерьере зданий, принадлежавших Диогенису Аркиту, известно из поэмы, в которой описываются его подвиги. Дворец был украшен колоннами, стены и даже кровля украшены мозаикой, полы выложены полированным камнем.

В Константинополе, Никее и других городах Греции и Малой Азии возводились городские стены, общественные здания, частные строения. В светском искусстве иконоборческого периода победили принципы репрезентативной торжественности, архитектурной монументальности и красочной многофигурной декоративности, послужившие в дальнейшем основой развития светского художественного творчества.

В VIII-XII вв. окончательно сложилось особое музыкально-поэтическое церковное искусство, выраженное в литургии. Наиболее популярными жанрами церковной музыки стали канон (музыкально-поэтическая композиция во время церковной службы) и тропарь, как форма византийской гимнографии. Тропари сочинялись к церковным праздникам, торжественным событиям, памятным датам. Немалым достижением в музыкальном искусстве было создание нотного письма, а также появление литургических сборников, в которые помещались песнопения в виде текста или текста с нотами.

Музыка присутствовала не только в церкви. В книге «О церемониях византийского двора» помещен материал о различных песнопениях: песнях-шествиях, песнях во время конных процессий, пес-

нях во время застолий и т.д.

Ареал распространения влияния византийской культуры был весьма обширен; Сицилия, Южная Италия, Далмация, государства Балканского полуострова, Древняя Русь, Закавказье, Северный Кавказ и Крым — все они в той или иной степени соприкасались с византийской образованностью. Наиболее интенсивно византийское культурное влияние, естественно, 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 и в Египте и Сирии, Палестине и Италии, передавались другим народам. Восприятие традиций византийской культуры в Болгарии и Сербии, Грузии и Армении, в Древней Руси способствовало дальнейшему прогрессивному развитию их культур.

Средневековая культура Московской Руси. Со второй половины XIV в. начинается возвышение Москвы как политического и культурного центра формирующегося единого Русского государства. Постепенно русские земли освобождаются от влияния татаро-монголов, наблюдается прорыв культурной изоляции России от Западной Европы, усиливается влияние Европейского Возрождения, хотя в средневековой России, в отличие от Европы, роль церкви в государстве оставалась очень важной. Подтверждением растущего могущества Московского государства стала сформированная в XVI в. теория о Москве, как о «третьем Риме». В русской культуре с XVI в. и особенно в XVII в. все более отчетливо просматривались черты Ренессанса. Это выразилось прежде всего в «обмирщении» зодчества, литературы, искусства. Доминирующим стилем в культуре становится барокко с его внешней декоративностью. Но в России классические формы европейского барокко дополнялись народными мотивами, что позволило выделить его своеобразие, получившее название «московского барокко»

В период объединения русских земель вокруг Москвы наблюдается расцвет зодчества, причем ведущей школой становится московская. Здесь ведется интенсивное строительство с использованием традиций Владимиро-Суздальской архитектуры и опыта Европейского Возрождения.

Продолжалось крепостное строительство в Пскове и других городах. Сооружен ряд крепостей, создающий оборонный пояс вокруг границ Московского государства; крепость в Изборске и др. В 1367 г. начато возведение по указу Дмитрия Ивановича (Донского) стен и башен Московского Кремля: по завершению территория Кремля была окружена высокой кирпичной стеной длиной 2,25 км. с 18 башнями.

Строительство культовых зданий развивалось в основном по двум направлениям: сооружение небольших церквей крестово-купольного византийского стиля и создание монументальных храмов по образцу московского Успенского собора, с сохранением традиций суздальской и новгородской архитектуры в сочетании, как уже отмечалось выше, с архитектурными приемами Европейского Возрождения.

В XVI в. определился отход от установившихся канонов. Молодое российское государство вошло в соприкосновение с ренессансной культурой. Это выразилось прежде всего в зодчестве.

Характерно, что почти все наиболее значимые сооружения Московского Кремля построены с привлечением западных зодчих. В то же время, в том числе в связи с присоединением Иваном Грозным Казани и Астрахани, в

культуре усилилось и влияние востока. Новым направлением в строительстве культовых зданий стало преодоление «кубичности» и устремление зданий ввысь за счет ступенчатого расположения сводов, что привело к появлению торжественного архитектурного шатрового стиля. В нем нашли выражение национальные мотивы, традиции деревянного зодчества и элементы готики. Выдающимися памятниками шатрового зодчества являются храм Вознесения в селе Коломенском под Москвой высотой более 60 м., причем более

половины составляет восьмигранная шатровая крыша, Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве, построенный в 1560 г под руководством архитекторов Бармы и Постника. В этом стиле позднее были перестроены башни Московского кремля. Ансамбль Московского кремля пополнился грановитой палатой – тронным залом русских царей, сооруженной зодчими Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. В это время с участием итальянских архитекторов Аристотеля Фиорованти, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари и др. воздвигаются величественные Успенский, Архангельский соборы. Эти архитектурные сооружения стали образцами монументального зодчества на протяжении ряда столетий в других русских городах: Успенских соборов в Коломне, Звенигороде, Троицкого собора в Троице-Сергиевском монастыре и др. В XVI в. огромный размах получило крепостное строительство: построены кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове, в конце XVI в. в Смоленске воздвигнут один из первых башнеобразных храмов на Руси – церковь Архангела Михаила, Смоленский кремль, который Борис Годунов назвал «ожерельем всей Руси... на зависть врагам и на гордость Московского государства». В Москве сооружена вторая оборонительная линия – стены Китай-города (зодчий Петрок Малый). Защитой от нападения врагов также служили монастыри-крепости: Новодевичий, Донской, Новоспасский и др. Характерным для зодчества XVII в. является усиление светского начала, «обмирщение» культовой архитектуры, усиление декоративности, постепенный переход к так называемому «нарышкинскому» стилю или «московскому барокко». «Дивное узорочье» – так определили суть этого строительства современники. Наиболее интересным памятником в этом плане является Успенская церковь в Угличе (1628 г.), названная в народе «Дивной», церковь Покрова в Филях. Декоративность, сочетание народных традиций с барочным стилем прослеживается как в культовой, так и в светской архитектуре, в том числе деревянной. Такими являются Теремной дворец в Кремле, дворец в селе Коломенском, состоящий из 270 комнат, 22-главый Преображенский собор в Кижих, построенный русскими мастерами под руководством Семена Петрова и Ивана Михайлова и названный современниками «восьмым чудом света».

Постепенно увеличивался объем строительства из кирпича – в

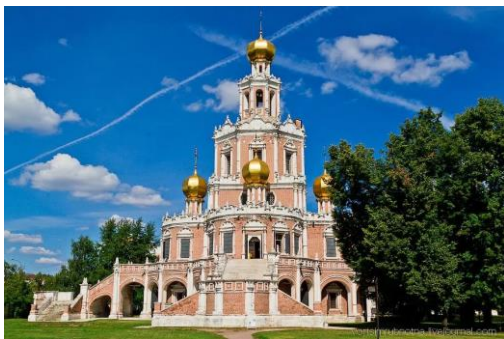
основном это здания правительственных учреждений, торгово-промышленных предприятий. Началось использование многоцветных изразцов, фигурного кирпича, белокаменных деталей, что придавало постройкам праздничный вид. Достигло своего расцвета традиционное храмовое строительство. В XVII в. был построен грандиозный Ростовский кремль, завершилось оформление Иосифо-Волоколамского, Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского монастырей.

Быстро развивающаяся торговля нуждалась в современных торговых дворах, своего рода гостиницах для русских и иностранных купцов. Гостинный двор в Архангельске (1668–1684) строили по специальному плану в границах замкнутого двора. Его территория включала в себя стены с башнями, различные помещения (складские, жилые, торговые) и церковь.

Бытовая архитектура отражала местные традиции и следовала принципам рационализма и эстетики. Нередко над каменными палатами возвышались деревянные покои, жить в которых считалось более полезным для здоровья. Но из-за частых пожаров богатые горожане все чаще отказывались от деревянных надстроек. Живописность бытовой архитектуры подчеркивалась нарядной асимметрией крылец и подкраской декоративных деталей. В это

время в архитектурных постройках постепенно начинает преобладать принцип регулярности.

В конце XVII в. возникает новый стиль храмовой архитектуры – московское барокко, использовавшееся для строительства небольших церквей в

Церковь Покрова в Филях

усадебных русских вельмож. В таком стиле построена церковь Покрова в Филях. Здесь использованы башенный тип постройки, сочетание красного кирпича для основной кладки и белого камня для отделки. Здания отличаются изяществом и разнообразием декоративного убранства. Подобная архитектура получила у исследователей название

московского, или нарышкинского, барокко. Однако, хотя отдельные ее детали выполнены в стиле европейского барокко, в ней немало элементов, характерных для стиля ренессанса и маньеризма. Нарышкинские постройки обладают удивительной органичностью, цельностью и художественным совершенством.

Развитие русского искусства отличалось своими особенностями, которые не укладывались в европейские рамки. Когда в Европе расцветало Возрождение, на Руси еще было глубокое Средневековье. Архитектура нарышкинского стиля стала мостиком между старым и новым, между византийской и европейской архитектурными школами.

В XIV–XVI вв. совершенствуется техника декоративно-прикладного искусства, прежде всего ювелирного мастерства, резьбы по дереву и кости. Одним из наиболее интересных резных изделий является царский престол в Успенском соборе Московского кремля. Центром ремесел в XVI в. становится пушечный двор и оружейная палата. Здесь в 1586 г. мастером Андреем Чоховым была отлита «царь-пушка» весом 40 т. и диаметром ствола 89 см., не имевшая в то время аналогов в мире. Широко известны были в это время изделия художественного шитья из мастерских Елены Волошанки с богатой колоритной гаммой, использованием светских мотивов.

В XVII–XVIII вв. в декоративно-прикладном искусстве усиливается светское начало. Ларцы, сундуки богато раскрашивались, металлическая посуда украшалась барельефами в стиле «барокко».

Вторая половина XIV–XVI вв. характерна расцветом стенной живописи. Ее отличала яркость красок, простота композиций, значительно большая по сравнению с византийской свобода письма. Наибольшее развитие получила иконопись. Появились иконостасы (греч. eikon-икона, stasis-место стояния). Искусство становится более земным, живым, вводятся натуралистические детали, листва, цветы, художники стремились передать человеческие чувства святых.

На рубеже XV–XVI столетий, с одной стороны, определяется преобладание московской живописной школы в России; с другой – усвоение ею традиций местных школ, которые постепенно нивелировались под влиянием общерусского культурного центра,

каким стала Москва с ее мастерами, идеями, устремлениями.

Красочность и тщательная проработка деталей, изящество и тонкость рисунка характерны для икон так называемой Строгановской школы. Ее представители Прокопий Чирин, Никифор Савин и другие работали в Москве, но часто выполняли заказы соль-вычегодских богачей Строгановых. Их произведения, яркие, красочные, миниатюрные, напоминают ювелирные изделия.

Они оказали большое влияние на развитие русского искусства; например, их традиции до сих пор сохраняют мастера Палеха. То небольшое из всего, что дала русскому искусству живопись конца XV–XVI вв., можно определить как:

- 1) мастерство в рисунке;
- 2) яркость красочной гаммы;
- 3) радостное ощущение бытия;
- 4) подъем национального духа.

В это время творили Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Для их творчества характерны смелая манера

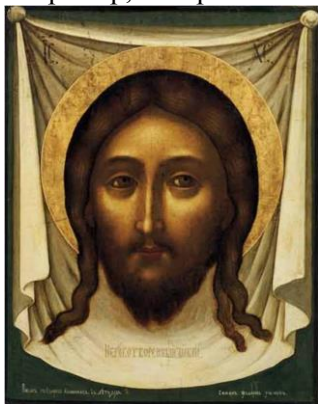
Ф. Грек Пророк. письма, глубокое психологическое проникновение в создаваемые образы. Феофан Грек работал сначала в Новгороде, затем в Москве, где расписывал Архангельский, Благовещенский соборы. Он же является автором икон «Спас», «Богоматерь», «Страшный суд» в церкви Успения Богородицы. Феофан Грек соединил традиции византийских и местных мастеров. Этот же прием характерен и для Андрея Рублева, но его творения отличаются, кроме того, внутренней умиротворенностью и одухотворенностью. *А. Рублев. Троица*

Кисти Андрея Рублева принадлежат фрески Благовещенского собора в Москве (совместно с Феофаном Греком), Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевском монастыре (вместе с Даниилом Черным, Феофаном Греком и

Прохором из Городца) и др. Широко известна его икона «Троица». Глубина и одухотворенность созданных в ней образов, совершенство композиции роднят творчество Рублева с античными мотивами. Стоглавый собор Грозного в 1551 г. поставил Андрея Рублева в образец всем иконописцам и в то же время усилил строгую церковную регламентацию, введя трафареты в иконописи. Основной темой иконописи Дионисия был культ Богородицы. Он пишет ряд икон для Успенского собора в Москве, Ростовского собора, Иосифо-Волоколамского монастыря. В середине XVI в. в Москве была написана аллегорическая икона-картина «Церковь воинствующая». Сюжет ее связан с реальным историческим событием – взятием Казани, изображены же и святые, и прославленные князья-полководцы.

В XVII в. «обмирщение» коснулось и иконописи. В художественном полотне Симона Ушакова «Спас нерукотворный», например, изображен не абстрактный святой, а реальный человек.

Реалистические тенденции в сочетании с яркими, жизнерадостными мотивами прослеживались в работах русских мастеров и при росписи церквей. Фрески церковей Троицы в Никитниках (авторы – Владимиров и Ушаков) в Москве, Ильи Пророка в Ярославле (Г. Никитин, С. Савин) и многие другие поражают красочностью и богатством композиций, изобретательностью и оптимизмом, народным духом и обилием бытовых деталей.

Спас Нерукотворный Зарождается светский портрет – «парсуна». Если парсуны (портреты) царя Федора Ивановича (1600 г.), князя М. В. Скопина-Шуйского (1610 г.) написаны в обычной иконописной манере, то работы середины и 2-й половины века говорят о стремлении к портретному сходству, реалистическому письму. К ним относятся портреты царей Алексея Михайловича (художник С. Лопуцкий), патриарха Никона (И. Детерсон). На иконах появляются реалистические пейзажи (например, у Тихона Филатьева, конец XVII в.), изображения зданий.

В период складывания и укрепления единого русского

государства в поисках опоры для культурного возрождения художники, писатели стали чаще обращаться к теме былой независимости и расцвета древней Руси. Этим объясняется усиление внимания к былинному эпосу. Складывается цикл сказаний, воспевающих идею русской государственности. Эта же тема возвышения Москвы как «третьего Рима», борьбы за обретение государственной независимости развивается и в письменных литературных произведениях того времени.

Историко-патриотической тематике посвящены поэма «Задонщина», написанная Сафронием Рязанцем, «Сказание о Мамаевом побоище», «Сказание о князьях Владимирских».

На новую ступень поднялось летописание. Региональные летописи, отличающиеся более глубоким и широким анализом событий, сменили общерусские летописные своды. Согласно приказу Ивана Грозного создается Лицевой, то есть, иллюстрированный, свод, в котором отражена история Московского государства.

Круг географических знаний расширяли русские путешественники. Они оставили описания своих странствий, например, В. Позняков, Т. Коробейников (2-я пол. XVI в.). Русские люди, проникавшие на север, в Сибирь, составляли описания, «чертежи» новых земель; послы – статейные списки со сведениями о зарубежных государствах.

Обзор всемирной истории давали «Хронографы» XV–XVI вв., которые прославляли деятельность князей, иерархов церкви, причисленных к лику святых, а также «Жития» (Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, Стефан Пермский и др.).

Имели хождение переводные литературные сочинения; из них, а также различных сборников, образованные русские люди черпали мысли, изречения Демокрита, Аристотеля и других философов.

Большое значение для развития литературы стало изобретение бумаги и начало книгопечатания. В 1553 г. в России начато книгопечатание, по приказу Ивана Грозного в Москве была создана государственная типография, в которой Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем 1 марта 1564 г. была выпущена одна из первых печатных книг – «Апостол». В это время выходит первое сочинение по всемирной истории – «Русский хронограф». Начинается переход к систематизации и обобщению ранее

собранного материала. Первым системным изложением русской истории стала «Книга степенная царского родословия», в которой дано жизнеописание всех русских князей от Владимира до Ивана Грозного. Огромным обобщающим трудом, состоящим из более чем 27 тыс. страниц, стали «Великие Четьи Минеи» (Чтения ежемесячные), созданные под руководством митрополита Макария. Свод житейских правил и наставлений содержится в «Домострое».

К историко-приключенческой литературе можно отнести записки путешественников. Наиболее известным является «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина.

В середине и 3-ей четверти века выступает со своими сочинениями целая плеяда публицистов. И. С. Пересветов осенью 1549 г. подал предложения о проведении реформ молодому царю Ивану IV Грозному. Ермолай-Еразм, противник нестяжателей и еретиков, предложил облегчить положение крестьян. Особенно ярко эту мысль он выразил в своем трактате «Благохотящим царем правительница и землемерие».

Из убеждения в необходимости «праведного стяжания» (т. е. прибыли) исходит Сильвестр, духовник царя. Эти мысли развиваются и на страницах «Домостроя» – своде житейских, моральных правил, поучений, который он редактировал. Интересна переписка двух публицистов опричной поры – царя Ивана Грозного и его оппонента князя Андрея Курбского. Князь, бежавший из России за пределы государства, спасаясь от репрессий, развязанных мнительным и жестоким царем, разоблачает его поведение, террористические методы правления. Царь, упрекая Курбского за измену, исходит из принципа: миловать своих подданных-холопов царь волен, да и казнить тоже. Его оппонент, не приемля царской «лютости», считает, что монарх должен править вместе с «мудрыми советниками», слушать их, а не быть неограниченным самовластцем-тираном.

В «Сказании о князьях Владимирских» обосновывались важнейшие идеи официальной доктрины самодержавия, а род московских государей возводился к «Августу Кесарю».

Митрополит Макарий вместе со своими единомышленниками подготовили такое монументальное собрание древнерусской дидактической литературы, как «Великие Четьи минеи».

В это время уже существовали монастырские и даже частные

библиотеки. По некоторым сведениям, большая библиотека с греческими и латинскими рукописями была у Ивана Грозного. Судьба ее до сих пор неизвестна.

Как видно из «Домостроя», сочинения протопопа Сильвестра, в XVI в. было довольно развито просвещение. Горожане, зажиточные люди вели письменный учет в своем хозяйстве. На церковном соборе 1551 г. был утвержден проект создания городских училищ «для наученья грамоте», появились «азбуковники», руководства по грамматике и арифметике. Образованные люди того времени знали греческий, латинский и другие языки.

Однако более системный и светский характер образование приобрело в XVII в. В 1634 г. был издан печатный букварь, дешевая цена которого (1 копейка) делала учебник доступным для широкого круга обучавшихся грамоте. Сохранились рукописные учебники арифметики того времени и печатная таблица умножения. При монастырях, церквях, а в 1680 г. – при Печатном дворе открывались училища с преподаванием греческого и латинского языков. В 1687 г. в России начало действовать первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинское училище, позже переименованное в академию.

Дальнейшее развитие получила литература. В XVII в. Печатный двор в Москве издал 483 книги. Новым стало появление бытовой повести и сатиры, например, «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Горезлосчастии». Созданы исторические повести о завоевании Сибири Ермаком, об Азовском осадном сидении казаков.

Жанр «жития» приобрел характер автобиографии, например, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Выходят первые поэтические произведения, в частности, стихи Симеона Полоцкого. В литературе усилилось светское начало. Важное место в ней заняли исторические повести: «Временник дьяка Ивана Тимофеева», «Сказание Авраама Полицина» и др. Новым жанром в литературе стала сатира. В сатирических повестях «Казанская челобитная», «Повести о куре и лисе» высмеивались пьянство и обжорство монахов; в «Повести о Шемякином суде», «Повести о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» – судебная волокита и взяточничество.

В XVII на Руси появился театр, сначала придворный и

школьный, а затем и крепостной. До этого на протяжении веков его заменяли народные обряды-свадьбы, праздники, выступления скоморохов.

Придворный театр появился в Москве при царе Алексее Михайловиче под влиянием западной культуры. Первое представление, пьеса «Артаксерксово действо» состоялось 17 октября 1672 г. Ставились и другие спектакли на библейские сюжеты. Они отличались большой пышностью, иногда сопровождалась игрой на музыкальных инструментах и танцами. После смерти Алексея Михайловича придворный театр был закрыт и представления возобновились только при Петре I.

Школьный театр впервые был образован при Славяно-греко-латинской академии.

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

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 на Востоке, охватив своим влиянием и творчески переработав культурное наследие многих народов, проживавших на бескрайних просторах от Индии до Испании, в том числе и тех, которые внесли 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. Как в Византии основой культуры явилось православие, так и арабо-мусульманская культура развивалась под влиянием своей особой религиозной системы – ислама, системы, организующей большое количество сообществ, подчиненных власти Халифата. Наконец, так же как и в Византии, в Арабском халифате создана своя самобытная культура, вобравшая творческое наследие других народов, но развивавшаяся на собственной основе, обогнавшая во многом европейскую культуру того времени. Соответственно, наряду с общими концептуальными чертами она имела и свои уникальные особенности. Это, прежде всего,

разнообразие духовных форм культуры, развитие науки, причем, в отличие от Западной Европы, религия не только не противоречила, а, наоборот, поощряла научную сферу; особый стиль архитектуры, вобравшей в себе монументальность греко-римского зодчества, пышность и утонченность византийского искусства, местные мотивы зодчества и приспособив все это к нуждам ислама.

Истоки арабо-мусульманской культуры относятся к VI в. нашей эры, когда началось объединение арабских племен вокруг единого политического центра и единой религии – ислама. В VII в. н. э. арабы завоевали аравийские племена – бедуинов и Персию, культура которой легла в основу арабо-мусульманской культуры. До возникновения ислама у племен, заселявших Аравийский полуостров, существовало большое количество Богов. Аравийцы поклонялись также солнцу, луне, существовал культ предков. Со временем культурным центром стала Мекка, а среди Богов выдвинулся на первый план Бог племени курейшитов Аллах (араб «Аль-Илах»). Так было положено начало монотеистической религии, где главным постулатом стал тезис «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его». Мухаммед (около 570 – 632 гг.) стал проповедовать новую религию. Суть его учения заключалась в следующем: вера в единого Бога – Аллаха, соблюдение простых норм морали, ограничение ростовщичества. Постепенно образовалась община его последователей – мусульман. Новое учение было воспринято не сразу и не везде, поскольку Мухаммед, проповедуя единобожие, призывал отказаться от существующих религий, уничтожать идолов. 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 г. Итраиб (Ятриба), который позже был назван Мединой, где быстро приобрели популярность. Было создано войско, началась борьба с язычниками и народами с соседних территорий. Особенно острым было противостояние между Мединой и Меккой. Оно длилось 8 лет, пока Мухаммед и его сторонники в 630 г. не покорили Мекку. Со временем он смог создать военное сообщество, которое постепенно подчинило себе большую часть территории Аравии. Таким образом были заложены основы нового государства и мировой религии – ислама (арабск. “покорность”), сторонники его

называли себя мусульманами (арабск. “муслим” – предавший себя Аллаху”. 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, где проживали различные народы: Месопотамия, Сирия, Палестина, Персия, Египет, Северная Африка, часть Индии, земли современной Армении, Азербайджана, части Грузии. Их объединение происходило путем введения единого арабского языка и единой религии, в которой главным была вера в Аллаха, в Мухаммеда и других пророков, которые доносили божественную волю до людей; ангелов и демонов, исполнявшим волю Аллаха, а также вера в рай, ад и бессмертие души. Все это во многом заимствовано из христианства, даже имена некоторых пророков. Сам ислам признает тождественность этих религий, однако человеческое несовершенство привело к тому, что евреи и христиане неверно поняли смысл откровения одного и того же Бога. Только пророк Мухаммед пришел с истинным откровением, исправляя ошибки своих предшественников. Однако, в отличие от христианской религии, где верующий может покаянием исправить свои прегрешения, в исламе практически все стороны жизни арабов регламентированы законом, которым стал Коран (арабск. “кур”ан” – чтение) – главная священная книга мусульман, основное содержание которой составили проповеди, указания, молитвы, произнесенные пророком Мухаммедом, сведенные в 14 глав или сур (сура – “ряд камней в кладке”). Нарушить его никто не имел права. Ислам исходит из следующих основополагающих принципов: внутреннее состояние, главного символа веры “Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед – пророк его”, свершение добрых дел. В число важнейших обязанностей мусульман входит исповедование веры, ежедневная пятикратная молитва (намаз), соблюдение поста в месяц рамазан, добровольная очистительная милостыня (закят), уплата налога в размере сороковой части доходов для бедняков–мусульман, полонничество в Мекку (хадж). Немалую роль в новой религии играла также священная книга – Сунна, в которой на основе преданий о поступках Мухаммеда и его изречений определялись правила поведения мусульманской общины. Суннизм, исходивший только

из этих двух основополагающих книг, стал государственной религией. Кроме корана и сунн следует отметить созданный на их основе шариат (“надлежащий путь”) – свод правил, нормативов для мусульман. Однако в ходе становления ислама появилось и другое направление – шиизм. В середине VII в. в исламе оформились три направления: хариджитов, суннитов и шиитов. Расхождения между суннитами и шиитами сводились в значительной мере в вопросе о власти: шииты, например, считали, что только прямые наследники двоюродного брата Мухаммеда халифа Али могут обладать властью, сунниты же признавали законную власть первых четырех халифов: Омара, Османа, Абу Бекра и Али, а также власть всех, «кто получил согласие общины», допускали более свободное толкование сур корана. Если буддизм характерен внутренней потребностью следовать нравственным нормам, христианство основано на сочетании внутренних мотивов и исповедям – своего рода “отчетам” религиозным священнослужителям, то для ислама коран является четким письменным законом для верующих.

Несмотря на то, что ислам представляет собой религиозное течение, он стал организующим началом, своего рода знаменем, под которым арабский народ начал свою великую, полную успехов историю, создал обширную империю, блестящую арабо-мусульманскую цивилизацию и культуру. Арабы стали наследниками таких великих государств, как Византия и Персия.

Успешному развитию культуры арабо-мусульманского мира способствовало то, что ислам в соответствии с заветами Мухаммеда не препятствовал, а, наоборот, предписывал «поиск знания». Халифы и эмиры поощряли научные знания, развитие искусства, 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, в X–XIII вв. в Европе распространились «арабские цифры», позаимствованные с востока. Материалом для письма служили пергамент, папирус. Впоследствии халифы стали создавать отдельные культурные центры. Например, в VIII в. халиф Харун ар-Рашид основал в Багдаде Дом науки, в котором находилась академия, библиотека,

обсерватория, в IX в Дамаске был создан Дом мудрости с богатой библиотекой. Центром культурной жизни был также г. Басра.

Расцвет науки и философии, литературы и искусства приходится на VIII – XI вв. н. э., период, который называют классическим или “золотым” в истории арабской культуры средневековья. Уже с конца VIII в. началась интенсивная работа по переводу важнейших греческих, персидских и индийских трудов на арабский язык. Знаменитый просвещенный халиф аль-Мамун особенно поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли. Именно в Багдаде в VIII—X вв. родился подлинный энтузиазм по отношению к науке. Появились арабские мыслители, которые не только внесли в сокровищницу арабо-мусульманской культуры древние научные и философские достижения иных народов, но и своим оригинальным творчеством продвинули вперед науку и философию. В этом проявился контраст между обыденным сознанием рядового мусульманина и относительно высоким уровнем средневековой науки исламского мира.

Широко известными не только на Востоке, но и в Европе были арабские ученые Ибн Сина (Авиценна) (около 980 – 1037), Бируни (973–около 1050), Мухаммед бен Муса (Аль-Хорезми), Фараби и другие.

Авицена был философом, поэтом, государственным деятелем, но больше всего он прославился как медик. В своей «Книге исцелений», пятитомном труде «Канон врачебной науки» ученый обобщил достижения медицины того времени. Интересны его философские взгляды о вечности материи, о роли ощущений, о познании. Всего Авицена подготовил около 400 научных трудов. Еще за 500 лет до Коперника Ибн-Сина и Бируни высказывали мысль о вращении Земли вокруг Солнца.

Мухаммед бен Муса (Аль-Хорезми, 787–ок. 850) внес большой вклад в развитие алгебры, тригонометрии, математической физики, астрономии и других научных дисциплин. Он 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 его имени произошел и термин «алгоритм».

Фараби (Аль-Фараби, 870–950) творчески развивая труды Платона и Аристотеля, разработал учение о государстве, предположил, что общество, Вселенная и человеческий организм

имеют определенные общие черты в своем строении.

Астрономия и астрология были очень популярны среди арабов издавна, еще в домусульманскую эпоху; воспринятые исламом, они получили широкую поддержку у мусульманских властителей.

Высокого уровня развития у арабов достигла химия. Известность получил Джабар Ибн Хайян из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Он занимался не только проблемами теории химии, но и в своих многочисленных экспериментальных исследованиях стремился получить данные для практического применения в процессах выплавки стали, окраски тканей и кожи, производства стекла и пр. Арабские химики открыли окись серы, окись азота, азотное серебро и другие соединения.

Довольно широкое распространение в арабском мире получила и алхимия (араб. «аль-химия», от греч. “*hemia*“ – черная магия)). В ходе алхимических опытов арабы впервые осуществили процесс дистилляции жидкости и получили спирт (араб «ал-коль», совр. алкоголь).

Довольно высокий уровень у арабов имела медицина. Кроме Авиценны, известным хирургом был 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, как правило, 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 стало доступным широким кругам ученых в латинском переводе.

Представляет интерес и философская традиция мусульманского Востока, которая имеет два компонента — эллинизм и ислам, что обуславливает ее особые черты. Ведь все виды знания, все дисциплины, за которыми арабская классическая мысль признавала право на существование, благодаря Корану получали религиозное благоволение и осмысление.

Философия органично переплеталась с теологией, особенно в вопросах этики, политики, точно так же, как каноническое право использовало области знания, которыми занимались философы:

логику, риторику, естественные науки.

Взаимопроникновение философии и теологии, тенденцию к синтезу можно наблюдать в работах мутазилитов, сторонников разума во всех областях, включая и религию, в трудах грамматиков, правоведов-теологов, литераторов, медиков и таких энциклопедистов, как «Братья чистоты».

Процесс взаимопроникновения философии и теологии вместе с тем не исключал двух основных подходов — рационалистического, продолжавшего традиции греческой мысли, и традиционного, заключавшегося в прямом толковании священных текстов. В целом можно сказать, что арабские мыслители и ученые оказали громадное влияние на культуру Запада, особенно в таких областях знания, как математика, астрономия, медицина и философия.

Особое место в истории арабо-мусульманской культуры, да и мировой культуры в целом, занимает изобразительное искусство. Коран не разрешал изображать зримо Аллаха, пророков, поэтому росписи, мозаики, иконы, круглую пластику, характерные для Запада, заменил причудливый символический мир орнамента. Так, например, четыре вертикальные линии изображали Аллаха, пятиугольник – пять заповедей ислама. Геометрическими линиями изображались другие догматы религии, даже небесные светила. Мусульмане, сведущие в подобной символике, могли прочесть в этих линиях, сведенных в орнамент, целые священные тексты. Более того, оригинальной особенностью арабского искусства было его соединение с каллиграфией. Искусство каллиграфии было весьма почитаемым в мусульманском мире. Считалось, что она представляет видимое тело божественного Слова. Выписанные каллиграфически изречения Корана органически вплетались в орнамент. Все это причудливое переплетение линий, придающее особую декоративность культовым зданиям, получило название арабески. Порой стены мечетей почти полностью покрывались затейливой арабской вязью, стилизованными мотивами из растительного мира и геометрическими узорами. Эти арабески, только без мусульманской символики, как простые декоративные украшения, были переняты затем зодчими Византии, Руси, а поскольку Испания долгое время находилась под властью мусульман, то через нее и в Европе. На Руси эта традиция особенно проявилась в белокаменном зодчестве Владимиро-Суздальской

земли. В то же время арабы пользовались достижениями архитектурной мысли античности, иранского зодчества. Примерами являются Тадж-Махал, голубая мечеть в Стамбуле, в основе которой лежит христианский храм. В то же время одно из сооружений Византийской империи в г. Константинополе построено по образцу багдадских дворцов.

Орнамент с арабесками

Эта форма искусства широко использовалась на Востоке, особую известность приобрели миниатюры багдадской школы XIII в. Миниатюры украшали рукописные научные труды, литературные произведения.

Арабески, этот специфический мусульманский орнамент, широко использовались и в ткачестве ковров, его мотивы просматриваются также в производстве персидских ковров.

В Арабском халифате получили свое развитие литература, особенно поэзия. Здесь были выработаны особые жанры – касыда, газель, рубаи.

Мусульманский мир известен поэтами Рудаки, Саади, Имру-уль-Кайсом, Абу-Навасом, Омар Хайямом, Фирдоуси, Хафизом и др. Для поэзии Имру-уль-Кайса, Абу-Наваса, Рудаки и Саади характерен жанр касыды, небольшой поэмы, состоящей из двустушией (бейтов), где рифмуются две соседние строки. У Абу-Наваса, есть, например, следующие строки:

Томность глаз твоих – свидетель верный

Что провел ты ночь совсем не скверно.

Так признайся, правды не тая,

Что была блаженна ночь твоя.

Пил вино ты из большого кубка –

И вином пропитан, словно губка.

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 Шамседдин (Хафиз) и другие поэты. Вот строки из произведений Имру-уль-Кайса:

Я словно девушку и светлую весну
Когда-то прославлял кровавую войну,
Но ужас я познал ее господства.
О, ведьма старая, что держит всех в плену,
Что хочет нравиться и скрыть свое уродство
И отвратительную прячет седину.

Однако наиболее распространенным был жанр рубаев (четверостиший), где особое внимание обращалось не только на форму стихосложения, но на содержание, В каждом четверостишии заключался глубокий смысл, философское рассуждение. Примером может служить отрывок из рубаи известного поэта Омара Хайяма (1048–1123):

Много лет размышлял я над жизнью земной,
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно,
Вот последняя правда, открытая мной.

Изысканность и изящество, свойственные духовной культуре арабо-мусульманского мира, со всей яркостью проявились в материальной культуре, представленной прежде всего архитектурой. Изящные формы храмов, заимствованные во многом у эллинов, купольная система сводов, легкость конструкций в сочетании с богатыми росписями, арабесками создавали особую декоративность культовым постройкам. Известными памятниками архитектуры являются мечети: мечеть Омара в Иерусалиме (7 в.) Большая мечеть в Дамаске (6 в.), мечеть в Кордове, отличием которой являются 800 колонн, мавзолеев Саманидов в Бухаре, синяя мечеть в Тебризе, мечеть Мухаммеда Али в Каире, мечеть Тадж-Махал в Агре. Коран запрещал изображать бога или живых существ, их изображения заменяли символы. Например, прямоугольник являлся символом Каабы, треугольник означал глаз Аллаха. Богатством украшений, декоративностью отличались и дворцы знати. Запад во многом использовал зодчество Востока в

качестве образца, перенимая мотивы из мусульманской Испании; в архитектуре Сицилии и Венеции, в тканях из Флоренции видно сильное влияние искусства ислама. В XVII в. на Западе возникла мода на культуру и украшения мусульманского Востока. Поэзия поэтов-жизнелюбцев средневековья — Низами, Хафиза, Джами, Омара Хайяма, Руми и многих других вдохновляла европейских и американских поэтов на создание шедевров мировой поэзии. Многие из того, что мы считаем достижениями европейской культуры, имеет истоки именно в арабо-мусульманской культуре.

Культура Японии. Япония представляет собой страну, расположенную приблизительно на 4 тысячах островов. Наиболее крупные из них – Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо – составляют своего рода «материковую Японию». Своеобразие географического положения обусловило и особенности политической и культурной жизни страны: здесь редко наблюдались вторжения извне, да и сами жители островов не стремились к экспансии на материк. В обстановке своего рода самоизоляции в «стране восходящего Солнца» выработалась своя своеобразная психология и этика поведения, развилась своеобразная культура. Первые культурные памятники относятся к эпохе неолита. Это прежде всего керамика типа «Дзёмон», то есть, веревочный орнамент. Сосуды изготовлялись без гончарного круга и чтобы не разваливались при обжиге, их обвязывали веревкой. Когда веревка сгорала, на керамике оставались ее следы. Создатели этой культуры были солнцепоклонниками.

В эпоху бронзы и железа в первом тысячелетии до нашей эры участилась миграция на острова населения с материка. На островах Хонсю и Кюсю поселились маньчжуро-корейские и малайские племена. В первом тысячелетии до нашей эры они внедрили технологию шелкоткачества, выращивания риса. Этот период получила название «Яёй» по типу керамики, найденной в районе улицы Яёй в Токио. Культура Яёй просуществовала до третьего века до нашей эры. Но в это время в культурном отношении уже выделялся остров Кюсю, где еще продолжались традиции эпохи «Дзёмон». Пришельцы вели борьбу с коренным населением островов – племенами айнов. В это время уже появляются гончарный круг, изделия из бронзы, развивается скотоводство, оседлое земледелие, преимущественно рисоводство. На рубеже

нашей эры здесь утвердился тройной ритуал или символ этой культуры – бронзовый меч, бронзовое зеркало и амулет – магаатама – яшмовые или нефритовые подвески.

В центре Японии в это время формировался другой культурный центр – Кинай. Здесь определился культ сельскохозяйственных орудий труда, а наиболее интересными памятниками культуры и предметами поклонения были дотаку – бронзовые колокола, которые устанавливались на захоронениях.

После подчинения Кинай пришельцами с о. Кюсю постепенно в результате ассимиляции образовалось японское племя Ямато и начала складываться единая японская культура. Этот период получил название Кофун (курган) в связи с массовыми, до 10 тысяч, захоронениями курганного типа. В это время, в III – VI вв. нашей эры, также формируется первая японская государственность – Ямато, вводится культ бронзовых зеркал как знаков неба и бронзовых колоколов, якобы отпугивающих злых духов и привлекающих добрых Богов, а также широколезвиевые бронзовые мечи, амулеты – яшмовые или нефритовые подвески в форме “запятой”. Последующие VI – VIII века получили название эпохи Нара по местонахождению первой столицы в местности Нара. В это время государство называлось Нихон («страна восходящего Солнца»), соответственно, в последующем – Япония. «Золотым веком» средневековой японской культуры считается период Хэйан (VIII – XII вв.), названный так по наименованию столицы Хэйан (столица спокойствия, современный г. Киото). В это время складывается собственно японская живопись, письменность, литература, определяются характерные черты японской архитектуры.

В последующую эпоху сёгуната в XIII – XVIII веках складываются национальное самосознание японцев, религиозное мировоззрение, светская культура, особый менталитет, японский эпос, где главными героями были самураи. Жизнь самураев регламентировалась моральным кодексом – бусидо, основанном на подчинении младшего старшему, своеобразном кодексе чести, за нарушение которого самурай должен был сделать себе харакири.

Отличительной особенностью японской культуры является ее духовная направленность. На ее своеобразие определенное влияние оказала культура соседнего Китая. Вплоть до XII века японцы

пользовались китайской письменностью, китайские традиции нашли отражение в литературе, религии. Зарождение именно японской письменности связано с именем просветителя, буддийского монаха Кукая (Кабо-Дайси). По его инициативе была открыта и первая японская школа, позже в столице Хейан был открыт и первый университет.

Наиболее древними памятниками литературы являются циклы сказаний «Кодзики» (Записки о деяниях древности), «Фудоки» (записи о землях и нравах) «Нихон-сёки» (история Японии) начала XIII века. Они написаны еще китайскими иероглифами. Позднее появляются более разнообразные жанры литературы: повести, например, лирические произведения «Повесть о прекрасной Отикубо», «Повесть о ныне уже минувшем», в которой собрано около 1000 легенд и преданий; романы, например, «Повесть о принце Гендзи» писательницы Муросаки Сикибу. Особенностью средневековой японской прозы является ее краткость, отсутствие четкого сюжета. Преобладал жанр «Дзуйхицу» – писать, следуя душе. Примером могут служить «Записки у изголовья» писательницы Сэй Сёнагон, или «Записки от скуки» Кэнко-Хоси, изложенные в виде лирических миниатюр. В эпоху сегуната 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 другие. Особое место занял кодекс самураев «Дзёэй сикимоку». В XIV веке создан исторический труд «Описание великого мира».

Тем не менее, первостепенное значение в литературе занимает японская поэзия. Ведущей темой в ней является лирика и воспевание природы. Если прозу создавали и женщины, то сочинение стихотворений как высшего жанра литературы считалось прерогативой мужчин. Традицией в средневековье было проведение турниров, 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), в которую вошли произведения сотен

авторов. В период сегуната поэзия танка продолжала развиваться. В XII веке подготовлена новая антология поэзии «Новая кокинсю», затем «Монгесю» («Собрание миллиарда листьев»). Позднее появляется комическая поэзия хайкай.

Одним из наиболее популярных стилей японского изобразительного искусства был стиль укие-э (девятицветная ксилография), 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 Утамаро (1753 – 1806). Эстетика укие-э оказала влияние на творчество европейских художников-импрессионистов К. Моне, В. Ван-Гога и др. С XIII в. нашей эры появляется гравюра.

Идеи дзен нашли отражение в театре НО, искусстве оформления цветов (икебана), чайной церемонии.

Под влиянием дзен-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 в соединении построек с окружающим ландшафтом, в живописи – созерцание красоты природы. Средневековье было временем расцвета декоративно-прикладного искусства. Это керамика с многоцветной росписью, лаковые изделия, шкатулки с инкрустацией, статуэтки и т.д.

Кроме концепции «юген» японцы различали еще три вида прекрасного: саби – красота естественного, ваби – красота повседневного, в том числе красота труда, сибуй – соединение красоты естественного и повседневного.

Для средневековой Японии характерно соединение музыки, танца и театра. Первоначально театр носил китайское название сангаку – разные представления. В эпоху Хэйан стала складываться японская музыкально-театральная культура бугаку и вагаку, сопровождаемая танцами и пантомимой с деревянными полихромными масками. В период сегуната популярностью пользовался театр кёген, представлявший собой музыкально-танцевальные пьесы с элементами драмы и комедии. Его сменил театр НО – классический театр, однако короткие интермедии кёген продолжали использоваться в промежутках между пьесами.

С XII века появился театр кабуки, что означает «мастерство музыки и танца». Роли исполняли только мужчины. Тем не менее, в торжественных случаях продолжались выступления театра НО (ноо).

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 – предков. Связанные узами родства, они образуют пантеон синто. Объектом поклонения являлись и потомки божеств. Таким образом, получалось, что обожествляться могли все люди, имеющие потомство и, естественно, японцы. Поклонение предкам распространяется и на прошлое, а поскольку это время предков, то японцы соблюдали преемственность поколений и не охаивали свою историю. Император – микадо также являлся «сыном неба». Мифология синто утверждала, что сначала был хаос, затем небо отделилось от земли, мужское начало от женского. От соединения этих начал Бога Идзанаги и Богини Идзанами родились Богиня солнца Аматерасу, Богиня луны Цукиёми, Бог воды и бури Сусаноо. Аматерасу правила на небе, а ее внук Анниги сошел на землю и стал управлять государством. Его символами были зеркало (божественность), меч (могущество), яшма (верность подданных). Его преемниками стали императоры (микадо), унаследовавшие символы власти. Другие японцы произошли от духов гор – ками.

Для религии синто присущи пять основных положений: а) мир совершенен, поскольку является результатом саморазвития; б) возвышение чувствительной любви, поскольку интимные отношения впервые произошли между Богами, следовательно, здесь нет греха; в) принцип единства природы: как в живой, так и в неживой природе живут одни духи – ками; г) признание многобожия, в религии синто их насчитывалось более 3 тысяч; исключительность японцев, поскольку ками породили только японцев, исповедовать синто может только японец.

Распространен также анимизм – вера в духов, прежде всего, духов природы. Это культ камней, гор, особенно почитался дух горы Фудзияма. Своих духов имели реки, пруды, рощи. В эпоху Нара с VI века начинается проникновение в Японию буддизма. Первоначально эта религия распространялась среди аристократии,

однако к концу века буддизм стал государственной религией, потеснив синтоизм, проник во все слои общества. В это время возникают многочисленные религиозные общины, возведено около 550 храмов и монастырей.

В период Хэйан утвердились две школы таинственного буддизма – Тэндай и Сингон. Сторонники школы Тэндай считали, что сущностью Будды обладают все живые существа, только после перерождения. Школа Сингон исходила из того, что сущностью Будды обладает и неживая природа. Человек может достичь тождества с Буддой и при жизни через магические ритуалы. Эти учения сближали буддизм с синтоизмом. В итоге их слияния образовалось новое вероучение «рёбусинто» – «двойной путь Богов», а центром его – монастырь Тодайдзи. Проповедниками учения были отшельники, врачеватели, то есть, люди, близкие к народу. Это расширяло социальную базу рёбусинто. Популярность имели идеи спасения людей через милосердность Будды и без отрешения их от мира. В XII – XIII веках на этой основе появляется учение дзен-буддизма, суть которого заключалась в возможности прижизненного спасения через духовное самоутверждение, интуитивное познание и самосозерцание и общение с духовными учителями или медитация.

В религии японцев нет единого верховного божества, но весь окружающий мир является воплощением божественного присутствия.

Материальная культура Японии представлена традиционной архитектурой в форме легких деревянных построек из бамбука, где несущими конструкциями были не стены, а столбы. При этом обращенные к улице стены построек были постоянными, стены же, обращенные во внутренний двор усадьбы, были раздвижными, вероятно, для общения с природой. Внутри комнаты также разделялись раздвижными стенами, которые часто оклеивались бумагой. Пол обычно покрывался матами из прессованной рисовой соломы. Мебель состояла из низких обеденных столиков, жаровней для приготовления пищи, полочек для книг. Такой интерьер сохранился вплоть до XIV века нашей эры, когда дополнительно стали появляться в стенах ниши – токонома для цветов, вертикальных свитков (какемоно). Такая традиция сохранилась до настоящего времени, только в нишах стали помещать телевизоры.

Неразрывной частью архитектурного ансамбля жилища был сад.

Деревянными были и первые буддийские храмы – пагоды. Это башни-реликварии с несколькими этажами, как правило, нечетного числа, где стояли статуи Будды и хранились его реликвии. Первый

такой храм был сооружен в XI веке в Асуке. Наиболее же грандиозным сооружением раннего средневековья был воздвигнутый в XIII веке в столице Нара монастырь Тодайдзи (великий храм Востока). Центральным его объектом является «Зал Великого Будды» 74,5

Храм Тодайдзи

метров в высоту и 90 м в длину с гигантской статуей божества. Храмовый ансамбль Хорюдзи, сооруженный в VII веке, состоит из прямоугольного двора, окруженного крытыми галереями. Внутри двора расположен Золотой зал (кондо) и тридцатидвухметровая пагода, завершающаяся шпилем с девятью кольцами – символами буддийских небесных сфер. Внутри храма помещена статуя Будды, окруженная меньшими по размерам статуями бодхисаттв и статуями защитников-воинов.

Однако монументальная архитектура была нетипичной для Японии, где более были распространены малые формы.

Вплоть до позднего средневековья в Японии не было каменной архитектуры. Поэтому когда с Европы стало проникать каменное зодчество, распространился архитектурный стиль эклектики. В зданиях, сооружаемых под влиянием европейской архитектуры, традиционно добавляли изогнутые выступы крыш или же навесы, которые должны были изображать характерные детали японских

Замок Химедзи

архитектуры. Поэтому когда с Европы стало проникать каменное зодчество, распространился архитектурный стиль эклектики. В зданиях, сооружаемых под влиянием европейской архитектуры, традиционно добавляли изогнутые выступы крыш или же навесы, которые должны были изображать характерные детали японских

зданий.

Светская архитектура представлена дворцами, замками, возведенными в более поздний период. Крупнейшим из таких замков является Химедзи, построенный в начале XVII в. Он представлен комплексом из 80 построек – многоярусных деревянных сооружений на мощных каменных фундаментах, окруженных низкими стенами и бастионами.

Таким образом, можно сделать вывод, что японская культура сформировалась значительно позднее других восточных культур, в эпоху средневековья, но базируется на древних традициях, мифологии. Японская культура была достаточно изолирована, самобытна, консервативна и в то же время она творчески восприимчива к другим культурам. Она вобрала в себе элементы других культур, но не оказала на них своего значительного влияния.

Культура Японии не противостоит природе, она стремится слиться с ней, что обусловило особое эстетическое восприятие окружающего.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Предпосылки Ренессанса. Возникновение и распространение культуры Возрождения, ее основные черты и особенности. Культура Итальянского возрождения. Искусство Северного Возрождения.

Предпосылки Ренессанса. Возникновение и распространение культуры Возрождения, ее основные черты и особенности. 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. В отличие от средневековой культуры, проникнутой религиозным содержанием и спиритуализмом, культура Возрождения вновь поставила в центре внимания человека. Безусловно, деятели Возрождения были людьми своего времени, времени средневековья, хотя отдельные ученые на основе достижений науки ставили уже под сомнение отдельные религиозные догматы. Однако они подвергались гонениям со стороны церкви, их труды порой сжигались, шли на костер инквизиции и сами авторы. Но это были единицы. Основная масса населения, в том числе и культурные деятели Возрождения, продолжали верить в Божественное провидение, не порывали с церковью, некоторые имели церковный сан, но они очеловечили святых, как это было и в античный период, наделили их человеческой внешней и внутренней сущностью, и с другой стороны, подняли человека до уровня творца. Антропоморфизм – главная, наиболее существенная черта и особенность культуры средневековья, но это 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 в то же время не отрицали дальнейшего развития и совершенствование созданной им природы и людей. Выступая против ограниченности средневековой схоластики, развивая светские элементы культуры, гуманисты в то же время не отказывались от категорий возвышенного и духовного. Античные идеи в сочетании с христианскими ценностями рождали

новое видение мира. Второй особенностью является более разносторонний характер культуры этого периода, появляются новые ее направления, углубляется содержание, все смелее в нее проникают светские мотивы. Это было время расцвета в первую очередь духовной культуры и прежде всего изобразительного искусства.

Родиной Возрождения считается Италия. Это вполне объяснимо, поскольку именно в Италии больше всего и дольше всего сохранилось античное наследие. Начиналось Возрождение скромно: энтузиасты изучали античное, прежде всего духовное, наследие, искали новые артефакты, копировали образцы искусства, изыскивали, изучали образцы литературы, поэзии, но со временем на этом античном базисе выросла сохранившая многие черты преемственности, но более высокая по форме и содержанию культура. Логично также то, что именно Итальянское Возрождение выделяется среди других стран своим вкладом в мировую сокровищницу искусства, своими всемирно известными культурными деятелями. Современники называли также подобных энтузиастов гуманистами, позднее, в XIX в., этот термин приобрел более широкое звучание, гуманистами стали называть всех деятелей эпохи Возрождения, чтобы подчеркнуть прогрессивный характер их трудов, как проявление особого интереса к земным, человеческим ценностям.

Социально-экономическими предпосылками Возрождения являются рост городов, ремесленного и мануфактурного производства, соответственно, расширение сети образования и подъема его на качественно новый уровень, развитие науки. Расцвет простого товарного производства, торговых связей способствовали расширению мировоззрения средневекового человека и определенной коррекции его взглядов на окружающий мир. Великие географические открытия, достижения науки в области астрономии, техники, естественных дисциплин прокладывали путь к опытному познанию природы и в конечном итоге к разработке новой натурфилософии, этики социальных и культурных отношений, эстетики. Этот процесс секуляризации многих важных областей знания и мышления как такового привел к появлению культуры Ренессанса с ее гуманизмом и возвеличением человека. В противовес средневековым доктринам о человеке как рабе Божьем,

ничтожестве с его уделом только поклонения высшим существам гуманисты выдвигали на передний план идею полноты человеческой жизни с ее гармонией разума и страстей, красотой и гармонией мира, достоинством и добродетелью человека. В развитом виде она уже представлена в трактате флорентийского гуманиста Джаноччо Манетти «О достоинстве и превосходстве человека» (середина XV в.) и с этих пор становится излюбленной темой гуманистической литературы. |

Кроме античности, на формирование культуры Возрождения наложила свой отпечаток и культурная среда средневекового общества, и специфика экономического, политического, социального и культурного развития стран Западной Европы XIII – XVI вв. и даже сказалось влияние восточной культуры, которая через Испанию, находившуюся под властью Арабского халифата, проникала в Европу.

В эпоху средневековья существовали и народная, карнавальная культура, и рыцарская изысканная культура, для которых были характерны и веселье, остроумие, и разнообразие жанров. Но в целом официальные высшие власти и, прежде всего, церковь, также обладавшая высшей властью в обществе, культивировали аскетизм. Культура же Возрождения полностью проникнута жизнелюбием, земными радостями, и в этом ее отличие от афициальной средневековой культуры, всеми художественными способами внедрявшей в сознание человека устрашение, признание его ничтожества перед высшими силами. Все это довольно отчетливо просматривается, например, в материалах Платоновской академии во Флоренции конца XV в. Здесь мы находим упоминания о турнирах, балах, карнавалах, торжественных выездах, праздничных пирах, об обмене цветами, стихами и мадригалами, о непринужденности и изяществе как в повседневной жизни, так и в науке и вообще в искусстве, об артистическом владении итальянским, греческим, латинским и другими языками, об обожании красоты мысли. Период Возрождения – это эпоха «титанизма», когда создавались выдающиеся произведения литературы и искусства, когда в центре внимания становится человек, когда проповедовалась возвышенность гуманистических идеалов. В то же время Ренессанс относится к средневековому обществу и поэтому его парадоксом является то, что наряду с его

жизнерадостностью и оптимизмом наблюдается и обратное. Это время, когда жизнь приходила в противоречие с проповедующимися идеалами, когда при дворах знати царствовала распущенность, когда многие священнослужители вели образ жизни, резко отличающийся от их проповедей, когда заговоры, пытки, убийства были нормальным бытовым явлением. Священная инквизиция получает расцвет именно в эпоху Возрождения. Охота на еретиков и ведьм, безудержный террор и коллективные психозы, жестокость и моральное ничтожество, страдания также являются продуктами Ренессанса; они, как и деятельность священной инквизиции, не противостоят тогдашним великим достижениям духа и мысли человека, а связаны с ними, являются их неотъемлемой частью, выражают аутентичные стремления и потребности человека. Ведь Возрождение весьма богато бесконечными суевериями, которые пронизывали решительно все слои общества, включая ученых и философов, не говоря уже о политиках и правителях. Атеизм тоже 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, проявляясь в движении Реформации. Тогдашние писатели сравнивали монастыри то с разбойничьими вертепами, то с увеселительными заведениями. Папа Александр VI и его сын Цезарь Борджиа, например, собирали на свои ночные оргии до 50 куртизанок.

Развитие науки и техники также приходило в несоответствие с церковными догматами, культивировавшимися без изменений на протяжении тысячелетия. С такими учеными церковь также расправлялась беспощадно.

Дать четкую периодизацию эпохи Возрождения не представляется возможным. Некоторые ее проявления наблюдаются уже средневековом типе европейской культуры, равно как и сама культура Возрождения не существовала в чистом виде, она включала в себе элементы предшествующего культурно-исторического периода. Кроме того, в разных европейских странах она имела некоторые особенности, в том числе и в отношении хронологических рамок. Раньше всего характерные черты нового типа культуры проявились в Италии, гораздо позднее, спустя

столетие – в странах Северной Европы (Нидерланды, Франция, Германия, Англия), при этом здесь культура имела большую религиозную доминанту и некоторые другие отличия. Поэтому принято различать Итальянское Возрождение и Северное Возрождение. Итальянское Возрождение принято делить на следующие периоды : проторенессанс («дученто») – XIII век,, раннее Возрождение («треченто») – XIV век, высокое Возрождение («кватроченто») – XV – начало XVI века, поздний Ренессанс (чинквеченто) – XVI век. (Есть и другая периодизация: раннее XV, высокое первая треть XVI, позднее – середина и конец XVI в.). Безусловно, эта периодизация условна, этапы культурного развития невозможно разделить несколькими или несколькими десятками лет, но они позволяют проследить определенную тенденцию этого процесса.

В период проторенессанса и раннего Возрождения происходит процесс разложения феодального способа производства, постепенная замена крепостной зависимости более свободными формами трудовых отношений, появляется мануфактурное производство, развиваются города, торговля, соответственно, зарождается новый класс, буржуазия. В этом плане выделяется Флоренция как относительно свободный и в то же время достаточно богатый город-государство, что создавало более благоприятные условия для развития искусств. В своей «Похвале флорентийцам» (1518 г.) Ф. Меланхтон подчеркнул вдохновенный характер эстетической культуры Флоренции, который “дал первый импульс той необратимой перемене, которая коснулась всех культурных, общественных, воспитательных, политических и религиозных учреждений христианского мира, знаменуя новую блестящую эру в истории человечества”. Имена таких деятелей Возрождения, как Джотто, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Альберти, поэта Данте и др., символизируют величие флорентийского искусства.

В годы высокого Возрождения одновременно с обострением социальных конфликтов происходит довольно бурное развитие науки и техники, усиливается интерес к гуманитарным знаниям, но в то же время в силу ряда причин усиливается кризис внутри церкви, происходит движение Реформации, церковь наряду с репрессивными мерами пытается приспособиться к новым условиям, примирить свое учение с научными знаниями, внести в

обрядность элементы театральности, артистизма, в проповеди – поэзии и литературы.

Довольно противоречивым был этап позднего Возрождения, когда еще продолжали действовать в искусстве традиции предшествующего периода, но в то же время усиливаются противоречия экономического, социального и религиозного характера, что не могло не отразиться на развитии культуры.

Практическим проявлением ослабления влияния и кризиса церкви, ответом на социальные противоречия феодального общества стало движение Реформации, социальные выступления. Порой они сливались, поскольку участники этих движений выступали против социальной несправедливости, в которой не без основания обвинялись и церковь, и светская власть. Массовым протестом ответили чехи сожжение на костре в начале XV в. Яна Гуса, профессора Пражского университета, который призывал священнослужителей к отказу от богатств и поборов в пользу церкви, от торговли отпущением грехов в виде индульгенций. Но в то же время причиной мощного движения гуситов были и экономические проблемы, наряду с религиозными требованиями отказа от церковной роскоши, некоторых церковных догматов протестующие выступали и против магнатории, против экономического закабаления. Движение гуситов было подавлено, но через сто лет, в 1517 г. по сути те же требования и претензии выдвинул в своих тезисах основатель и идеолог Реформации Мартин Лютер. Лютер отстаивал идею 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, воздавая молитвы, но для этого библия должна быть понятна для всех, а не издаваться только на латинском языке, которым владели только священники, да и то не все. Соответственно, церковь не должна владеть богатствами, поскольку это противоречит библейским догмам, наживаться на человеческом труде. Учение Лютера было творчески развито в трудах Томаса Мюнцера, Кальвина, хотя и с некоторыми поправками. Соответственно, и протестанты, так стали называть сторонников Реформации, разделились на отдельные течения.

В ответ на это движение, к которому примкнуло немало людей

во всех европейских странах, церковь усилила репрессивные действия, что в итоге вылилось в противоположное движение – контрреформацию.

Столкновение религиозного мировосприятия с рационалистическим отчетливо проявилось в философских трудах Джордано Бруно и его последователей, с одной стороны, и сторонников флорентийца Никколо Макиавелли, с другой. В своей работе «О бесконечности, Вселенной и мирах» Джордано 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. Он отрицал бессмертие души. Несмотря на то, что Бруно не был убежденным атеистом, он отождествлял Вселенную, природу с Богом, тем не менее, его учение было осуждено церковью, а сам ученый в 1500 г. был сожжен в Риме.

Во второй половине XVI – начале XVII вв. определенное 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 уже существует и развивается по своим законам.

Франческо Патрици в труде «Новая философия Вселенной» отмечал, что основой всего сущего является находящаяся в постоянном движении материя, свет и тепло, порожденные Божественным светом.

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

В условиях средневековья было весьма трудно найти практическое разрешение узла социальных, религиозных,

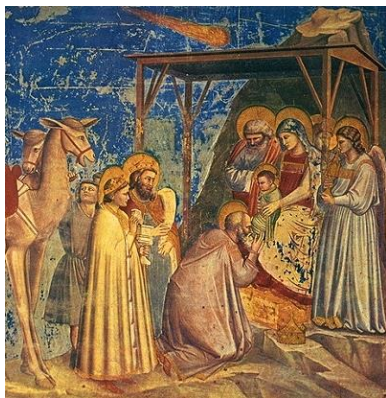
политических, экономических противоречий, что в итоге породило просто мечтания об идеальном обществе. Такие философские рассуждения и предположения получили определение философии утопического социализма, по названию основного произведения Томаса Мора. В нем автор не только подверг критике существующее государственное устройство современной ему Англии, но и высказал ряд идей об устройстве идеального, на его взгляд, государства, где нет социального неравенства, эксплуатации человека человеком, нет частной собственности, все одинаково трудятся и пользуются результатами своего труда. Эти же идеи высказывал в своих произведениях и Томазо Компанелла.

В период Возрождения развивались научные знания. Эпоха Возрождения ассоциируется с великими географическими открытиями, достижениями в медицине, астрономии, других научных сферах. В это время А. Везалий проводил анатомические исследования человеческого тела, М. Сервет и А. Чезальпино исследовали систему кровообращения. Были вскрыты причины инфекционных заболеваний, что позволило более 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, например, в трудах Эразма Роттердамского, Мишеля Монтеня. Математика, физика, оптика, анатомия сотрудничали с искусством, что наиболее ярко проявилось в работах Леонардо да Винчи. Он был не только первооткрывателем во многих отраслях науки, его многие работы как художника: рисунки, эскизы являлись не только произведениями высокого искусства, но и иллюстрацией научных исследований. Леонардо да Винчи разработал чертежи различных машин и механизмов: от летательных аппаратов до подводной лодки. Его теоретическое наследие составили 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 характерным для городов Италии, именно там ярче проявился в период Проторенессанса интерес образованных людей к естественным и гуманитарным наукам, изучению и творческому развитию античного наследия.

Культура итальянского Возрождения.

Первыми гуманистами, оставившими яркий след в литературе итальянского Проторенессанса, были Франческо Петрарка, Джованни Бокаччо и Данте Алигьери. Используя аллегорические приемы, мифологические образы античного мира, они создали талантливые произведения, где отражена галерея глубоко психологических образов современников. Поэт Петрарка известен прежде всего своими лирическими поэмами, сонетами, посвященными своей возлюбленной Лауре. В бессмертной «Божественной комедии» Данте, используя прием фантастического путешествия по раю, чистилище и аду, нарисовал портреты своих современников. Бокаччо в произведении «Декамерон» (греч. «Декамерон» означает десятиднев) заложил основы нового жанра в литературе – новеллы, поместив в свое произведение 100 новелл. Несомненной заслугой Данте, Франческо Петрарка, Джованни Бокаччо было то, что они внесли свой вклад в разработку литературного итальянского языка.

Поклонение волхвов

итальянского Проторенессанса Джотто ди Бондоне (1266 – 1337) еще сильно влияние условностей и канонов культового искусства предшествующих веков, но в то же

время создаваемым им образам святых в большей мере присущи человеческие чувства, появились объемное изображение фигур, перспектива пространства. Наиболее известны его работы «Мадонна со святыми и ангелами», фрески в капелле дель Арена в г. Падуа «Страшный суд», «Поцелуй Иуды» и др.

Основателем реалистического направления в флорентийской живописи раннего Возрождения считается Мозаччо (1401–1428). Его наиболее значительная работа – фрески в капелле Бранкаччи (Флоренция).

Эти же мотивы более рельефно стали просматриваться в искусстве итальянского раннего Возрождения, наряду с библейскими мотивами появились и светские сюжеты. Психологические образы исключительной силы выразили в своих работах живописцы Мазаччо, Боттичелли, при этом Боттичелли смог соединить реалистичность письма с возвышенной романтической поэтичностью,

одухотворенностью и изяществом. Это ярко проявилось в его работах «Рождение Венеры», «Весна», отличающихся аллегориями, обращенностью к мифологии. Точность, убедительность воплощения реальных явлений были присущи и

Боттичелли. Весна.

произведениям круглой пластики. Реалистические изобразительные средства использованы в скульптурах Донателло «Давид», «Святой Георгий». Он же создал и одну из первых скульптурных композиций светского характера – «Конную статую кондотьера Гаттамелаты». Разносторонностью отличается и творчество Бенвенуто Челлини: скульптора, писателя, ученого. Он создал немало скульптурных произведений, предметов мелкой пластики, написал ряд трактатов, в которых раскрыл вопросы, связанные с скульптурой, ювелирным делом.

Наиболее полно традиции античности, прежде всего, римского искусства проявились в архитектуре Возрождения. Итальянские

зодчие Филиппо Брунелески и Альберти, изучив древние античные памятники Рима и позаимствовав ряд античных элементов, заклали основы фактически нового ренессансного стиля, гармоничного, легкого, более изящного и в тоже время сохранившего величественность и монументальность римских зданий. Наиболее значимым архитектурным сооружением Италии этого периода стал

собор *Санта Мария дель Фьоре* в Риме (архитектор Брунеллески), одноименный собор во Флоренции, Палаццо Ручеллаи (Альберти). К творениям Филиппо Брунеллески (1420 – 1436) относятся также капелла Пацци,

Собор Санта Мария дель Фиоре

Воспитательный дом. Альберти наряду с практическим воплощением архитектурных идей известен и как теоретик искусства. В своих работах «О живописи», «Десять книг о зодчестве» он заложил основы новых подходов в этих сферах искусства, основанных на гармонии и математических расчетах. Их традиции продолжили архитекторы высокого Возрождения, одним из ярких представителей которых был Донато Браманте. Именно он положил начало строительству одного из наиболее величественных архитектурных памятников Рима – собора Святого Петра, завершал которое уже Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564).

В эпоху высокого Ренессанса происходит расцвет прежде всего изобразительного искусства. В это время творили Рафаэль Санти (1483 – 1520), *Сикстинская мадонна*. Леонардо да Винчи (1452 – 1519), Микеланджело и другие. В это время многие обращались к изображению мадонн как символов

вечной молодости, красоты и материнства. В серии мадонн Рафаэля Санти и прежде всего в знаменитой «Сикстинской мадонне» произошло 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 понораме «Афинская школа».

Известны также изображения мадонн кисти Леонардо да Винчи, наиболее знаменитая из них – «Мона Лиза». Леонардо да Винчи был необычайно разносторонним человеком, проявившим свою гениальность в самых разных областях культуры и науки, которые воспринимались им как единое целое. Так, известно, что при создании своей знаменитой фрески «Тайная вечеря» он экспериментировал с красками своего производства, при создании человеческих портретов художник и ученый использовал

Л.д. Винчи. Мона Лиза математические и геометрические расчеты.

Не менее разносторонним деятелем науки и искусства, как и Леонардо да Винчи, был также Микеланджело Буонаротти. Величественность, драматизм и в то же время жизненность и реализм свойственны созданным им скульптурам «Давид», «Моисей», «Скованный пленник» и др. Поражают своей силой, мощью и в то же время красотой и гармоничностью росписи сикстинской капеллы. Эта же величественность и в то же время изящество, пропорциональность и гармония просматривается и в его архитектурном творении, созданным в то же время на основе точных научных расчетов, гигантском куполе собора Святого Петра в Риме.

Своего рода региональным центром культуры в Италии постепенно становилась Венеция. Здесь в искусство эпохи Возрождения органично вплелись и мотивы, позаимствованные из Византии, с которой средневековая Венеция имела достаточно прочные торговые связи. На основе традиций средневековой готики, античного наследия, влияния византийского и восточного

искусства здесь была создана своя, венецианская школа искусства Возрождения, отличительной чертой которой стала колористичность изображений, динамизм создаваемых художественных образов, их психологическая выразительность. Здесь одними из первых стали изображаться пейзажи с действующими лицами, причем в картинах прослеживается гармоничная связь человека с природой. Известными венецианскими художниками были Джорджоне, Тициан,

Тинторетто. Используя мифологические сюжеты, Джорджоне, Тициан Вечеллио (1488–1576) в то же время создавали лирические, психологически выразительные, порой драматические человеческие портреты, например, «Спящая Венера» Джорджоне, «Венера Урбинская», «Кающаяся Магдалена», «Святой Себастьян» Тициана.

Джорджоне. Святое семейство Слияние человека с природой отражено в картинах Джорджоне «Сельский концерт», «Гроза».

К середине XVI столетия в европейской культуре наблюдается постепенное усиление кризисных явлений, что выразилось в замене возрожденческих традиций стилем маньеризма (итальян. *manierista* – вычурность). Внешне сторонники этого направления пытались копировать образцы искусства предшествующих эпох, но теряется его одухотворенность, непосредственность, вместо этого усиливается манерность и театральность сюжетов. В то же время для маньеризма характерны драматичность и динамичность композиций, поэтому лучшие образцы подобной культуры приравниваются к выдающимся образцам культурного наследия средних веков. К таким мастерам кисти относился прежде всего испанец Доменико Теотокопули (Эль Греко, 1541–1619). Тематикой его произведений были религиозные сюжеты, например, «Святое семейство», «Благовещение», а также портреты. Эль Греко был

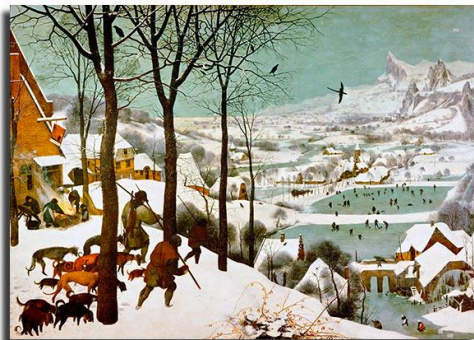
отличным портретистом, однако он часто вносил в изображения элементы иррациональности. Отсюда деформация фигур (элементы готики), колористические контрасты с преобладанием темных цветов, использование игры светотени. В таком стиле созданы его картины “Портрет поэта Эрсильи-и-Суньиги”, “Портрет неизвестного” и др. Маньеризм в то же время подготовил почву для стиля барокко, получившего широкое распространение уже в XVII в. Выдающимся живописцем во Франции был Жан Фуке (1420 – 1477).

Искусство Северного Возрождения.

В культуре Северного Возрождения выделялись прежде всего творчество художников Нидерландов, Франции и Германии. Здесь больше чувствовалось влияние традиций раннего средневековья, религии и в то же время – народного фольклора, 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 вв.). В центре их творчества был человек, причем это были светские сюжеты, большей частью парадные портреты. Ян ван Эйк впервые создал парный портрет супругов Арнольфини.

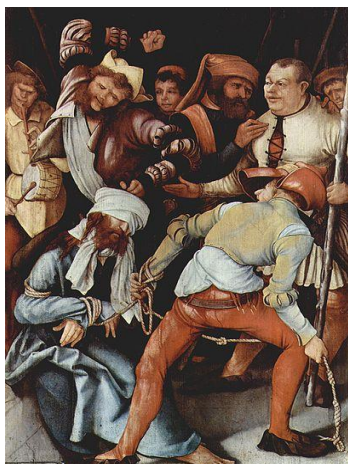
Еще один нидерландский художник Питер Брейгель Старший (1525–1569) еще более усилил светские мотивы в своем творчестве, обратившись к изображению жизни

простого народа. Особую известность ему принесли картины «Охотники на снегу», «Крестьянский танец». Острый социальный оттенок присущ его работе «Слепые».

Мистицизм и аллегоризм, гротеск, сарказм и ирония свойственны картинам голландского художника Иеронима ван Акена (Босха, ок. 1450–1516) «Воз сена», «Искушение святого Антония», «Корабль дураков» и др.

В Германии искусство Возрождения нашло свое отражение в работах художников XV–XVI вв. Альбрехта Дюрера (1471–1528), Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Младшего (1497–1543), Грюневальда. В центре их внимания были библейские сюжеты, но в то же время немалое внимание обращалось и на портреты современников. Среди работ Альбрехта Дюрера выделяется серия гравюр «Апокалипсис», живописные полотна «Адам и Ева», «Четыре апостола». Картина «Четыре апостола» состоит из двух частей или створок, скрепленных между собой. Апостолы находятся на одном пространстве, что позволяет достичь единой композиции. В отличие от средневекового мистицизма Дюрер

изобразил разные типы живых людей, одновременно он преследовал цель, подобно Микеланджело, создать образы могучих, духовно богатых личностей. Живописец и гравер Лукас Кранх Старший известен прежде всего серией портретов, картиной «Распятие». Для творчества Матиса Грюневальда характерны драматизм и социальная заостренность работ. Обращаясь к библейским сюжетам, он в то же время основное внимание уделял психологическому раскрытию персонажей и сюжетов. Это наиболее ярко прослеживается в его работах,

Грюневальд. Поругание Христа включенных в Изенгеймский алтарь: «Распятие и вознесение Христа», «Святой Себастьян». Ганс Гольбейн Младший создал серию портретов современников, гравюр, например, «Пляска смерти», иллюстрации к Библии, книге Э. Роттердамского «Похвала глупости».

Особенностью французского Возрождения было более позднее, чем в Италии, его начало, более сильные позиции католической церкви, консерватизм, что выразилось в большей сохранности элементов культуры раннего средневековья. Тем не менее, и в литературе, и в архитектуре, и в живописи к XVI в. все сильнее стали проявляться жизнерадостные ренессансные черты искусства. В живописи наиболее 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.

В период Ренессанса не только возродилось, но и приобрело более широкие формы и жанры по сравнению с античностью театральное искусство. В Испании ставились комедии Лопе де Вега «Собака на сене», «Звезда Севильи» и другие, которые покоряют зрителей и по настоящее время. В Англии писал свои классические комедии и трагедии Уильям Шекспир. Используя сюжеты из современной ему жизни, он создал такие неповторимые произведения, как «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Укрощение строптивой», «Гамлет», «Король Лир» и другие.

В конце XVI в. искусство Возрождения постепенно теряет свое внутреннее богатство и одухотворенность, гуманистическое начало, превращаясь в «маньеризм». Это было отражением кризиса Ренессанса. Художники-маньеристы лишь внешне повторяли «манеры» деятелей Возрождения, концентрируя свое внимание на вычурности образов, изощренности формы. Представителями «маньеризма» были художники Понтормо, автор полотна «Положение в гроб», портретист Бронзино (портрет Лукреции Пангатики), скульптор Бенвенуто Челлини.

Есть веские аргументы в пользу того, что барокко как мироощущение зародилось не только в Западной Европе, но и имело своих приверженцев в Иране эпохи правления шаха Аббаса I (1587—1629), в Китае начального правления династии Цинь и Японии времен великого драматурга Тикамацу (1653—1725), а также вошло в русскую, белорусскую и украинскую культуру XVII—XVIII вв. Как известно, в общеевропейском масштабе переходный этап развития культуры – не только эпоха Возрождения: в странах Восточной и Юго-Восточной Европы этот переход от средневековья к Новому времени совершается главным образом в XVII—XVIII вв., когда в Западной Европе развивается культура барокко. Но в силу того, что в данном регионе не было развитого «Возрождения» (оно проявлялось лишь спорадически) барокко взяло на себя важнейшие ренессансные функции, наполняя искусство земным, человеческим.

КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Характеристика и периодизация эпохи. Основные тенденции и особенности социально-экономического и культурного развития стран Европы и Азии в XVII – XIX вв. Европейская культура XVII в. и эпохи Просвещения: художественные направления и стили. Особенности культурного развития европейских стран в XIX в. Культура России XVII – начала XX вв.

Характеристика и периодизация эпохи. Основные тенденции и особенности социально-экономического и культурного развития стран Европы и Азии в XVII – XIX вв. XVII век является своего рода переходным периодом к качественно новому этапу развития европейского общества. Это время разложения феодального строя и зарождения новых, буржуазных отношений. Оно отмечено бурным развитием науки и техники, причем науки экспериментаторской, носящей коллективный характер. В Париже и Флоренции созданы академии наук, в Лондоне – королевское научное общество. Произошла своего рода научная революция, выразившаяся в ряде фундаментальных открытий и, как следствие, складывании новой картины мира. Галилео Галилей и Иоганн Кеплер развили гелиоцентрическую теорию Коперника, открыли законы движения планет. Был изобретен телескоп с двояковыпуклыми линзами объектива и окуляра, что позволило значительно расширить возможность изучения природы, горизонты исследования космоса. Исаак Ньютон известен прежде всего своим законом всемирного тяготения. Математик Пьер Ферма стал наряду с Жераром Дезаре, Б. Паскалем и другими учеными создателем аналитической геометрии и теории чисел. Р. Декарт разработал теорию движения материи как основы существования природы. Уильям Гарвей описал систему кровообращения.

Английский физик, химик Р. Бойль занимался химическим анализом, вместе с Мариоттом начал изучение жидкостей и газов, Р Декарт и Ньютон начали разработку теории света. Изобретение Левенгуком микроскопа способствовало развитию биологии. В XVII в. была открыта Австралия, что завершило эру великих географических открытий.

Опытническое начало, характерное для развития науки Нового времени, нашло философское обоснование в трактате «Новый Органон» и других работах английского философа Фрэнсиса Бэкона.

Немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц пришел к выводу, что мир состоит из множества элементов – монад.

Все это ставило под сомнение основные религиозные догматы. Философы и мыслители не отрицали Бога, но уже начали ставить под сомнение его абсолютную сущность, многие пытались примирить идеалистическое и материалистическое понимание мироздания. Нидерландский ученый Б. Спиноза, например, отождествлял Бога с единой и вечной субстанцией – природой. Он считал его сущностью видимый и невидимый мир, материальную суть и духовные элементы. По Рене Декарту, именно сознание является исходной достоверностью познания. Бог – наиболее совершенное сущее, его функции в гармонии и гарантии истинности познания. Томас Гоббс утверждал, что единство – в материи. Все духовное является сущностью материального. Ослабление духовной культуры и духовной сил религии, раскол церкви на протестантов и католиков, причем католицизм отражал феодальные тенденции, протестантизм – буржуазные, усиление роли государства, научные открытия способствовали тому, что в борьбе религиозного и светского начал в культуре постепенно усиливается последнее.

В XVII в. изобретены первые машины, которые в корне изменили производственный процесс, положили начало промышленному перевороту, который развернулся в XVIII в а затем и промышленной революции XIX в. На смену цеховой организации труда ремесленников и мануфактурам приходит фабричное и заводское производство, что во многом изменило не только сам производственный процесс, но и прежде всего производственные отношения. С одной стороны, это позволило раскрыть творческие и организаторские способности предприимчивого и активного человека, но, с другой стороны, машинное производство вместо работника, осуществляющего производственный процесс до получения конечного продукта, стало формировать рабочего как винтика огромной производственной машины, знающего только один небольшой цикл производства или даже одну операцию и

поэтому превращающегося в своего рода небольшую живую деталь производственного агрегата. Изменение характера производственного процесса и производственных отношений отразились и на социальной сфере. Это был период начала первоначального накопления капитала, своего рода «дикого капитализма», сопровождавшийся обогащением буржуа одновременно с еще сохранившимися крупными латифундиями феодалов и магнатов и обнищанием большей половины населения, одинаково терпящих от поборов и синьоров, и буржуазии. Это усугублялось тем, что машинное производство позволяло осуществлять производственный цикл со значительно меньшим числом работников, что вызвало проблему безработицы. В итоге развитие науки и технического прогресса стало сопровождаться социальными потрясениями, восстаниями, войнами. В Англии на фоне крестьянских бунтов произошла буржуазная революция с диктатурой Кромвеля, в результате буржуазной революции в Нидерландах, входивших в состав Испании, образовалось буржуазное государство Голландия, в Германии разразилась Тридцатилетняя война, в результате которой население сократилось на 10 миллионов. Социальные отношения, политика, экономика отразились и в гуманитарной сфере. XVII век стал временем изменения в общественном сознании идеологии гуманизма. Исчезает уверенность в торжестве положительных начал жизни, обостряется ощущение трагических противоречий. Все это ставило в качестве приоритетной проблему осмысления места и роли человека во все усложняющемся мире, в водовороте социальных бурь и потрясений, осмысления будущего человечества, когда с развитием средств массового уничтожения встал вопрос о его физическом выживании. Все более остро ставился вопрос о сопоставлении безграничности мира, чему способствовали географические и астрономические открытия, и трагической незащищенности человека в мире социальных бурь и противоречий, несопоставимости малой, страдающей песчинки человеческой жизни и неизменной, холодной, бесконечной бездны Космоса.

Еще в XVII в. Ф. Бэкон, Т. Гоббс и другие мыслители в качестве путей решения этих проблем все чаще стали поднимать вопрос о самосовершенствовании и самовоспитании человека, прежде всего через приобретение знаний, через просвещение, видя в этом путь

решения социальных противоречий.

Движение просвещения приобрело влияние прежде всего во Франции. Его основателями считаются Вольтер и Монтескье. Критикуя существующее общественное устройство, в том числе и религию, просветители пытались определить пути постепенного преобразования феодального общества в буржуазное. В XVIII веке, стремясь реализовать свои идеи на практике, многие просветители, прежде всего французские во главе с Дени 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, равенство с другими, отстаивали идею справедливости. Их учения становились все более радикальными. В частности, идеи Ж.Ж. Руссо были положены в основу лозунгов Великой Французской революции о свободе, равенстве и братстве. Однако жизнь поставила под сомнение эти идеи и в итоге в конце XVIII – первой половине XIX вв. в обществе усиливается разочарование действительностью, пессимизм. Это выразилось в попытке уйти от действительности в мир философского идеализма, в мир романтизма, в мир грез.

Развитие науки и техники, технический и общественный прогресс отразилось и на духовной сфере. Церковь, которая оставалась главенствующей идеологической структурой в обществе, вынуждена была реагировать на эти изменения, многие из которых ставили под сомнение основные догматы вероучения. Усиливаются репрессивные меры со стороны церкви, вошедшие в историю под названием контрреформации и в какой-то мере символично, что 1600 год, первый год XVII века, отмечен сожжением в Риме великого мыслителя своего времени Джордано Бруно. Сослан в ссылку астроном Галилео Галилей, предан проклятью философ, ученый Бенедикт Спиноза. Это продолжалось и в следующем столетии, например, за хранение и распространение антирелигиозной литературы виновным грозила смертная казнь, а книги публично сжигались. С другой стороны, церковь стала приспосабливаться к новым условиям, что проявилось в театрализации обрядности, большей пышности оформления храмов с целью привлечения большего числа прихожан. Эти тенденции проявились в культурной сфере в усилении светских мотивов,

своего рода дуализме, театрализации действия церкви. Вкусы нового поколения буржуа, пришедшего на смену родовитой аристократии, привели к появлению более богатого своими оттенками художественного направления барокко, ставшего главенствующим в XVII–XVIII в. и затем переходящего во второй половине XVIII в. в более изысканный стиль рококо. Своего рода его антиподом стал зародившийся в XVII в. и затем развивающийся параллельно с барокко стиль реализма, большее внимание уделявший социальным проблемам. Решение ряда социальных проблем, сопровождавших развитие капиталистического общества, как уже отмечалось выше, в XVII–XVIII вв. многие связывали с развитием просвещения, видя в развитии образования, воспитании совершенного человека возможность сгладить эти социальные противоречия, достичь социального согласия и в конечном итоге торжества добродетели и социального счастья. Однако эти попытки оказались несостоятельными, развитие капитализма сопровождалось усилением эксплуатации трудящихся, углублением социального неравенства, к этому добавились войны за передел сфер влияния, первые буржуазные революции. Это вызывало разочарование в возможностях влияния просвещения на социальный прогресс, в целом в капитализме, с которым связывалось бурное развитие производительных сил и через это повышение всеобщего благосостояния. Все это создало к XIX веку новую социально-экономическую, политическую и, как следствие, культурную атмосферу. В культурной сфере это выразилось в своего рода уходе от действительности, что проявилось в стиле романтизма в первой половине XIX века. Вторая половина XIX века характерна исчезновением единых художественных направлений, появлением ряда течений, смешением стилей, другими словами, к эклектике. Конец XIX в. отличается также и усилением общего кризиса в европейской культуре, началом эпохи декаденса – упадка. Эти тенденции в большей или меньшей степени характерны для всех европейских стран, чему способствовали достижения и в способах связи, диффузия в культурном пространстве, хотя, безусловно, эти тенденции проявлялись в разных странах не полностью идентично и с определенным различием во времени. Так, в то время, когда в Англии, Голландии еще в XVII веке установились буржуазные отношения, в Германии, Испании в это

время еще сильны были позиции феодализма. Следует учитывать, что это было также время формирования государственных образований, зарождения и развития наций и национальных культур. Но в то же время в Европе соседствовали в разных странах разные политические режимы и формы правления, что не могло не накладывать также отпечаток на духовную жизнь того или иного общества. Например, при общей тенденции в конце XIX века к упадку европейской культуры в России этот период определяется как «золотой век» русской культуры, а начало XX века – как серебряный.

При всем разнообразии культур европейских стран, все более отчетливым проявлением в них национальных черт, тем не менее, в европейской культуре нового времени можно определить ряд общих особенностей. Это усиление светских мотивов в изобразительном искусстве, литературе, других направлениях культуры, переходящих в деизм и позже в сугубо светскую живопись и литературу. На передний план все смелее стал выдвигаться рационализм в мышлении, опытническое начало взамен слепой веры. Расширение представлений об окружающем мире способствовало тому, что не только человек или библейские герои оказываются в центре внимания деятелей искусств, но и весь окружающий мир. Соответственно, и манера исполнения художественных произведений становится более свободной, разнообразной, хотя, как дань прежним традициям, в их тематике по-прежнему преобладали, особенно в XVII веке, мифологические сюжеты. В живописи, кроме портрета, появляются новые жанры: пейзаж, натюрморт, изображение животных, бытовой и исторический жанр. Идея разумности в культуре нового времени переплетается с идеей прогресса. Вплоть до второй половины XIX века в культурных произведениях преобладали оптимистические мотивы. Особенности европейской культуры XIX в. стало большее по сравнению с предыдущим периодом разнообразие жанров художественного творчества, причем существующих параллельно. Вместе с тем, несмотря на наличие разных стилей, все же среди них определились ведущие: романтизм, затем реализм.

Европейская культура XVII века и эпохи Просвещения: художественные направления и стили.

Основными художественными стилями XVII века были барокко и классицизм, причем, в отличие от предшествующих эпох, когда очередной стиль последовательно сменял предыдущий, в период нового времени ведущие стили развивались синхронно, с некоторой только разницей по времени в разных европейских странах.

Определенное влияние на появление и развития стиля барокко оказала контрреформация. С одной стороны, церковь, чтобы привлечь верующих, превратила сами храмы в сооружения, богато декорированные снаружи и внутри, создающие иллюзию рая на земле, а сами богослужения – в сложные театральные действия с оттенком загадочности и мистики, где на чувства верующих воздействовала и органная музыка, и изобразительное искусство, театральность выступлений священнослужителей, и их богатое убранство. Все это должно оказывать сильное эмоциональное воздействие на прихожан, создать иллюзию их приобщения к религиозным таинствам, и в то же время страх перед возможным возмездием за их грехи перед Богом и церковью. В то же время на особенности искусства не могли не оказать влияние расширение научного мировоззрения, обращение не к чувствам, а к разуму, развитие экспериментирования и опытного начала, характерные для нового времени. Поэтому в культуре наблюдается переплетение религиозных и светских мотивов, причем первые больше воспринимались как дань традициям искусства предыдущей эпохи. Обращаясь к аллегориям, библейским сюжетам, художники, скульпторы, поэты, писатели наполняли их земным содержанием, вводили в свое творчество новые элементы, расширяли диапазон поисков. В литературе в центре внимания оказались герои со сложной гаммой переживаний, динамичное развитие сюжета, конфликтность ситуаций. Для стиля барокко характерны экспрессия, динамизм, многофигурность композиций, пластичность линий, декоративность. Стиль барокко просуществовал в западноевропейской культуре до середины XVIII в.

В архитектуре геометризм композиций зданий уступил место пластике, характерно обилие украшений, барельефов, скульптур, колонн, портиков, различных арок и переходов. Другими словами, стиль барокко предполагал соединение разных направлений

искусства: скульптура, непосредственно архитектура, пластика, изобразительное искусство в виде росписей и т.д. Создаются сложные архитектурные композиции, например, ансамбль площади святого Петра в Риме, спроектированный архитектором и скульптором Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680). Здесь мастер эпохи барокко показал себя и как скульптор, и как архитектор, и как декоратор одновременно. К ранее спроектированным и построенным зданиям он добавил величественную колоннаду с многочисленными скульптурами, которая, по сути, преобразила весь вид площади. В своих композициях «Экстаз святой Терезы», «Давид» и др., используя библейские сюжеты, он смог ярко передать земные переживания своих героев, соединил пластику и экспрессию их движений с мастерски созданным цветовым освещением. Скульптурные композиции органично вписывались в

Бернини. Экстаз св. Терезы общую композицию пространства, например, фонтаны Четырех рек, Тритона на площадях в Риме, созданные Лоренцо Бернини. Следует отметить, что Италия была родиной барокко. Кроме Лоренцо Бернини, здесь был широко известен архитектор Барромини Франческо. Для его творений характерны динамизм решений, богатая внутренняя отделка зданий, например, церковь Святого Карло алле квадро фонтане в Риме. Наиболее значительными постройками во Франции в XVII веке, сочетающими элементы барокко и классицизма, были Лувр (архитектор Перро) и загородная резиденция французских королей Версаль (архитекторы Л.Лево и Ж.Ардуэнг-Мансар), в Англии – собор Святого Павла в Лондоне (архитектор К. Рэн (1631–1723). Монументальный, двухярусный с портиками на спаренных колоннах, увенчанных треугольными фронтонами с куполом внутренним диаметром 30 м на высоком барабане, собор Святого Павла в Лондоне несколько напоминает дворцовое здание и в то же время соответствует классическим архитектурным формам. В

Германии XVII век наиболее характерно представлен архитектурными памятниками в Дрездене, например, памятник раннего классицизма Ланд-хауз, дворцом Сан-Суси в Потсдаме, творением крупнейшего представителя немецкого классицизма Карла Готтхарда Лангханса – Бранденбургскими воротами в Берлине. Однако в немецкой архитектуре стиль барокко представлен менее ярко и ограничивается в основном сооружениями в Дрездене. В то же время особого расцвета достигла скульптура, в интерьере барочной церкви, дворцов ей отводилась большая роль по сравнению с живописью.

В живописи на первый план выдвигается парадный портрет, но в то же время продолжают занимать значительное место картины на библейские и мифологические темы. При этом значительно изменилась по сравнению с эпохой Возрождения манера письма. Художники придавали изображениям на картинах особую

чувственность, своего рода пышность, смелее стали использовать эффекты светотеней, их работы приобрели в целом большую театральность, свободную манеру письма. Эти особенности барокко проявились во Фландрии в творчестве Рубенса, Ван Дейка и других.

Рубенс. Венера и Адонис Пожалуй, наиболее ярким представителем стиля барокко является Питер Пауль Рубенс. Его всемирно известные работы «Воздвижение креста», «Снятие с креста», «Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда», «Вакханалия», хотя и посвящены библейским и мифологическим темам, тем не менее, очень жизненны, чувствительны, выразительны. Не случайно, выражение «рубенсовские фигуры» стало в наше время уже нарицательным. Его работам присущ монументальность и обновременно динамизм, пластичность; декоративность, торжественность. В то же время в его портретном искусстве чувствуется уже освобождение от религиозного влияния, господствует изящество и торжество жизни. Таковы его работы

«Автопортрет с женой Изабеллой Брант», «Портрет камеристки» и другие. Реалистические черты присущи пейзажам, картинам, отражающим крестьянскую жизнь, например, «Возвращение жнецов». Мастером барокко был также Джованни Батисто Тьеполо. Его перу принадлежат картины «Пир Клеопатры», «Двое святых», «Смерть Дидоны», «Меценат, представляющий императору Августу свободные искусства» и др. Уже простое перечисление его работ очерчивает круг интересов художника, склонность к историческим темам, библейским сюжетом, наполнение их жизненной силой.

Декоративностью, красочностью отличаются полотна художников Фландрии Якоба Йорданса (1593–1678), Франса Снейдерса (1579–1657). Наряду с мифологическими сюжетами они немало внимания уделяли бытовой тематике, например, картины «Поклонение пастухов», «Бобовый король» Якоба Йорданса, серия картин «Лавки» Франса Снейдерса. В то же время крупномасштабные полотна Я. Йорданса «Сатир в гостях у крестьянина» и др. проникнуты аллегориями.

Представителем испанского барокко был скульптор, живописец, архитектор Алонса Кано (1601–1667). Он руководил строительством собора в *Йорданс*. *Портрет супругов* Гренаде, где помещена и созданная им скульптура «Бюст апостола Павла», является автором скульптурной композиции «Непорочное зачатие», цикла картин «Семь радостей Марии».

В это же время параллельно с барочным искусством зародилось направление протореализма, представленное художниками Рембрандтом, М. Караваджо, Д. Веласкесом. Несмотря на религиозную тематику своих работ, художники-протореалисты максимально приблизили изображаемые образы к действительности, придали им динамизм и объемность. В такой манере исполнены работы Веронезе, Тинторетто, Караваджо, хотя в творчестве Караваджо еще довольно ярко просматриваются и черты барокко. Это проявлялось в пластической моделировке,

детализации сюжета, цельности, строгого соотнесения частей картины.

Микеланджело да Караваджо писал в основном картины на мифологические темы, например, «Призвание апостола Матфея», «Смерть Марии». Однако в них изображены, по сути, обычные люди с их страстями и переживаниями. Художник умело использовал световые контрасты, нетрадиционные композиционные приемы. Барочные принципы в сочетании с реализмом изображений проявились в его светских картинах «Юноша с лютней» и другие.

Рембрант. Ночной дозор

художника голландской школы живописи Рембрандта. В своих работах «Урок анатомии доктора Тульпа», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» художник предстает тонким психологом, мастером композиции и умелого использования светотени. Созданные им образы людей выразительны, темный фон усиливает драматическое напряжение. Эти же приемы характерны и для его картин на библейские сюжеты «Поклонение волхвов», «Вирсавия», «Святое семейство». В то же время работы «Портрет с Саскией на коленях» и другие полны оптимизма, по своему декоративны, и в то же время психологически выразительны. Представителем голландской школы живописи был также портретист Франс Халс (1580–1666). Созданные им портреты современников «Смеющийся кавалер», «Цыганка» и др. отличаются индивидуальностью, мастерским использованием светотеней. В то же время созданные позже портреты пожилых людей полны

Искусство Тинторетто также основано на библейских мотивах, но по внутреннему содержанию отличается подчеркнутым динамизмом, смелыми цветовыми экспериментами, например, работы «Тайная вечеря», «Святой Марк освобождает раба» и др.

Зарождение реализма в художественной культуре Нового времени четче всего просматривается в работах

драматизма.

Черты барокко и протореализма соединены в творчестве портретиста, представителя фламандской школы Антониса ван Дейка (1599 – 1641 гг.). В его парадных портретах наблюдается глубина психологического раскрытия образа, стремление передать индивидуальные черты характера модели. Значительное место в творчестве художника занимают картины на мифологические и религиозные сюжеты, например, «Сусанна и старцы», «Святой Иероним», «Мадонна с куропатками». Но главным жанром ван Дейка становится портрет. Он пишет портреты прелатов церкви, аристократов, богатых бюргеров.

Придворный художник испанского короля Диего 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 наиболее известной его картине «Венера перед зеркалом». Очень насыщенной по содержанию композиции, экспрессивной по характеру является его картина «Сдача Бреды». Одновременно Веласкес обращался и к темам повседневной

Веласкес. Маргарита Терезия жизни, что отражено в его картинах «Завтрак», «Водонос», «Пряхи», был мастером психологического портрета, например, «Портрет Оливареса» и др. Его картины отличаются многофигурной сложностью композиций, предельной детализацией, прекрасным владением цвета.

Кроме Диего Веласкеса, в XVII веке в Испании творили и другие художники, наиболее известными из них являются Хусепе Рибера и Франсиско Сурбаран. Рибера отличен тем, что он, впервые, пожалуй, обратился к изображениям простых людей, причем эти портреты написаны с теплотой и сочувствием, например, «Хромоножка». В то же время сюжетами его картин было

изображение мученичества святых: “Святая Инесса”, “Апостол Яков старший”.

Суровость, простое композиционное решение, богатство колорита и в то же время величие изображаемых моделей, высокую духовность, эмоциональную напряженность сумел отразить художник Франсиско Сурбаран (1598–1664). Тематика его картин в основном религиозна, например «Святой Лаврентий», “Отрочество Богоматери”, “Младенец Христос”.

Бартоломео Эстебан Мурильо (1618–1682) был одним из основателей академии живописи в Севилье. Он обращался преимущественно к религиозным сюжетам, например, картины «Мадонна с младенцем», «Святое семейство», но писал картины и на бытовые темы: «Мальчик с собакой» и др.

Стиль классицизма (лат. *Classicus* – образцовый) начал складываться в XVII в., в эпоху становления и укрепления европейских монархий, опираясь на нормы и образцы античного искусства. Он продолжил развитие в XVIII в., существовал и в художественной культуре XIX в. Классицизм отличается уравновешенностью, гармоничностью, строгостью композиций произведений, рационализмом в сочетании с величавостью,

переходящей в монументализм, культом героизма. Для работ представителей этого течения характерно создание идеальных образов, а не действительности и конкретных людей, поэтому в поисках сюжетов они обращались чаще всего к античной истории, мифологии, Библии.

Основоположителем стиля классицизма был французский художник Никколо Пуссен. В своих картинах «Танкред и Эрминия», «Аркадские пастухи», «Смерть Германика», цикле «Времена года» и других он изображал героическое прошлое. Для

его работ характерны уравновешенность композиции, культ природы и преклонение перед античностью. Мастером лирического пейзажа, световых эффектов был Клод Лоррен.

В целом живопись в Новое время стала более разносторонней, кроме высокого «исторического» жанра немалое место заняли также портрет, пейзаж, натюрморт.

Стиль классицизма нашел свое отражение в литературе и театральной жизни. Литература классицизма делилась на высокие (трагедия, ода, эпопея) и низкие (комедия, басня, сатира) жанры. Сюжетам «высоких» жанров были мифология, исторические события, государственная жизнь, героями – монархи, полководцы, мученики за веру. Драматический конфликт трагедий – это борьба между общественным долгом и личными чувствами, причем в трагедиях чаще разыгрывались сюжеты античной, библейской мифологии, отражались возвышенные страсти, в комедиях изображалась повседневная жизнь. Родоначальником классицизма в литературе Франции стал Пьер Корнель (1606 – 1684), автор трагедий «Сид», «Гораций», «Эдип» и др. Корнеля считают создателем французского театра. Также известным драматургом этого периода был Жан Расин (1639 – 1699), который написал трагедии «Андромаха», «Береника», «Федра» и др. Наиболее известным комедиографом и актером был Мольер (Жан Батист Поклен). В своих комедиях «Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Скупой», он высмеивал человеческие пороки, невежество и тщеславие зарождавшейся буржуазии. Получил дальнейшее развитие английский театр. Комедии Конгрива «Двойная игра», «Любовь за любовь» отличаются сложностью интриги, изящным юмором. Основопологающими 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 согласно основной линии 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 Жан Лафонтен (1621 – 1695). 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 творили прозаики Франсуа де Ларошфуко, Мари де Лафайет, свои знаменитые сказки написал Шарль Перро (1628 – 1703). Его сборник «Сказки матушки Гусыни» включает сказки «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах».

Стили барокко и классицизма в XVII в. стали ведущими направлениями в художественной культуре Германии и Англии. Для архитектуры этих стран характерны преобладание сложных композиций, например, ратуша в Аугсбурге, спроектированная архитектором Э. Голлем (1573–1646).

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 Клаудио Монтеверди (1567 – 1643 гг.). В своем наиболее известном произведении «Орфей» (1606 г.) он впервые пытался в музыке передать глубину человеческих чувств, углубил драматическую сущность нового жанра. Монтеверди включил в оперу симфонические эпизоды (увертюры), детально разрабатывал оркестровку. В своих произведениях «Ариадна», «Коронация Поппеи» и др. он умело сплавлял речевые интонации, декламацию и вокал, стремился вводить новые технические приемы для большей выразительности. С середины XVII в. определяются несколько итальянских музыкальных школ: венецианская, для нее характерны свободная трактовка сюжета с акцентом на любовные интриги, введение комических сюжетов, в ариях использование элементов народной музыки, усиление роли оркестра, введение оперных декораций; неополитанская, где главенствующую роль играет музыка. В это время развивается инструментальная музыка, создаются ансамбли с ведущей ролью скрипки, возникает соната как произведение нового типа. Во Франции основоположником оперного искусства является Ж.Б. Люлли (1632–1687), автор опер «Альцеста», «Тезей», музыки к спектаклям Мольера. Первая немецкая опера «Дафна» сочинена композитором Г. Мютцем (1585–1672). В Англии

известным композитором XVII в. был Г. Пёрселл (ок. 1659–695), автор первых английских опер «Король Артур», «Дидона и Эней».

Весьма насыщенной была музыка Германии, представленная разнообразными жанрами и великими музыкантами, прежде всего Иоганном Себастьяном Бахом. Бах работал, по сути, во всех жанрах музыки, кроме оперы. Он создавал оратории, соединявшие церковную музыку с богатой оркестровкой; мессы, в которые впервые в обобщенной форме воплотил идею восхождения от страданий; создавал инструментальную музыку, прежде всего для органа, насчитывается более 150 его обработок хоралов. Бах создавал свои произведения и для других инструментов, например, виолончельные сюиты, сюиты для оркестра и т.д.

Основные тенденции развития европейской культуры, проявившиеся в XVII веке, сохранились и творчески развились в последующую эпоху Просвещения, хронологические рамки которой ряд культурологов определяют периодом между революцией в Англии 1689 года и французской революцией 1789 года. Эти события, промышленный переворот в экономике, появление машинного производства создали почву для перехода от феодализма к капитализму, оказали влияние на изменение мировоззрения людей. Эпоха Просвещения явилась поворотным пунктом в духовном развитии Европы. Просветители создали новую систему ценностей, обращенную к человеку и независимую от его социальной принадлежности, которая стала основой западноевропейской цивилизации.

Просветители большое внимание уделяли искусству, так как считали, что оно играет значительную роль в общественной жизни и видели в нем важное средство просвещения.

В науке, литературе и других направлениях культуры все более отчетливо стал проследиваться рационализм. Наука приобрела системный характер. Ее достижения все более отчетливо ставили под сомнение религиозные концепции, в итоге вместо деизма начали проявляться черты атеизма. Материалистическое мировоззрение о саморазвитии природы на собственных началах, без божественного вмешательства получило развитие в трудах Ж. Ламетри, Д. Дидро, Ж.Ж. Русса, П. Гольбаха. Все это наложило свой отпечаток на общее развитие культуры этого времени.

Европейское искусство XVIII века представлено различными

стилями: барокко, рококо, классицизм, реализм, сентиментализм.

Ведущим стилем в искусстве по-прежнему оставался барокко, который во второй половине XVIII века стал преобразовываться в еще более изысканное и изящное направление в искусстве – рококо. В XVIII веке центром духовной жизни Западной Европы становится Франция. В это время происходят значительные изменения в искусстве: религиозные начала вытесняются светскими; культура стремится художественными средствами передать ощущения и наслаждения человека.

Рококо сохранил и еще более расширил декоратизм барокко, но утратил барочную монументальность и основательность. Изогнутые линии, ажурные формы, светлые краски, разнообразные декоративно-орнаментальные украшения создавали иллюзию безмятежного мировосприятия. Такое же красочное описание пейзажей, несколько игривые сюжеты, пасторальные сцены, чувствительность, тем не менее, не противоречащая благоразумию, характерны и для литературных произведений. Чувственное восприятие мира привело к тому, что в конце XVIII века на основе барокко и рококо в искусство вошло новое направление – сентиментализм, наиболее четко выраженное в литературе. Само название утвердилось после выхода в свет романа английского писателя Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», опубликованного в 1768 г. Для стиля сентиментализма

характерны самоуглубление героев в мир своих чувств, уход от тягот жизни в мир иллюзий, мечтаний.

Стиль рококо наиболее ярко проявился в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Здесь по-прежнему в центре внимания оставались мифологические и

Франсуа Буше Триумф Венеры

и пасторальные темы, сцены из жизни аристократов. Наиболее известными художниками этого направления были Антуан Ватто и Франсуа Буше. Жан Антуан

Ватто на своих картинах отражал изысканную светскую жизнь, элегантно одетых людей на фоне природы, галантные праздники, например, «Отплытие на остров Киферу», «Капризница». Франсуа Буше чаще всего обращался к мифологическим и пасторальным композициям для создания панно, картин для апартаментов королевского дворца и домов знати. Эти сюжеты отражены на его картинах «Триумф Венеры», «Туалет Венеры», «Купание Дианы» и других. Еще один придворный французский художник Жан-Оноре-Фрагонар, наоборот, обратился к интимно-обыденным сюжетам, например, «Поцелуй украдкой», «Качели», в то же время тонко и довольно реалистично прорисовывая мельчайшие детали.

Классицизм в живописи XVIII века отходит от изображения античных сюжетов. В

центре внимания художников культ героического, отражение прекрасного и возвышенного.

Своеобразием эпохи стал так называемый революционный классицизм,

нашедший выражение в искусстве под влиянием французской революции и наиболее

Жак Луи Давид. Клятва Горациев ярко выраженный в творчестве французского Жака Луи Давида (1748 – 1825). Его картины на «Клятва Горациев», «Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата», «Переход Бонапарта через Альпы» пронизаны пафосом героики.

Параллельно с барокко и рококо в изобразительном искусстве эпохи Просвещения продолжал развиваться, причем достаточно широко, протореализм. Этот стиль представлен в творчестве французского художника Жана Батиста Симеона Шардена (1699 – 1791), английского мастера кисти Уильяма Хогарта (1697 – 1764). Шарден в своих картинах без приукрашивания и лакировки изображал повседневную жизнь простых людей, их заботы, занятия. Именно прославление трудолюбия стало лейтмотивом многих его произведений, в том числе «Прачка», «Женщина, моющая

кастрюлю» и других. Эти же мотивы отражены и в картинах Уильяма Хогарта «Грудолюбие и праздность», «Карьера мота». Реализм и в то же время поэтичность, изящность характерны для работ художника-портретиста Томаса Гейнборо.

Гениальный испанский художник и гравер Франсиско Гойя (1746 – 1826 гг.) также работал в реалистическом направлении. Его

полотна отличаются новаторством, эмоциональностью, остротой характеристик, гротеском. Он был придворным художником (портрет «Семьи короля Карла IV»), но наиболее известным его картины, изображающие испанский народ («Кузница», «Девушка с кувшином»).

Ф. Гойя. Расстрел повстанцев Большое внимание он уделял портретам, особенно женским (портрет графини Альбы, «Маха обнаженная», «Маха одетая», «Махи на балконе»). Он безоговорочно стал на сторону народа, боровшегося против наполеоновской интервенции («Расстрел повстанцев»). Большую известность получили офорты «Капричиос» (80 листов с комментариями художника). В них острая сатира направлена против церкви, дворянства, властей, а также против невежества и суеверий, царящих в обществе.

Для архитектуры характерно сочетание стиля рококо с классицизмом, причем внешний вид зданий соответствовал принципам классицизма, внутренний же интерьер создавался в манере рококо. Примером является ансамбль Версальского дворца, спроектированный архитекторами Л. Лево (1612-1670) и Ардуэн-Мансаром (1646–1708). Это один из первых примеров создания величественных дворцово-парковых ансамблей. Участие в его создании принял также мастер садово-паркового искусства Андре Ленотр (1613–1700).

Сочетание этих двух стилей проявляется и в творчестве одного из наиболее известных скульпторов XVIII века Этьена Мориса

Фальконе (1716 – 1791). Он создавал мелкую пластику – преимущественно женские фигуры и группы мифологического содержания. Фальконе является автором конной статуи Петра I («Медный всадник») в Санкт-Петербурге. Благородная прстота и в то же время величавость присущи скульптурам «Амур и Психея», «Аолина Боргезе в образе Венеры» Антонио Канова; «Ясон», «Ганимед, кормящий Зевсова орла» Бертеля Торвальдена.

Большое развитие в рамках классицизма получили литература и театр. Ведущими жанрами в литературе Просвещения были сатирический и семейно-бытовой роман, философская повесть, драма. Писатели Просвещения пытались приблизить литературу к жизни и через литературные произведения преобразовать общественные нравы

Стиль классицизма наиболее ярко проявился во французской литературе. Поэт Николо Буало в поэме «Поэтическое искусство» дал ему теоретическое обоснование.

Мари М. Лафайет в произведениях «Принцесса Клервосская», «Мемуары о французском дворе» описывал нравы своей эпохи. Жизнь во Франции в XVII в. отражена в сатирических комедиях, баснях Жана де Лефонтена.

Наряду с классицизмом в литературе XVIII века все большее место начинает занимать реализм, который оказал огромное влияние на развитие романа. В центре внимания писателей и поэтов становится человек, отличающийся единством разума и чувств, целеустремленный, способный противостоять невзгодам жизни, рассчитывающий не на некую помощь свыше, а на собственные силы. Характерной особенностью реалистичной литературы того времени была также критика пороков современного общества с позиций рационализма, вскрытие социальных проблем. Таков Робинзон Крузо из одноименного романа Даниеля Дефо (ок. 1660–1731). Даниэль Дефо в романе «Робинзон Крузо» показал, что, опираясь на свой разум и трудолюбие, человек может достичь счастья и достичь цивилизации. Многообразие характеров, картину нравов дал в своем сатирическом романе «Путешествие Гулливера» Джонатан Свифт (1667–1745). Писатель в занимательной форме показал жизнь современной Англии.

XVIII век называют «золотым веком театра». Основная задача театра – показать обыденную жизнь людей, все ее негативные

стороны. Эпоха Просвещения стремилась к общественным и человеческим идеалам и не воспринимала то, что им противоречило. В трагедии авторы негодовали, а в комедии издевались. Известными авторами комедий в Италии были Карло Гольдони (1707 – 1793 гг.) и Карло Гоцци (1720 – 1806 гг.). Крупнейшим драматургом Англии был Ричард Бринсли Шеридан (1751 – 1816 гг.).

В Германии в 70-80-е годы XVIII в. возникает объединение молодых немецких писателей «Буря и натиск». Известными представителями этого объединения был Гете и Шиллер. Иоганн Вольфганг Гёте (1775 – 1787 гг.) ученый, теоретик искусства, романист, поэт и драматург, наиболее известными произведениями являются трагедии «Фауст» и пьеса «Эгмонт». Фридрих Шиллер (1759 – 1805 гг.) – ученый, историк, поэт и драматург. Большое внимание уделял историческим драмам «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль», «Мария Стюарт». Наиболее известные произведения драмы «Разбойники», «Коварство и любовь». И сейчас Шиллера считают современным автором, так как он по-новому показал сильные характеры героев.

Большое влияние на развитие мировой драматургии оказала творчество Мольера (настоящее имя Жан Батист Поклен, 1622 – 1673), знаменитого комедиографа и актера. В своем творчестве он сочетал классицизм и традиции народного театра. Создал жанр социально-бытовой комедии, в который высмеивал сословные предрассудки дворян, ограниченность буржуазии, ханжество и лицемерие церковников, скупость, тщеславие. Пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф, или Обманщик» вошли в золотой фонд мировой драматургии.

Современную жизнь Франции тонко и точно отразил в своих комедиях «Севильский цирюльник» и «Безумный день, или женитьба Фигаро» Пьер Огюстен Бомарше (1732–1799). Он не только критиковал моральный образ жизни аристократии, но и прославлял энергичный творческий ум представителя третьего сословия Фигаро.

В XVIII веке происходит изменение отношений к разным видам искусства. Живопись уступает свое первенство музыке. Во Франции и Италии достигает расцвета опера, в Германии и Австрии в церковной музыке – оратория и месса, в светской – концерт.

Первыми композиторами, создавшими новый музыкальный язык, были немцы Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750 гг.) и Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759 гг.). Великий немецкий композитор и органист Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Наиболее знаменита его музыка для органа – фуги и хоралы. Гендель писал оратории, органные концерты, сонаты, сюиты, а также создал 40 опер на библейские сюжеты. XVIII век называют «золотым» веком театра и музыки.

Большое влияние на музыкальное искусство Европы оказала венская классическая школа, которую представляли композиторы Йозеф Гайдн (1732 – 1809 гг.), Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791 гг.), Людвиг Ван Бетховен (1770 – 1827 гг.), Антонио Вивальди (1678–1741). Гайдн уделял большое внимание симфонической музыке. Он создал более 100 симфоний, свыше 20 опер, 14 месс и других произведений. Моцарт работает во многих жанрах: симфонии, сонаты, концерты, квартеты. Самые известные произведения симфония «Соль минор» (№ 40) и «Реквием». Знаменитый «Реквием» Моцарта до настоящего времени пользуются успехом и ставятся на сценах самых знаменитых театров мира. В операх «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» создает разнообразные и живые человеческие характеры. Бетховен в своем творчестве обращается к героическим сюжетам. Пишет симфоническую музыку, самое известное произведение «Лунная соната», Девятая («Хоральная») симфония, единственная опера «Фиделио». Антонио Вивальди оставил после себя большое творческое наследие: более 450 инструментальных концертов, оратории, кантаты, 40 опер, множество инструментальных миниатюр. Музыка Вивальди впитала элементы венецианского музыкального фальклора. Его симфонический цикл «Времена года» является одним из величайших творений симфонического искусства.

Еще одним мастером крупнейшего масштаба Европы был Георг Фридрих Гендель. Его творчество в известном смысле интернационально, он сложился как музыкант в Германии, на протяжении нескольких десятков лет писал оперы в Италии, работал также и в Англии. Он творил инструментальную музыку, причем его концерты – в основном светские произведения с включением танцевальных частей. Однако все же ведущую область

творчества занимают опера, оратория. В операх Генделя основным стержнем становится идеал героического самопожертвования, конфликт в душе героя, борьба между чувством и долгом. Тематика его ораторий разнообразная, в них библейские сюжеты даются в трактовке народного творчества, многие посвящены героике, им присущ социально-патриотический пафос: героические драмы «Самсон», «Саул», героические дифирамбы «Мессия» оратория «Валтасар» и др.

В XVIII веке работали знаменитые мастера скрипичных инструментов Амати, Страдивари, Гварнери.

В драматургии творили основоположники немецкой классики И. В. Гёте и Ф. Шиллер. Начав с сентиментализма, которым проникнут один из его первых романов «Страдания молодого Вертера», И. В. Гёте (1749–1832) постепенно подошел к вершине своего творчества – трагедии «Фауст». Пафос свободы пронизывает сюжет трагедии И. В. Гёте «Эгмонт». Ф. Шиллер (1759–1805) в драмах «Коварство и любовь», «Разбойники» обратился к жизненным проблемам, а в своих трагедиях «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль» перешел к осмыслению важнейших исторических событий.

В рамках Просвещения в культуре возникло новое направление – сентиментализм. Представители этого направления разочаровались в возможностях разума улучшить жизнь людей, и основное внимание обратили на чувства человека. Писатели-сентименталисты анализировали тончайшие оттенки собственных чувств и настроений. Героями произведений были люди ничем не примечательные, слабые и гонимые. Излюбленные жанры литературы сентиментализма – романы в письмах, дневники, стихи. Наибольшее развитие это направление получило в английской литературе. Роман писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» дал название этому стилю. Известными английскими авторами были Г. Филдинг (1704 – 1754 гг.), он написал роман «История Тома Джонса, найденыша», в котором показал уродливое воздействие денег на человеческие отношения. Большое внимание писатели-сентименталисты уделяли пейзажу.

Сентиментализм нашел свое отражение и в живописи. Английский художник этого направления Томас Гейнсборо (1727 – 1788 гг.) основное внимание уделял портретам, которые писал на

фоне пейзажа. Этот жанр занял главное место в Английской Королевской Академии искусства (открыта в 1768 г.), одним из учредителей которой был Гейнсборо. Художник первым из английских мастеров придерживался реалистических традиций в пейзажной живописи. Французский художник Жан Батист Грёза (1725 – 1805 гг.) основное внимание уделял женским и девичьим портретам и жанровым картинам.

Французская революция и вызванные ею социально-политические катаклизмы рубежа XVIII – XIX вв. на европейском континенте похоронили веру просветителей в возможность постепенного ненасильственного прогресса. По отношению к этим событиям просветительское движение быстро политизировалось и раскололось на отдельные противоборствующие группировки и течения. Кризис Просвещения усугубила консервативная критика его целей и идеалов. Просветителей обвиняли в том, что они внесли в умы людей путаницу, а в общество – смуту, нарушившие естественное, органическое развитие стран и народов. От этих ударов Просвещение уже не оправилось. Оно внезапно сошло с подмостков истории, заставив потомков задуматься, в чем же заключается его историческое предназначение.

Особенности культурного развития европейских стран в XIX веке.

Промышленный переворот и научно-техническая революция XIX в. создали новые условия для развития экономики и культуры, по новому вскрыли ряд аспектов места и роли человека в обществе. В жизнь людей вошли новые способы передачи информации и передвижения. В это время появились первые автомобили, пароходы, паровозы, в 1825 г. Георг Стефенсон построил первую железную дорогу. В США Морзе изобрел телеграфный аппарат. В 1839 г. парижский художник и физик Луи Даггер изобрел способ фотографирования. Но в то же время совершенствовались и средства разрушения. В 1803 г. английский генерал Х. Шрапнель разработал новый вид артиллерийского снаряда, в 1862 г. швед Альфред Нобель наладил производство динамита. XIX в. – это время технического перевооружения промышленности. Повсеместно создавались фабрики, заводы, оснащенные паровыми машинами. В производстве и быте людей стало широко использоваться электричество. Это способствовало созданию

индустриального, в большей степени, чем раньше, светского общества. В то же время усилилась борьба за рынки сбыта и сферы влияния, что повлекло за собой межгосударственные вооруженные конфликты. Внедрение машин на производстве повлекло за собой рост безработицы, увеличение числа «лишних» работников. Технократическое общество создало и новые социальные проблемы. Развитие техники сопровождалось усилением эксплуатации рабочих, что вело в свою очередь к обострению социальных конфликтов. Все это вело к росту разочарования результатами научно-технического прогресса, пессимизму, что в свою очередь отразилось и на развитии культуры. Возрастание остроты социально-экономических и политических проблем нашло отражение в философии, искусстве. Новые возможности познания мира, связанные с научными достижениями, привели к усилению влияния идеализма. Джордж Беркли, Дэвид Юм и другие философы выступили с утверждениями, что материя «исчезла», что все, окружающее человека, является результатом его собственных ощущений.

В первой половине XIX века рационализм Просвещения был дополнен эмоциональностью, яркой индивидуальностью восприятия мира художниками и писателями, что вылилось в новое направление романтизма. Романтизм стал в значительной мере следствием неудовлетворенности и разочарованности значительной части общества результатами первоначального этапа развития капитализма, неудачей буржуазных революций. Этот стиль характерен уходом от действительности во внутренний мир переживаний и страстей, в мир мечтаний и фантастики. В центре внимания становится незаурядная личность, противопоставляющая себя обыденности жизни, ограничениям общества.

Течение романтизма наиболее ярко и полно проявилось прежде всего в литературе, где центральной темой стал конфликт между героем и окружающим миром. Сочувствием к гонимым и мечтой об идеальном герое наполнены произведения Жорж Санд (Аврора Дюпен, 1804–1876) «Индиана», «Консуэло», Чарльза Диккенса (1812–1870). Народные мотивы нашли отражение в поэме выдающегося поэта Германии Генриха Гейне (1797–1856) «Германия. Зимняя сказка». Романтическое бунтарство находилось в центре внимания английского писателя Дж. Байрона (1788–1856).

Его поэма «Поломничество Чайльда Гарольда», роман в стихах «Дон Жуан» созданы в стиле лирического романтизма. В романах французского писателя Виктора Гюго (1802–1885) «Собор Парижской Богоматери», «Труженики моря», «Отверженные» подняты социальные проблемы XIX в.

Уход от действительности в прошлое, в идеальный век благородного рыцарства, в мир страстей, где испытывается верность, самопожертвование во имя благородной цели проявился в исторических приключенческих романах Вальтера Скотта (1771–1832); в дальние страны, одинокие острова, океанские глубины, даже внутрь земли и в космическую простору, в мир приключений, где проявляются лучшие качества характеров путешественников, внутренний мир одиноких героев, вступивших в противоречие с меркантильной, лицемерной действительностью – в

приключенческих романах Жюль Верна, Роберта Льюиса Стивенсона; в далекое будущее, иррациональный мир – в произведениях фантаста Герберта Уэллса, мистической прозе Эдгара По, в сказочный мир мечтаний и фантазий – в сказках Гофмана, братьев

Теодор Жерико. Плот медузы Якоба и Вильгельма Гримм, Андерсена (1805–1875).

В живописи романтизм особенно ярко проявился в творчестве французского художника Теодора Жерико и его современника Эжена Делакруа, а также Уильяма Тернера и Франсиско Гойя. Картина Теодора Жерико «Плот медузы» несет в себе мощный психологический заряд, отражает сложную гамму чувств и переживаний ее персонажей. Эмоционально-психологическая напряженность чувствуется и в других картинах Жерико, например, «Раненый кирасир, уходящий из линии огня», «Офицер конных стрелков перед атакой». Такая же тональность и в картине Делакруа «Резня на Хиосе». Однако наиболее впечатляет его глубоко символическая картина, написанная под влиянием французской

революции, «Свобода, ведущая народ». Творчеству испанского живописца Франсиско Гойи (1746–1826) присущи романтические тенденции в сочетании с чертами реализма. Социальным пафосом проникнута его картина «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» и другие работы. В целом его работы отличаются эмоциональностью, социальной направленностью, в них он вдохновенно воспел красоту своих современников–испанцев «Девушка с кувшином», «Маха обнаженная». Правдивая характеристика жителей Парижа дана в полотнах художника Эдуарда Мане (1832–1883) «Завтрак в мастерских», «Чаепитие». Английский живописец Уильям Тернер (1775–1851) был мастером пейзажной живописи. С помощью свето-цветовых приемов он создал поэтические полотна «Рыбак и море», «Мост символов» и др. С романтизмом связано и творчество художника-графика Оноре Домье (1808–1879). Известность получили его литографии «Законодательное чрево», «Печатник, ставший на защиту свободы печати», картины «Бурлак», «Прачка» и др.

С середины XIX века в культуре, прежде всего в изобразительном искусстве, литературе, стало преобладать художественное направление реализма, которое в ряде случаев переросло в критический реализм и натурализм. В живописи художники-реалисты стремились максимально точно отобразить окружающий мир, придать композиции логическую законченность, уравновесить цвет и линию. В центре сюжетов уже становились не аристократия, не бунтари-одиночки, не экзотические пейзажи, а быт простого народа, живые портреты современников, родная природа во всей ее первозданной красоте. Произведениям, созданным в стиле критического реализма, к тому же присуща социальная заостренность сюжетов. Сельскую жизнь простых людей отражал в своих реалистичных полотнах английский живописец Джон Констебль (1776–1817). Темой его полотен «Телега для сена», «Хлебное поле», «Прыгающая лошадь» стала природа Англии, причем часто он писал пейзажи на одном месте, но в разные поры года, при разном освещении. В стиле реализма творил французский художник Гюстав Курбе (1819–1877). 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» в натуральную величину изображена похоронная процессия, причем образ каждого ее участника сугубо индивидуален. Его соотечественник Оноре Домье (1808–1879) известен больше как график. В гравюрах «Улица Грансинонен», «Парижские типы» он отразил различные слои французского общества, показал социальные противоречия. 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, не уходили от действительности,

Ж. Ф. Милле. Сборщицы колосьев наоборот, основное внимание уделяли обыденной жизни современников, пытались изобразить ее в типических образах, правдиво, без приукрашивания, вскрывая пороки, не только отмечая трагичность времени, но и пытаясь вникнуть в сущность социальных процессов, проследить причины социальных конфликтов. Все это отчетливо проявилось в романах Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд», Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», Ф. Стендаля (Анри Бейля) «Красное и черное», «Пармская обитель», Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», Ромена Роллана «Кола Брюньон», Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах», драмах Бернарда Шоу «Пигмалион» и др., многотомной понораме жизни современников Оноре де Бальзака «Человеческая комедия», новеллах Проспера Мериме, произведениях А. Франса, Г. Мопассана и др.

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 Эмиль Золя, а наиболее значимым его произведением – двадцатитомная серия «Ругон–Макары»,

отражающая жизнь одной семьи на фоне эпохи.

В архитектуре XIX века 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 века наряду с классицизмом в архитектуре все большее место стала занимать эклектика, то есть, смешение разных стилей, от романского стиля и готики до барокко и рококо. Тем не менее, промышленные и административные здания, вокзалы, театры строились преимущественно с одновременным использованием элементов классицизма и барокко. Значимым событием стало сооружение в 1889 г. в Париже инженером Г.А. Эйфелем железной башни, которая не имеет практического применения, но в то же время стала символом города.

В конце XIX в. в архитектуре начал внедряться стиль модерн, который предусматривал использование при строительстве современных материалов, а также наиболее интересных приемов предшествующих стилей, и в то же время исходил из принципа функционально-конструктивной основы зданий.

XIX столетие можно назвать «золотым веком» в европейском музыкальном искусстве. Это было время, когда творили великие композиторы и музыканты Людвиг Ван Бетховен, Фредерик Шопен, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Ф. Лист, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Э. Григ, Ж. Бизе, Дж. Верди. В их операх, симфониях, пьесах чувствуются мотивы романтизма, например, у Л. Ван Бетховена, Ф. Шопена, песенном цикле Шуберта, операх «Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», романтической музыкальной драме «Кольцо Нибелунгов» немецкого композитора Рихарда Вагнера, «Фантастическая симфония» французского композитора Гектора Берлиоза, «фауст–симфония» венгерского композитора Ференца Листа; фантастичности и гротеска, что свойственно Р. Вагнеру, Г. Берлиозу, последний так и назвал свое произведение «Фантастическая симфония»; и в то же время обращение к народным мотивам, драматизм столкновения личности с обществом, обращение к реальной жизни, характерные для реализма, например, оперы Ж. Бизе «Кармен», Дж. Верди «Травиата».

Джузеппе Верди, выходец из небольшой деревни в Северной Италии, получил музыкальное образование в Милане под руководством дирижера Миланского оперного театра La Scala Винченцо Лавиньи. Первой оперой, написанной Верди и принесшей ему успех и известность, была опера «Макбет» по мотивам трагедии У. Шекспира. Впоследствии он неоднократно обращался к творчеству гениального драматурга, например, опера «Отелло» и др. Наиболее значительными его работы были все оперы «Травиата» и «Риголетто». Трагический пафос, напряженность действия, глубокая эмоциональность и драматизм музыки, выпуклость музыкальных характеристик ставят эти произведения в один ряд с лучшими произведениями мировой оперной классики. Однако вершиной творчества Дж. Верди стала опера «Аида» созданная по заказу правительства Египта и приуроченная к открытию Суэцкого канала.

Гениальный итальянский композитор стал последним великим классиком в трехвековой истории итальянского оперного искусства.

К середине XIX века относится период взлета творчества композитора Штрауса-отца и особенно его сына Йоганна Штрауса (1825–1899), создателя венского вальса, оперетты «Летучая мышь» и др.

В конце XIX все отчетливее стал проявляться кризис западноевропейской культуры, который впоследствии был обозначен общим определением декаденс – упадок. В живописи декаденс проявился в отходе от классических образцов искусства, реалистического изображения сюжетов и героев и вхождении в мир иррационального. Обоснование этому процессу дали философы-идеалисты, заявившие, что реальный мир не существует, он отражен лишь в наших ощущениях. Исходя из этого, и художники основное внимание стали уделять своим субъективным ощущениям, сознательно искажая реальность. Главным в картинах становилось не видимое на полотне, а скрытый смысл, то, что хотел выразить автор особыми средствами.

Одним из первых течений в искусстве, противопоставленный реализму, стал импрессионизм. Само его определение «Impression» – произошло от названия картины основоположника стиля Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», написанной в 1867 г. В представлении импрессионистов Клода Моне, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара, Камиля Писарро и других мир состоит из

неповторимых мгновений и цель художника – передать на холсте свое непосредственное впечатление от увиденного. Поскольку они стремились зафиксировать именно изменчивость, а оно зависело от состояния атмосферы, угла падения и интенсивности освещения, то в импрессионистской живописи особое значение придавалось цветовому решению. При этом цветовое видение мира у художников было сугубо субъективным. Именно экспериментирование со светом, выбор неожиданных ракурсов характерны для картин О. Ренуара «Мулен-де-ла-Галетт, К. Моне «Руанский собор в полдень» и др. В скульптуре влияние импрессионизма наиболее прослеживается в работах французского скульптора Огюста Родона (1840–1917) «Граждане Кале», «Поцелуй», «Мыслитель» и др., в музыке – в творчестве французского композитора Клода Дебюсси (1862–1918), автора оперы «Пележ и Мелисандра», симфонических эскизов «Море» и др. Портреты жителей Парижа даны в полотнах художника Эдуарда Мане (1832-1883) “Завтрак в мастерской”, “Чаепитие”, “Бар в Фоли Бертер” и др. Продолжением развития стиля импрессионизма и своего рода реакцией на него стал постимпрессионизм, возникший на рубеже XIX–XX веков. Как и импрессионисты, сторонники нового направления Поль Сезанн, Винсент Ван-Гог, Поль Гоген, А. Тулуз-Лотрек исходили из признания принципа изменчивости мира, из приоритета зрительских впечатлений, но в то же время они пытались отразить некое внутреннее структурное постоянство предметов и явлений. Для этого они использовали контурность линий, насыщенность цвета, эффекты обратной перспективы. Таковы картины Поля Сезанна (1839-1906) «Персики и груши», «Пьерро и Арлекин», Винсента Ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя», «Ирисы», Поля Гогена «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?», «Женщина, держащая плод».

Отрицательное отношение к повседневности, следование не реальности изображения действительности, а эстетической интуиции характерно и для художественного направления символизма, возникшего во Франции в 1880-е годы. Для работ символистов характерны условность изображений, пространства, времени, причудливость рисунка и формы, отсутствие полутонов и светотени, приверженность мистическим сюжетам, что в итоге оборачивается для зрителя загадкой. Наиболее четко это

художественное направление отразилось в работах Г. Моро «Эдип и сфинкс», А. Бёклина «Остров мертвых», О. Редона «Шарообразный глаз». В стиле символизма писал свои пьесы «Синяя птица», «Принцесса Мален» бельгийский драматург Морис Матерлинк (1862–1949). Во Франции признанными лидерами символизма были поэты Поль Верлен (1844–1896) и А. Рембо (1854–1891).

В скульптуре элементы декаденса, в частности, импрессионизма, проявились в творчестве Огюста Родена (1840–1917).

Культура России XVII – XIX вв..

Основные тенденции западноевропейской культуры в той или иной степени, с учетом самобытности и национальных черт, нашли отражение и в культуре России Нового ремени. Характерным для русского зодчества XVII в. является усиление светского начала, «обмирщение» культовой архитектуры, усиление декоративности, постепенный переход к так называемому «нарышкинскому» стилю

Преображенский собор в Кижях

названная в народе «Дивной», церковь Покрова в Филях. Декоративность, сочетание народных традиций с барочным стилем прослеживается как в культовой, так и в светской архитектуре, в том числе деревянной. Такими являются Теремной дворец в Кремле, дворец в селе Коломенском, состоящий из 270 комнат, 22-главый Преображенский собор в Кижях начала XVIII в. В это время продолжалось строительство оборонительных, культовых сооружений: был достроен Московский Кремль, завершено строительство Троице–Сергиева, Кирилло–Белозерского и других монастырей. К концу XVII в. определился своеобразный стиль архитектуры – «Московское барокко». Такова церковь Покрова в Филях, отличающаяся богатым декором, сочетанием кирпича и

или «московскому барокко». «Дивное узорчье» – так определили суть этого строительства современники.

Наиболее интересным памятником в этом плане является Успенская церковь в Угличе (1628 г.),

белого камня в кладке стен. Во время петровских реформ начала практиковаться планировка городских ансамблей. В это время интенсивно застраивалась новая столица государства – Петербург, куда были привлечены мастера и архитекторы с других русских городов, а также иноземные зодчие Доменико Трезини, Бартоломео Карло Растрелли, его сын Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771) и др. В стране, с запозданием выходящей на общеевропейский путь развития, освоение зарубежных стилей протекало ускоренными темпами и поэтому неизбежно было одновременное проявление разных стиливых линий, когда совмещались черты барокко, классицизма, рококо и др. В итоге выработался смешанный эклектический архитектурный стиль, хотя преобладали барочные черты, особенно в Москве, где более бережно относились к старомосковским традициям. В Петербурге стиль барокко имел свои особенности: меньшая по сравнению с западным барокко декоративность с переходом к элементам классицизма. Трезини. Большинство зданий, определивших и нынешний облик центра города, являются творением Д. Трезини: Петропавловская крепость, здание 12-и коллегий, дворец А.Д. Меншикова, Летний дворец. Технической новинкой Петербурга явились высокие шпили, увенчивающие наиболее значимые здания, например, шпиль Петропавловского собора высотой 45 м. Новым явлением стало создание дворцово-парковых ансамблей, ярким примером является Петергофский дворец с прилегающей территорией. Эту загородную резиденцию

Петр I повелел создать не *Здание 12-и коллегий* хуже Версаля. Одно из главных строений этого комплекса, Большой дворец, был возведен по проекту и под руководством Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771). Сын Растрелли состоялся как архитектор уже в России, поэтому в его творчестве сильнее чувствуется соединение западных традиций с российскими. Одним

из главных его творений стал Зимний дворец, внешне сохранивший классический облик, но внутри отделан в стиле барокко, переходящим в рококо. Барочной пышностью, богатыми скульптурными украшениями отличаются другие его творения: Смольный монастырь в Петербурге, Екатерининский дворец в Царском Селе, дворцы М.И. Воронцова и С.Г. Строганова и др.

В стиле раннего классицизма сооружено русским архитектором Кокориновым здание Академии художеств на Невской набережной Васильевского острова в Петербурге.

Созданный за необычайно короткий срок на новом месте, уже через несколько десятков лет город уже удивлял приезжих иностранцев величием и

красотой, как отмечено в одном из литературных произведений того времени “сей град столько приукрашен и возвеличен, что перед многими великими и древностью превозносящимися городами в Европе имеет знатное преимущество”.

Перестраивались с учетом планов застройки и другие города России Таганрог, Воронеж, Азов, Тверь и другие.

Во второй половине XVIII в. на смену барокко приходит классицизм.

Архитектура в петровское время также переживала западноевропейское влияние. Новым явлением в русской культуре стало распространение скульптурных композиций, что особенно ярко выразилось в создании дворцово-парковых ансамблей, например в оформлении Большого каскада Петергофского дворца (архитектор Ж. Б. Леблон).

В начале XVIII в. в градостроительстве осуществляется переход к регулярной застройке городов, созданию крупных архитектурных ансамблей, в основном гражданского, а не культового назначения. Строительство Петербурга является ярким примером этого.

В конце XVII—начале XVIII вв. происходит становление так

называемого нарышкинского стиля, или стиля «московского барокко» церковной архитектуры.

Появилась и принципиально новая архитектура, основанная на ордерной системе (колонны, портики, фронтоны и т. п.). Интерьеры церковных храмов стали украшаться многоярусными деревянными иконостасами со сложнейшей декоративной резьбой, лучшими мастерами которой были белорусские резчики по дереву. Одним из блестящих мастеров резьбы был и архитектор И. П. Зарудный. Принципиально новая архитектура создала основу столицы России того времени – Петербурга. Здесь с самого начала получил развитие северо-немецкий (голландский) вариант барокко со сдержанным суховатым декором, со стремлением к максимальной рациональности. Носителем этой тенденции был Д. Трезини. Он принял активное участие и в планировке Петербурга, в частности его Васильевской части. Швейцарец Д. Трезини спроектировал важнейшие постройки Петербурга – Петропавловскую крепость и ее собор, здание Двенадцати коллегий (построено на Васильевском острове в 1722–1734 гг., закончено М. Г. Земцовым). Последнее состоит из 12 одинаковых частей, расположенных на одной линии и украшенных только пилястрами. Здание развернуто не вдоль Невы, а под прямым углом к ней. По замыслу архитектора, длинный парадный фасад Двенадцати коллегий должен был выходить на предполагавшуюся площадь на стрелке острова.

Дворец А. Д. Меншикова, главный фасад которого обращен к Неве, долгое время был самым роскошным частным домом северной столицы. Недавно он был восстановлен в первоначальном виде. И в оформлении фасадов (высокие крыши, окна с мелкими переплетами), и в интерьерах, отделанных деревом, бело-голубыми изразцами (плитками из обожженной глины) и разнообразными тканями, господствует голландский вкус.

Чуть выше по течению Невы располагался Летний дворец (1710–1714 гг., архитекторы Д. Трезини и А. Шлютер), который Петр подарил своей жене Екатерине. Особой гордостью Петра I был окружавший это здание Летний сад.

Петровские преобразования в сфере культуры, быта и нравов носили ярко выраженный политический характер. Во главу угла этих реформ были поставлены интересы государства. Они должны были подчеркивать принципиальное отличие созданной за четверть

века Российской

Наиболее яркой фигурой середины XVIII столетия был В. В. Растрелли (1700–1771). Его основными архитектурными шедеврами являются дворец в Петергофе, дворцовый ансамбль в Царском Селе, Смольный монастырь под Петербургом.

Он строил пышные дворцы, храмы, павильоны, загородные комплексы и т. п. В 1754–1762 гг. Растрелли возвел новый Зимний дворец примерно на том же месте, где стоял Зимний дворец Петра I.

Во 2-й половине XVIII в. появляется ряд крупнейших талантливых русских зодчих. В их деятельности русский классицизм обрел свои основные черты. В. И. Баженов (1737–1799)

– великий русский зодчий, один из первых представителей русского классицизма. Его постигла трагическая судьба: проект грандиозного дворцов Московском Кремле был одобрен, но не осуществлен. Вторая его работа – В.

Баженов. Дом Пащикова в Москве проектирование и строительство царского загородного дворца в с. Царицыно под Москвой – была доведена до окончания постройки, но по приказу Екатерины II, разрушена за близость Баженова к Новикову, своего рода оппозиционеру по отношению к властям того времени. Долгие годы В. И. Баженов выполнял заказы частных лиц и только в 90-е гг. XVIII в. создал проект Михайловского замка, построенного для Павла I в 1797–1800 гг.

Наряду с дворцово-парковой архитектурой в XVIII столетии все большее значение приобретает строительство зданий общественного назначения. Одной из первых построек подобного типа является знаменитое Адмиралтейство в Петербурге работы русского архитектора И. К. Коробова (1700–1747).

В строительстве крупных общественных сооружений в Москве большой вклад нес великий русский зодчий М. Ф. Казаков (1738–1812).

Одним из первых образцов классицизма стало огромное здание Академии художеств, возводившееся на протяжении четверти века (1763–1788 гг.). Создать в России Академию художеств, в которой могли бы учиться живописцы, скульпторы, архитекторы, то есть своего рода центр искусств, задумал еще Петр I. Этот замысел осуществила его дочь Елизавета в конце своего царствования – в 1757 г. в Петербурге.

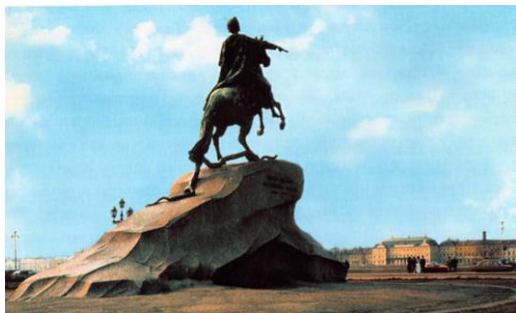

Архитектор И. Е. Старов (1745–1808) также придерживался канонов классицизма. Самое знаменитое *И. Старов. Таврический дворец* его произведение – Таврический дворец князя Г. А. Потемкина-Таврического в Петербурге (1783–1789). Им построен и собор Александро-Невской лавры. Именно Старов создал классический тип дворца-усадьбы, применив особую композицию с основным корпусом и боковыми флигелями (пристройками), вынесенными вперед.

Во второй половине XVIII в. на смену «барокко» постепенно приходит новый стиль – классицизм, отличающийся строгой симметрией, прямыми линиями, колоннадами. Петропавловский собор, Зимний, Таврический дворцы в Петербурге и другие памятники архитектуры составляют важную часть русского культурного наследия этого времени. В это время по генеральному плану, составленному известным архитектором того времени М. Ф. Казаковым (1738–1812), застраивалась Москва. Будучи одним из учеников и почитателей В. И. Баженова, он продолжил совершенствование особенностей русского классицизма, сделал его еще более строгим и простым.

Одновременно с русскими зодчими в России успешно работали и иностранцы. Среди них наиболее талантливыми были шотландец Чарльз Камерон и итальянец Джакомо Кваренги. В стиле классицизма были построены ряд зданий, которые и сегодня определяют облик столицы России: Сенат Московского Кремля, Московский университет, Дворянское собрание с колонным залом и

др. Смелостью композиции, сочетанием западного влияния с русскими традициями отличаются постройки, возведенные под руководством архитектора В. И. Баженова, например, дом Пашкова.

Э. Фальконе Памятник Петру I

В XVII–XVIII вв. в декоративно-прикладном искусстве также усиливается светское начало. Ларцы, сундуки богато раскрашивались, металлическая посуда украшалась барельефами в стиле «барокко». В XVIII в. под влиянием западного искусства получает развитие скульптура. До этого, по существу, в течение семи веков подобный вид искусства почти не существовал, за исключением народной деревянной скульптуры Перми и Вологды.

В области декоративной скульптуры в эту эпоху работала целая плеяда выдающихся мастеров: Ф. Г. Гордеев, М. И. Козловский; И. П. Прокофьев, Ф. Ф. Щедрин, И. П. Мартос. Они создали замечательные образцы декоративной и монументальной скульптуры. Особо следует отметить памятник Петру I, сооруженный французским скульптором Фальконе (1716–1791) в стиле классицизма. В числе первых стоит знаменитый *Ф. Шубин. Бюст Ломоносова*

Ф. И. Шубин (1740–1805). Тенденции реализма, острая портретная характеристика выражены в его творчестве четко, рельефно. Шубинские портретные бюсты рассчитаны на круговой обзор.

Игра теней и световых бликов на поверхности мрамора или бронзы придает скульптуре особую живость и выразительность. Величием отличается статуя «Екатерина II – законодательница» – творение российского скульптора Ф. Шубина. Он же создал галерею реалистических, психологически выразительных скульптур: бюсты А. М. Голицына, М. Р. Паниной, И. Г. Орлова, М. В. Ломоносова, Павла I, П. Румянцева, А. Безбородко. Итальянский зодчий Б. К. Растрелли, ставший основоположником русской скульптуры нового времени, выполнил скульптурные портреты Петра I, А. Д. Меншикова, императрицы Анны Иоанновны. В стиле классицизма М. И. Козловским были созданы памятник А. В. Суворову, И. П. Мартосом (1754–1835) – скульптурная композиция, посвященная К. Минину и,

Д. Пожарскому в Москве. В целом в конце XVIII—начале XIX вв. публика предпочитала скульптуры, выполненные на мифологические и исторические сюжеты. Поэтому очень популярным был М. И. Козловский (1753–1802), так как в своем творчестве он обращался в основном к античной мифологии и библейским преданиям.

В XVII в. «обмирщение» коснулось и иконописи. В художественном полотне Симона Ушакова «Спас нерукотворный», например, изображен не абстрактный святой, а реальный человек. Зарождается светский портрет – «парсуна». Известны портреты XVII в. патриарха Никона, царей Фёдора Ивановича и Алексея Михайловича, князя Ф. Скопина-Шуйского.

Расцвет портретной живописи относится к XVIII в. Основатели русской светской живописи Андрей Матвеев (1701–1739) и И. Н. Никитин (1680–1742) соединили в своих произведениях самобытность и западные традиции. Работы А. Матвеева «Автопортрет с женой», первый в автопортрет в русском изобразительном искусстве, И. Н. Никитина «Напольный гетман», портрет государственного канцлера Г. И. Головкина, С. Г. Строганова, картина «Петр I на смертном ложе» отличаются правдивостью характеристик, глубиной художественного выражения индивидуальных черт героев. Новым явлением в искусстве стала гравюра. Наиболее известным мастером был А. Ф. Зубов.

В 30-е годы наметился перелом к «придворному», «парадному» направлению в русской живописи. Крупнейшими портретистами

того времени были А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Т. Левицкий, В.Л. Боровиковский. В их работах сочетались торжественность, красочное богатство и изящество с верной передачей характеров человеческих личностей. Лиризмом отличаются полотна А.П. Антропова «Неизвестная в розовом платье», В. Боровиковского – портрет М.И. Лопухиной. Творчество В. Л. Боровиковского связано с идеями сентиментализма. Он впервые ввел пейзажный фон в портретах. Основоположником

А. Лосенко. Владимир и Рогнеда исторического жанра в живописи был А.П. Лосенко. В его работах «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой» проявились черты классицизма и реализма. На исторические темы писал и Г.И. Угрюмов.

Глубиной содержания образов, жизненностью отличаются созданные художником Ф. С. Рокотовым (1735–1808) парадные портреты Екатерины II, Павла I, графа Г. Орлова, камерный портрет А. Струйской; Д. Г. Левицким (1735–1822) – портреты деятелей Просвещения Д. Дидро, Н. Новикова. Галерею парадных портретов графов Шереметьевых создал крепостной художник И. Аргунов (1729–1802). Его же кисти принадлежат портреты простых людей, например, «Неизвестная в русском костюме», отличающиеся точной психологической характеристикой.

Бытовой жанр представлен в творчестве И. Фирсова (1733–1785. «Юный живописец»), М. Шибанова («Крестьянский обед»), городской и ландшафтный пейзаж – в полотнах Ф. Алексеева (1754–1824. «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной»), С. Щедрина (1745–1804. «Петергоф», «Царское село»).

Наиболее популярными жанрами были портрет, в том числе и групповой, бытовой жанр, пейзаж, натюрморт и изображение

животных. Хотя протестантская церковь отвергала религиозную живопись, картины на религиозную тему создавались. Но по сравнению с католицизмом они имели другой характер: мистика вытеснялась реалистической трактовкой сюжета и эти картины сближались с бытовой живописью.

При Петре I развитие школы и науки становится государственным делом. Начальное образование давали епархиальные, цифирные, гарнизонные школы. В начале XVIII в. открылись профессиональные учебные заведения: навигационная, артиллерийская, инженерная, медицинская школы, горнозаводское училище, продолжали действовать духовные семинарии. Развитие светского образования требовало создания методической базы. Вышли в свет «Арифметика, сиречь наука числительная...» Л. Ф. Магницкого, «грамматика» М. Смотрицкого, которая вводила арабские цифры вместо буквенных, а затем Магницкий и английский математик А. Фарварсон выпустили «Таблицы логарифмов и синусов», позже появился ряд учебников по риторике, грамматике, географии, математике, естествознанию, подготовленных учеными М. В. Ломоносовым, Х. Чеботаревым, Я. П. Коземским, С. К. Котельниковым, В. Ф. Зуевым. В 1708 г. Петр I ввел новый упрощенный шрифт.

Создание регулярной армии и флота, формирование бюрократического аппарата абсолютизма и другие реформы в стране требовали коренной перестройки всей системы образования, подготовки большого числа квалифицированных специалистов. Петр I заставил российское дворянство учиться. Уже в 1699 г. в Москве была основана Пушкарская школа, а в 1701 г. в здании Сухаревой башни открылась «школа математицких и навигацких наук». В петровское время была открыта Медицинская школа (1707 г.), а также инженерные, кораблестроительные, штурманские, горные, ремесленные школы. Вершиной достижений петровского времени в области науки и образования стало создание (по указу императора от 28 января 1724 г.) в Петербурге Академии наук (открыта она была уже после смерти Петра I в 1726 г.). Академия наук создавалась не только как общенациональный научный центр, но и как база для подготовки научных кадров. При этом научном центре были открыты университет и гимназия. 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 1755 г открыт Московский университет. К концу XVIII в. в России было 550 учебных заведений, охватывающих до 70 тыс. обучающихся. Одновременно с реформой в сфере образования в 1-й четверти XVIII в. бурное развитие получило издательское дело. В 1708 г. Петр I ввел новый гражданский шрифт вместо старого церковнославянского. Для печатания светской учебной, научной и специальной литературы, а также законодательных актов были созданы новые типографии.

Крупнейшими учеными были М. В. Ломоносов (1711–1768), В. Н. Татищев (1686–1750), Н. В. Карамзин (1766–1826). Интересы М. В. Ломоносова охватывали различные области наук. Главная его заслуга состояла в основании и открытии Московского университета. В это время А. К. Нартовым изобретены токарный, винторезный станки. Известным изобретателем был И. П. Кулибин (1735–1810). Продолжались географические открытия.

В XVIII в. растет интерес российского общества к своему историческому прошлому, появляются исторические труды. Первый русский историк В. Н. Татищев (1686–1750) пишет «Историю Российскую с самых древнейших времен». Вслед за Татищевым появляются исторические труды, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, И. И. Голикова, Г. Ф. Миллера и др.

В 70–80-е гг. XVIII в. на страницах периодической печати публикуются исторические документы.

Ряд достижений характеризует развитие технической мысли в России. Но в большинстве случаев технические новшества не находили применения. Одним из известных изобретателей того времени был И. П. Кулибин (1735–1810).

Широкое развитие получили физико-географические исследования и естествознание. В 1724 г. по приказу Петра I была снаряжена Первая Камчатская экспедиция во главе с В. Берингом и А. И. Чириковым. Итоги этой экспедиции грандиозны: описаны богатства Урала, Сибири и Алтая.

В конце XVIII в. создается одна из богатейших художественных коллекций мира – Эрмитаж. В его основу легли приобретенные Екатериной II частные собрания картин западноевропейских

мастеров.

Развитие науки и техники в Петровскую эпоху отвечало прежде всего практическим потребностям государства. Большие успехи были достигнуты в геодезии, гидрографии, картографии, изучении недр и поиске полезных ископаемых.

Русские моряки-гидрографы много сделали для составления карт Азовского, Каспийского, Балтийского и Белого морей. Активно велись поиски железных и медных руд на Урале и в Сибири при содействии местных крестьян. Большими успехами была отмечена деятельность русских изобретателей. Е. П. Никонов представил проект создания «потаенных судов» (подводных лодок). Известным механиком петровского времени был А. К. Нартов – изобретатель токарных и винторезных станков, создатель оптического прицела.

По инициативе Петра I в России было положено начало собранию научных коллекций.

Однако более системный и светский характер образование приобрело в XVII в. В 1634 г. был издан печатный букварь, дешевая цена которого (1 копейка) делала учебник доступным для широкого круга обучавшихся грамоте. Сохранились рукописные учебники арифметики того времени и печатная таблица умножения. При монастырях, церквях, а в 1680 г. – при Печатном дворе открывались училища с преподаванием греческого и латинского языков. В 1687 г. в России начало действовать первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинское училище, позже переименованное в академию.

Дальнейшее развитие получила литература. В XVII в. Печатный двор в Москве издал 483 книги. Новым стало появление бытовой повести и сатиры, например, «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Повесть о Шемякиным суде», «Повесть о Горезлосчастии». Созданы исторические повести о завоевании Сибири Ермаком, об Азовском осадном сидении казаков.

Жанр «жития» приобрел характер автобиографии, например, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Выходят первые поэтические произведения, в частности, стихи Симеона Полоцкого. В литературе усилилось светское начало. Важное место в ней заняли исторические повести: «Временник дьяка Ивана Тимофеева», «Сказание Авраама Полицина» и др. Новым жанром в литературе стала сатира. В сатирических повестях «Казанская

челобитная», «Повести о куре и лисе» высмеивались пьянство и обжорство монахов; в «Повести о Шемякином суде», «Повести о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» – судебная волокита и взяточничество.

Этот пласт российской культуры был самым пестрым, самым мозаичным и разнородным; он практически не соприкасался с творчеством элиты.

В условиях феодально-крепостнического строя литература была по преимуществу дворянской. Народное творчество было устным. Дворянская литература XVIII в. развивалась в русле классицизма и представлена произведениями А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова. А. П. Сумароков положил начало драматургической системе классицизма. Это ярко прослеживается в его трагедиях, в частности, политической трагедии «Дмитрий Самозванец».

Русские нравы и обычаи выразил в своих социальных комедиях Денис Иванович Фонвизин («Недоросль»). Последняя четверть XVIII в. стала временем расцвета творчества крупного поэта того времени Гавриила Романовича Державина (1743–1816). Основным жанром его произведений была ода. Заслугой Г. Р. Державина была демократизация поэтического слова, внесение элементов разговорного языка в поэзию и, как следствие, соединение «высокого» и «низкого» стилей. Стиль критического реализма характерен для произведений А. Н. Радищева (1749–1802. «Путешествие из Петербурга в Москву»).

На рубеже XVIII – XIX вв. в русской литературе под влиянием европейской формируется стиль сентиментализма с присущим ему эмоциональным восприятием мира, обращениям к человеческим чувствам. Ярким примером этого стиля является произведение Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» и др.

Важным этапом в развитии русского классицизма явилось творчество придворного поэта В. К. Тредиаковского (1703–1769). Отстаивая чистоту русского литературного языка, М. В. Ломоносов создает учение о трех литературных «стилях». На исходе XVIII в. наблюдается отход от классицизма, преодоление сентиментализма и формирование реалистических тенденций. Раньше всего это проявилось в творчестве Д. И. Фонвизина (1745–1792) – создателя социальной комедии.

Основоположником русского сентиментализма считается писатель, историк, носивший прозвище «Колумб русской истории», автор «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзин (1766–1826).

Крупнейшей фигурой русской общественной мысли является А. Н. Радищев (1749–1802). Занимая пост военного прокурора, в годы пугачевского восстания он познакомился с делами беглых рекрутов, в которых как в зеркале, отразились порядки крепостной России. Это подвело Радищева к мысли о необходимости крестьянской революции в России. В своем литературном произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» он осуществил переход от литературного жанра сентиментализма к критическому реализму.

Во второй половине XVIII столетия в России происходит развитие журналистики. С конца 1750-х гг. появляются первые частные журналы. Среди них «Трудолюбивая пчела» А. П. Сумарокова. В основном это были дворянско-сословные издания. В период правления Екатерины II развернулась деятельность просветителя Н. И. Новикова (издатель сатирических журналов «Трутень», «Живописец», «Пустомеля», словарей, детских, женских журналов).

Интересную эволюцию в XVIII в. претерпевает музыкальное творчество. В дворянской среде широко распространяется русская народная песня, а также стилизация под народный склад песни.

В XVII на Руси появился театр, сначала придворный и школьный, а затем и крепостной. До этого на протяжении веков его заменяли народные обряды-свадьбы, праздники, выступления скоморохов.

Придворный театр появился в Москве при царе Алексее Михайловиче под влиянием западной культуры. Первое представление, пьеса «Артаксерксово действо» состоялось 17 октября 1672 г. Ставились и другие спектакли на библейские сюжеты. Они отличались большой пышностью, иногда сопровождалась игрой на музыкальных инструментах и танцами. После смерти Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и представления возобновились только при Петре I.

Школьный театр впервые был образован при Славяно-греко-латинской академии.

В 1702 г. на Красной площади Москвы был открыт для

окружающих театр, в котором актеры, преимущественно немцы, давали представления на основе пьес западноевропейских авторов. Позже по указу Петра I был создан Публичный театр, имевший постоянную труппу из немецких, а затем и русских артистов и собственное здание – «Комедиальную храмину». Такой театр действовал также и в Москве. В них ставились пьесы на исторические темы и комедии (например, Ж.-Б. Пьера «Амфитрион» и «Доктор принужденный»). В Ярославле в 1750 г. был создан первый провинциальный публичный театр Ф. Г. Волкова. Однако таких публичных театров в России в первой половине XVIII в. было немного.

В 1756 г. в Петербурге был создан первый государственный театр, получивший название “Российский театр”. Основу его составила труппа ярославских актеров во главе с Ф. Г. Волковым, переведенная по указу императрицы Елизаветы Петровны в Петербург. В это время действовали и школьные театры при сухопутном шляхетском корпусе, кадетском корпусе и других учебных заведениях. в 1779 г. начал давать представления первый частный театр на Царицынском лугу (Марсово поле). В 1780 г. был открыт Петровский театр, в котором, кроме драматических произведений, ставились также оперные и балетные спектакли. Получили достаточно широкую известность частные крепостные театры. Известнейший театр с великолепной труппой крепостных актеров был у графов П. Б. Шереметьева и Н. П. Шереметьева. В труппе Шереметева блистала знаменитая крепостная актриса и певица П. И. Ковалева-Жемчугова. Известен был также крепостной театр князя Н.Б. Юсупова в Архангельском и др. Большей частью на сцене звучали переводы западноевропейских пьес, однако во второй половине XVIII в. начались ставиться и произведения национальной драматургии, в основном произведения Сумарокова, Фон-визина и др. авторов. В это время появляется и народный вертепный кукольный театр. Во второй половине XVIII в. в Москве открылось балетное училище, в Петербурге – театральное.

В петровскую эпоху зарождается интерес к светской музыке, любительскому музицированию, развивается профессиональное хоровое искусство. Первоначально светская музыка была представлена преимущественно несложными формами бытовой песни, по сути, продолжавшими традиции творчества гуляров,

бродячих музыкантов средневековья, народной обрядовой музыки, и кантами. Последние уже носили более торжественный характер и исполнялись, как правило, в связи с военными победами.

В XVIII в. музыкальное искусство становится более разнообразным, оно используется при театральных представлениях, в аристократических салонах во время домашних и публичных концертов с участием русских и зарубежных исполнителей. В середине XVIII в. в России стала популярной итальянская и французская опера. В последней трети XVIII в. формируются основные направления оперной, хоровой, инструментальной, камерной музыки и русская композиторская школа. Ведущим музыкальным жанром становится опера, в частности, комическая опера. Успехом пользовались оперы А. О. Аблесимова, В. А. Пашкевича, Е. И. Фомина, Д. С. Бортнянского. На рубеже XVIII-XIX вв. появился жанр камерной лирической песни – русского романса, одним из создателей которого стал известный композитор и исполнитель О. А. Козловский (1754–1831). Он же является автором музыки первого российского гимна «Гром победы, раздавайся».

Таким образом, средние века и новое время стали периодом становления русской национальной культуры, основанной на самобытном народном искусстве с использованием традиций и достижений западноевропейской культуры. В период Нового времени культура России подверглась кардинальным переменам, чему немало способствовали реформы Петра I. Усилилось светское начало, более разнообразными стали направления культуры. В искусстве центральное место занял классицизм. Однако особого расцвета культура России достигла в XIX веке. Рост капиталистического производства в пореформенной России поставил серьезные практические и теоретические задачи перед наукой и техникой, образованием. Значительно повысился уровень грамотности населения, наблюдался небывалый подъем научного творчества и рост интереса к науке в обществе, расширение книгоиздательства и журнального дела. На этот период пришлось оживление общественной мысли, литературы и искусства, утверждение в них демократических принципов

XIX – начало XX вв. характерны подъемом национального самосознания народов России и соответственно качественно новым уровнем развития русской культуры. Это был период роста мощи

Российской империи, качественного скачка в совершенствовании системы образования, развитии науки и техники. Русская культура второй половины XIX века развивалась в условиях, когда в стране утверждались новые, капиталистические отношения, проводились различные реформы. Но в то же время сохранялись пережитки крепостнического строя, рождалось рабочее движение, ширился общий социальный протест против самодержавия, происходили серьезные изменения в социальной структуре. Все это оказало воздействие на культурное развитие России. В истории русской культуры период второй половины XIX в. получил название «золотого века».

После отмены крепостного права в обществе и государстве была осознана необходимость широкого просвещения народа. Развитие промышленности и техники требовало грамотных работников. Были открыты реальные училища для детей всех сословий. В 1880-х годах увеличилось число церковно-приходских школ. Появились первые воскресные школы. Было открыто более 10 тысяч земских школ (начальных). Основным типом средней школы были гимназии, в которых главными предметами были словесность, языки, история. Существовали также мужские реальные училища; в 1890-х годах было открыто 300 женских учебных заведений. Продолжался рост высших учебных заведений. В 1860-х годах было 7 университетов, после реформы было открыто еще 2 (в Одессе и Томске). Увеличилось количество технических вузов. Было положено начало высшему женскому образованию: открыты Высшие женские курсы в Петербурге и в Москве. Однако, в целом уровень грамотности населения в России все еще оставался одним из самых низких в Европе

Во 2-й половине XIX в. русские ученые добились значительных успехов в разных отраслях. В области исторической науки активно работали С. М. Соловьев (1820–1879) и его ученик В. О. Ключевский (1841–1911). В философии были созданы оригинальные труды В. С. Соловьева, К. Н. Леонтьева, С. Н. Трубецкого.

Мировую славу русским ученым принесли открытия в области техники. Это изобретения П. Н. Яблочкова (1847–1894) – дуговая лампа, создание трансформатора и разработанная им система электрического освещения, А. Н. Лодыгина (1847–1923) –

электрическая лампа накаливания, А. Ф. Можайского (1825–1890) – первый в мире запатентованный самолет. А.Ф. Можайский изучал полет птиц, делал модели, а в 1881 г. начал постройку самолета с двумя паровыми машинами мощностью 20 и 10 лошадиных сил. Великий ученый-химик Д. И. Менделеев создал периодическую систему элементов, основал агрохимию.

П. Л. Чебышев (1821–1894) сделал крупные открытия в области математического анализа, теории чисел, теории вероятностей. Он положил начало петербургской математической школе. В развитии физики выдающуюся роль сыграл А. Г. Столетов (1839–1896). Ему принадлежит ряд исследований в области фотоэлектрических явлений, впоследствии использованных при создании современной электронной техники. Русский физиолог И. Н. Сеченов в 1863 году выпустил труд «Рефлексы головного мозга»; его исследования в области физиологии и высшей нервной деятельности продолжил И. П. Павлов, создав учение об условных рефлексах. Биолог И. И. Мечников создал теорию развития многоклеточных организмов, открыл явление фагоцитоза.

Открытием мирового значения было изобретение радиотелеграфа. А. С. Попов (1859–1905), занимавшийся этой проблемой, не смог полностью воплотить свои идеи: попытки наладить радиосвязь на военно-морском флоте натолкнулись на скептицизм и непонимание командования.

Особое значение имели достижения русских ученых в области географических исследований. Русские путешественники побывали в местах, куда прежде не ступала нога европейца. Во 2-й половине XIX в. их усилия были сосредоточены на исследовании глубинных районов Азии.

П. П. Семенов-Тянь-Шанский (1827–1914), руководитель Русского императорского географического общества, исследовал Тянь-Шань, организовал ряд крупных экспедиций в Центральную Азию (Н. М. Пржевальский).

Большую известность получили работы этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая, изучавшего природу и народы Океании и Новой Гвинеи.

Широкое развитие получили гуманитарные науки. Профессор-историк С. М. Соловьев в 1851 году выпустил первый том «Истории России с древнейших времен» (всего было выпущено 29

томов), доведших изложение до 1775 года. Историк В. О. Ключевский создал пятитомник «Курс русской истории».

В литературе этого периода нашли отображение социальные проблемы пореформенной России, общественно-политические течения, народная жизнь. Ведущим направлением в литературе был критический реализм, принципом которого было изображение реальной жизни, поворот к жизни простого человека. Ярким примером обличительной литературы является творчество писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города», «Господа Головлевы»). Огромное место в литературе этого периода занимает творчество Ф. М. Достоевского («Бедные люди», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»). На вторую половину XIX века приходится расцвет творчества Л. Н. Толстого (романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье»). В 60-е - 70-е годы XIX столетия продолжается литературная деятельность И. С. Тургенева – мастера классического русского романа («Накануне», «Отцы и дети», «Дым»).

Вождем разночинной молодежи был поэт Н. А. Некрасов («Железная дорога», «Русские женщины», «Кома на Руси жить хорошо»). В конце 1870-х годов начинается литературная деятельность А. П. Чехова (рассказы «Скучная история», «Дама с собачкой», «Дуэль», «Палата №6», «Человек в футляре»; пьесы «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры»). В эти годы в литературу вступают М. Горький, И. А. Бунин, В. В. Вересаев, В. Г. Короленко.

Во второй половине XIX века основным видом печатных изданий оставались журналы: «Современник» (Салтыков-Щедрин), «Отечественные записки» (Некрасов), «Русский вестник». Большой вклад в развитие отечественной культуры внес книгоиздатель Д. И. Сытин. Он издавал учебники, научно-популярные книги, дешевые издания, собрания сочинений классиков русской литературы, словари, энциклопедии. В последующие годы XIX века начали выходить на русском языке тома «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона. Выпуск 12 основных и 4 дополнительных томов был закончен в 1907 году.

Правда, в конце XIX – начале XX вв., как и во всей европейской культуре в целом, в России начинают проявляться характерные признаки декаданса (от лат. *decadentia* – упадок), но, тем не менее, это время также вошло в историю как «серебряный век» русской

культуры. В этот период произошла встреча двух разных культурных потоков: с одной стороны, преобладали традиции, идущие от XIX в., с другой – появляется тенденция поиска нетрадиционных форм.

На рубеже веков в России возникло множество художественных объединений: «Мир искусства», Союз русских художников и др. Появились так называемые артистические колонии – Абрамцево и Талашкино, собравшие под одной крышей живописцев, архитекторов, музыкантов. В архитектуре выдвигается стиль модерн. Характерной чертой культуры начала XX столетия стало появление и быстрое распространение городской массовой культуры. Наиболее ярким примером этого феномена стал невиданный успех нового вида зрелища – кинематографа.

Но одновременно с этим все острее проявляются противоречия капиталистического общества, углубление социального кризиса, что также отразилось на сложности многообразных форм историко-культурного процесса.

Рост индустрии рождал спрос на образованных людей. Однако уровень образованности изменился незначительно: перепись 1897 г. зафиксировала 21 грамотного человека на 100 жителей империи, причем в Прибалтике и Средней Азии, среди женщин и в селе этот уровень был ниже.

XIX век стал по сути переломным в области образования и науки. Государственные ассигнования на школу увеличились с 1902 по 1912 гг. более чем в 2 раза. Уже с начала века ставится вопрос об обязательном начальном образовании (на законодательном уровне он был принят в 1908 г.). После революции 1905–1907 гг. произошла определенная демократизация высшей школы: были разрешены выборы деканов и ректоров, начинают формироваться студенческие организации. Быстро выросло число средних и высших учебных заведений: к 1914 г. их стало более 200. Всего в стране к 1914 г. было около 100 вузов со 130 тыс. студентов. Реформы образования, проведенные в 1803 и в 1864 гг., позволили создать четкую систему и расширить диапазон обучения. Несмотря на известную ограниченность этой системы, она все же позволила приобщить к грамоте достаточно широкие слои населения, заложить основы среднего и высшего образования, в том числе и профессионального. Система образования состояла из

одногодичных церковно-приходских школ для крестьянских детей, трехклассных уездных училищ для детей горожан и купцов, семиклассных гимназий для детей дворян и чиновников. Для представителей дворянства открывались кадетские корпуса, лицеи, наиболее известными были Царскосельский лицей. В Петербурге, Дерпте (Тарту), Казани, Харькове действовали университеты, но с высокой платой за обучение. К специальным учебным заведениям относились медико-хирургическая академия, технологический, строительный, межевой институты, высшее училище правоведения. Лазаревский институт восточных языков и др.

В целом система образования не соответствовала нуждам страны. Не было преемственности между различными ступенями образования.

В сфере гуманитарных наук в начале XX в. происходит важный перелом. Научные общества стали объединять не только научную элиту, но и любителей, всех желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью. Наиболее известными были географическое, историческое, археологическое и другие общества.

Развитие естествознания проходило в тесном общении с мировой наукой.

Русская историческая школа в начале XX в. завоевала мировое признание. Широкою известность в мире приобрели исследования А. А. Шахматова по истории русского летописания, В. Ключевского (допетровский период русской истории). Достижения в исторической науке также связаны с именами П. Н. Милокова, Н. П. Павлова-Сильванского, А. С. Лаппо-Данилевского и др.

Модернизация страны требовала и свежего притока сил в сферу естественнонаучных знаний. В России открывались новые технические институты. Учеными мирового уровня были физик П. Н. Лебедев, математики и механики Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин, химики Н. Д. Зелинский и И. А. Каблуков. Москва и Петербург стали признанными научными столицами мира.

В начале века все еще продолжалось географическое «открытие» России. Огромные неисследованные просторы побуждали ученых и путешественников совершать рискованные экспедиции. Широкою известность получили путешествия В. А. Обручева, Г. Я. Седова, А. В. Колчака.

В ряду известных ученых этого времени стоит В. И. Вернадский

(1863–1945) – энциклопедист, один из основателей геохимии, учения о биосфере, которое впоследствии легло в основу его идеи о ноосфере, или сфере планетарного разума. В 1903 г. была опубликована работа создателя теории ракетного движения К. Э. Циолковского (1875–1935). Существенное значение имели работы Н. Е. Жуковского (1847–1921) и И. И. Сикорского (1889–1972) в самолетостроении, И. П. Павлова, И. М. Сеченова и др.

Перелом осуществлялся и в научной сфере, где получили развитие новые области, например, воздухоплавание, квантовая механика, биохимия, биогеохимия и др., основы которых были заложены Н. Е. Жуковским, К. Э. Циолковским, Д. И. Менделеевым, В. И. Вернадским, И. Н. Павловым.

Уровню развития мировой науки соответствовали открытия и изобретения профессора В. В. Петрова (электрохимия и электрометаллургия), академика Б. С. Якоби (гальваника), П. Л. Шиллинга (электромагнитный телеграф), П. П. Аносова (металлургия). Новые идеи в медицине и физиологии выдвинул Н. И. Пирогов. Среди историков этого периода выделяется профессор Московского университета Т. Н. Грановский.

В 1811 г. русские моряки во главе с капитаном В. М. Головкиным (1776–1831) обследовали Курильские острова. Ф. П. Литке (1797–1882) исследовал Северный Ледовитый океан, берега Камчатки и Америки, основал Русское географическое общество. В 1819 г. Россия снарядила в южные полярные моря экспедицию на двух шлюпах под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена (1778–1852). Крупные географические открытия на русском Дальнем Востоке связаны с именем Г. И. Невельского (1813–1876).

2-я половина XIX в. стала периодом новых выдающихся открытий русской науки, для развития которой были созданы благоприятные условия. Оживились контакты русских ученых с коллегами из Западной Европы.

И. М. Сеченов (1829–1905) заложил основы отечественной физиологии. И. И. Мечников (1845–1916) основал школу микробиологии и сравнительной патологии. К. А. Тимирязев (1843–1920), исследуя процесс фотосинтеза, положил начало русской школе физиологии растений.

60—70-е гг. XIX в. называют золотым веком русской химии.

Величайшим открытием этого времени стал периодический закон химических элементов (1869 г.), открытый Д. И. Менделеевым (1834–1907) и зафиксированный им в виде таблицы. Разработал фундаментальную теорию химического строения А. М. Бутлеров (1828–1886).

Мировая географическая наука в те годы во многом опиралась на достижения русских исследователей. К концу XIX в. завершилась эпоха географических открытий. И только ледяные просторы Арктики и Антарктики все еще хранили многие свои тайны. Героическая эпопея, активное участие в которой приняли русские исследователи, продолжалась в начале XX в.

Для литературы конца XIX – начала XX вв. характерно многообразие эстетических исканий, средств художественной выразительности. Активно работают писатели и поэты различных направлений: реалисты, модернисты, символисты, футуристы, эгофутуристы, акмеисты. Этот период обычно называют «серебряным веком» литературы и искусства России

На рубеже двух веков началась творческая деятельность А.А.Блока, входившего в круг младших символистов. Поэзия А.А.Блока, проникнутая предчувствием неизбежности коренных перемен в жизни страны, исторических катастроф, была во многом созвучна общественным настроениям эпохи. В начале XX в. Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, М.И.Цветаева создают произведения, которые стали блестящими образцами русской поэзии.

Незадолго до начала первой мировой войны на литературной арене возникло новое течение - футуризм, представители которого объявили о разрыве как с традициями классики, так и со всей современной литературой. В рядах футуристов началась поэтическая биография В.В.Маяковского.

В литературе этого периода сочетались реалистические и антиреалистические тенденции. В первой половине XIX века достаточно сильным было влияние романтизма. Это характерно для поэзии молодого А.С. Пушкина, ранних произведений Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, поэм В. А. Жуковского. Мотивы народного фольклора и фантастики прослеживаются в романтических поэмах В. А. Жуковского «Людмила», сборника повестей Н. В. Гоголя (1809–1852) «Вечера на хуторе близ Диканьки», поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и др. Произведения молодого

М. Ю. Лермонтова «Бородино», «Герой нашего времени» пронизаны гражданским пафосом. Во второй половине века в литературе стал преобладать реализм. К этому направлению принадлежали А. П. Чехов («Дядя Ваня»), А. И. Куприн, И. А. Гончаров («Обыкновенная история»), и др. Наиболее яркими примерами русской реалистической литературы, ориентированной на прекрасное, стали произведения А. С. Пушкина – роман в стихах «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», повесть «Капитанская дочка», творчество М. Ю. Лермонтова. Позднее реализм все более приобретает черты критического реализма. Это характерно для произведений Л. Н. Толстого (роман «Война и мир»), Н. В. Гоголя («Мертвые души»), Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы»), Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы»), Н. А. Некрасова («Кому на Руси жить хорошо?»), И. О. Тургенева (1818–1883) «Отцы и дети», М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) «Господа Головлевы», «Обломов», А. Н. Островского (1823–1886) «Гроза», «Бесприданница».

Напряженно, в борьбе различных направлений протекала литературная жизнь России на рубеже XX века, ознаменованная творчеством многих выдающихся мастеров, развивавших традиции своих предшественников. В 1890-е годы продолжал свою деятельность Л.Н.Толстой. Его публицистические выступления, посвященные злободневным проблемам российской действительности, неизменно вызывали большой общественный резонанс. На 1890-е – начало 1900-х годов приходится апогей творчества А.П.Чехова. Выдающимся представителем старшего поколения писателей конца XIX – начала XX в. являлся В.Г.Короленко. Беллетрист-художник, мужественный публицист В.Г.Короленко последовательно выступал против любого произвола и насилия. В первой половине 90-х годов XIX в. началась писательская деятельность А.М.Горького, поставившего свой талант на службу революции. Значительным явлением в развитии реалистического направления в русской литературе были произведения таких писателей, как И.А.Бунин, В.В.Вересаев, А.И.Куприн, А.Н.Толстой, Н.Г.Гарин-Михайловский, Е.В.Чириков и др.

К 80-м - началу 90-х годов XIX в. восходят истоки русского символизма, который в 90-х годах формируется в более или менее

определенное модернистское литературное течение, выступавшее под знаменем теории "искусства для искусства". К этому течению принадлежали ряд талантливых поэтов и беллетристов (К.Д.Бальмонт, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Ф.К.Сологуб, В.Я.Брюсов и др.).

На начало XX в. приходится творчество яркого представителя течения критического реализма Максима Горького (1868–1936). В романах «Мать», «Дело Артомоновых», «Жизнь Клима Самгина», автобиографических повестях «Детство», «В людях», «Мои университеты» писатель вскрыл социальные основы буржуазного общества, острые проблемы противоречий современной ему России. Тяжелая жизнь низших слоев населения России, духовная деградация буржуазии стали темой повестей А. И. Куприна (1870–1938) «Молох», «Поединок», «Яма».

В начале XX века появляются новые произведения Л. Н. Толстого («Воскресенье», «Хаджи Мурат», «Живой труп»); А. П. Чехова («Мужики», «Ионыч», «Невеста», «В овраге»; пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»); В. Г. Короленко («Дети подземелья», «Река играет», «Огоньки»); М. Горького («Песня о соколе», «Песня о буреви́стнике», роман «Мать», пьесы «На дне», «Дачники», «Дети солнца»). На рубеже XIX и XX вв. в литературе появилось новое направление - модернизм, которое в то время называли декаденством («упадок»). Как модернисты начинали свою деятельность В. Маяковский, Б. Пастернак. Этот период в русскую литературу входят яркие своеобразные поэты: Марина Цветаева, Максимилиан Волошин, Сергей Есенин.

В начале XX столетия в русской литературе появилось новое интересное и своеобразное направление – символизм, которое тяготело к иррациональному, «чистому» искусству, превращаясь в элитарно-изысканную культуру. Так называемые старшие символисты – К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус воспевали культ красоты, свободу самовыражения, пытались познать загадку смерти; младшие же – А. Блок, В. Иванов, С. Соловьев больше обращали внимание на философские проблемы. Но постепенно символизм вступил в период кризиса и постепенно стал сменяться акмеизмом (греч. акме – расцвет). Наиболее яркими его представителями были А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Менделъштам.

Акмеисты отошли от культа смерти, призраков, стремления к идеальному в сторону большей ясности и приземленности поэзии. Одновременно с акмеизмом сформировался и футуризм – искусство будущего, который был представлен произведениями В. Маяковского, Б. Пастернака, в определенной мере – М. Цветаевой. Но одновременно продолжала развиваться и реалистическая литература, приобретающая все больший

социальный оттенок, например, произведения М. Горького.

В живописи XIX – начала XX вв. также нашли проявление те же тенденции, что и в литературе. Романтизм характерен для работ художников К. П. Брюллова («Последний

К. Брюллов. *Последний день Помпеи* день Помпеи»), О. А. Кипренского («Портрет А.С. Пушкина»), В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского («Девятый вал») и др. Известным художником-портретистом этого времени был О. А. Кипренский (1782–1836). Его живопись привлекает теплыми золотистыми тонами в духе голландского художника Рембрандта. Около 1808–1809 гг. Кипренский написал «Портрет мальчика А. А. Челищева». Художник словно предсказал незаурядную судьбу своего героя: в 15 лет он уже участвовал в Отечественной войне 1812 г. и дошел до Парижа. Большой глубиной обладают женские образы Кипренского.

В. А. Тропинин (1776–1857) родился в семье крепостных графа Моркова. Сильный характер и любовь к искусству помогли ему отстоять свое право заниматься любимым делом. В 1823 г. граф под давлением общественности дал Тропинину вольную. В этом же году художник представил в академию работы «Портрет художника Скотникова» (1821 г.), «Старик нищий» и «Кружевница» (обе в 1823 г.). Получив свободу, художник поселился в Москве. В период с 20-х по 40-е гг. XIX в. мастер был необыкновенно популярен и

написал много работ. Среди них портрет Пушкина (1827 г.) – очень простой и «домашний», «Автопортрет с палитрой на фоне Кремля» (1846 г.) и др.

Знаменитый художник С. Ф. Щедрин (1791–1830) одним из первых открыл необычный цветовой эффект лунной дорожки, ставший

В. Тропинин. А.С. Пушкин очень популярным в русской живописи середины и 2-й половины XIX в. Его творчество предвосхитило открытия французских художников-импрессионистов. К. П. Брюллов (1799–1852) сумел найти золотую середину между господствовавшим в академической живописи классицизмом и новыми романтическими веяниями.

Вместе с тем, более характерным для этого периода стал классицизм. Этому в немалой степени способствовало открытие императорской академии художеств, куда допускались и выходцы из низших слоев населения. Своеобразное претворение традиций классицизма нашло выражение в творчестве А. А. Иванова, например, картина «Явление Христа народу», А. Г. Венецианова «На жатве» и др. Основателем *А. Иванов. Явление Христа народу*

направления критического реализма в живописи стал П. А. Федотов («Завтрак аристократа», «Сватовство майора», «Вдовушка»). Первая крупная работа 18-летнего Александра Иванова (1806–1858) на сюжет из «Илиады» Гомера – «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824 г.) – показала, что он в совершенстве усвоил академическую манеру живописи. В картине «Явление Христа Марии Магдалине» (1834–1836 гг.) классическая постановка поз и жестов героев сочетается с христианской просветленностью их лиц, ощущением чуда. За эту картину Иванов получил звание академика. Более 20 лет автор работал над картиной «Явление

Христа народу». Живопись и музыкальная жизнь 2-й половины XIX в. отмечена появлением новых талантов, которые принесли мировую славу русскому искусству. На их эстетические воззрения повлияли идеи демократического движения 1850—60-х гг. В 1863 г. группа учеников Академии художеств, покинувших ее стены («бунт 13-ти»), организовала «Артель передвижников».

В изобразительном искусстве второй половины XIX века господствующим направлением был критический реализм. Одним из наиболее ярких представителей критического реализма в русской живописи был художник В. Г. Перов (картины «Сельский крестьянский ход на Пасхе», «Тройка», «Охотники на привале»). Русскую природу воспевали в своих картинах художники-

В. Перов. Тройка

пейзажисты И.И. Шишкин, А. К. Саврасов, В.Д. Поленов, А. И. Куинджи, И. И. Левитан. А. К. Саврасов сумел показать красоту и тонкий лиризм простого русского пейзажа. Его картина «Грачи прилетели» (1871 г.) заставила многих современников по-новому взглянуть на родную природу. Певцом русского леса, эпической широты русской природы стал И. И. Шишкин (1832–1898). А. И. Куинджи (1841–1910) привлекала живописная игра света и воздуха. Своей вершины русская пейзажная живопись XIX в. достигла в творчестве ученика А. К. Саврасова И. И. Левитана (1860–1900).

Вершиной реализма в русской живописи считается творчество И.Е. Репина («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Отказ от исповеди»); исторические картины «Царевна Софья», «Иван Грозный и его сын Иван») и В.И. Сурикова («Утро Стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). К жанру фольклора обратился В. Васнецов, за основу картин он брал сказочные сюжеты: «Аленушка», «Богатыри», «Витязь на распутье». Многие картины художников второй половины XIX века попали в собрание Третьяковской галереи. В 1898 году в Петербурге был открыт

Русский музей.

Реалистические традиции в живописи продолжало Товарищество передвижных художественных выставок. Продолжали работать такие крупнейшие представители передвижнической живописи, как В. М. Васнецов, П. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Поленов и др. В конце XIX в. И. И. Левитан пишет свои знаменитые пейзажи. Почетное место в изобиловавшей талантами русской художественной среде принадлежит В. А. Серову – гениальному

мастеру, проявившему себя самым блестящим образом в различных областях живописи. Исторической тематике посвящены полотна Н. К. Рериха. В 1904 г. трагически оборвался жизненный путь крупнейшего русского художника-баталиста В. В. Верещагина, погибшего вместе с адмиралом С. О. Макаровым на броненосце "Петропавловск".

В конце 90-х годов XIX в. в русской художественной среде складывается модернистское течение, представленное группой "Мир искусства". Ее идейным вождем являлся А. Н. Бенуа, одаренный и тонкий художник и историк искусства. С "Миром искусства" было связано творчество М. А. Врубеля, талантливого живописца, скульптора, графика и театрального декоратора. Зарождается в русской живописи и абстракционистское направление (В. В. Кандинский, К. С. Малевич). На рубеже двух столетий Б.

работали мастера русской живописи и абстракционистское направление (В. В. Кандинский, К. С. Малевич). На рубеже двух столетий Б.

Кустодиев Закат

работали мастера русской скульптуры А. С. Голубкина, П. П. Трубецкой, С. Т. Коненков.

В конце XIX столетия в живописи проявляются стили

символизма, импрессионизма. К первому тяготеет живопись М. А. Врубеля. В начале XX столетия изобразительное искусство приходит к модернизму и авангардизму. В жанре авангардизма писали Кустодиев, Малевич, Петров-Водкин. Они отошли от реального отражения действительности в сторону поиска абсолюта, соответствующего глубинам психики, философско-мистического осмысления мироздания.

– Одним из крупнейших собраний русского изобразительного искусства, всемирно известным.

национальным культурным центром является Государственная Третьяковская галерея в Москве. Музей носит имя основателя – московского купца П. М. Третьякова (1832–1898), подарившего в 1892 г. городу свою картинную галерею, а также небольшую коллекцию брата и дом, который начали перестраивать под музейное здание. Третьяков хотел создать публичный музей национального искусства, дающий «полную картину нашей живописи». В 1881 г. он открылся для посетителей.

Развитие литературы шло в русле традиций русской классической литературы XIX в., живым олицетворением которой был Л. Н. Толстой. Русская литература начала XX в. представлена именами А. П. Чехова, М. Горького, В. Г. Короленко, А. Н. Куприна, И. А. Бунина и т. д.

Начало XX в. было расцветом русской поэзии. Рождались новые течения: акмеизм (А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев), символизм (А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов), футуризм (В. В. Хлебников, В. В. Маяковский) и др.

Этот период характеризовался такими особенностями, как модернистское мышление творцов культуры, сильное влияние абстракционизма, меценатство.

Большое значение в жизни российского общества приобрела периодическая печать. Освобождение в 1905 г. печати от предварительной цензуры способствовало увеличению численности газет (конец XIX в. – 105 ежедневных газет, 1912 г. – 1131 газета на 24 языках), росту их тиражей. Крупнейшие издательства – И. Д. Сытина, А. С. Суворина, «Знание» – выпускали дешевые издания.

Особую роль в жизни пореформенной России играет театр. Театры действовали в 100 городах России. Главными центрами

театральной культуры были Малый театр в Москве и Александрийский театр в Петербурге. Слава Малого театра связана с именами блестящих русских актеров: Марии Ермоловой, Прова Садовского, Ивана Самарина, Александра Ленского. В 1860-х – 1870-х годах в Москве и других городах России начинают возникать частные театры и театральные кружки.

Насыщенной была театральная жизнь и в конце XIX в. Лидирующие позиции в это время занимали Большой (Москва) и Мариинский (Петербург) театры. В 1898 г. К. С. Станиславский и В. Н. Немирович-Данченко основали Московский художественный театр (первоначально – МХТ), на сцене которого ставились пьесы Чехова, Горького и др.

В конце 70-х гг. XIX в. начинается театральная деятельность режиссера К. С. Станиславского.

Эти же идеи вдохновляли и участников Петербургского музыкального кружка: М. А. Балакирева; М. П. Мусоргского; Н. А. Римского-Корсакова.

Особое место в русской музыке занимает П. И. Чайковский, автор опер; балетов; симфонических и камерных произведений.

Важными событиями в театральной жизни стало открытие в Москве Художественного, в Петербурге театра В. Ф. Комиссаржевской, в 1832 г. Александинского. Здесь формировались новые принципы актерского мастерства и режиссуры, заложенные В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским, выступали выдающиеся актеры и певцы Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, Н. В. Нежданова, В.И.Качалов, И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, О. Л. Книпер и др

Общие тенденции развития российской культуры были характерными и для театрального искусства. В первой половине XIX в. на сценах ведущих театров страны ставились романтические постановки. Во второй половине XIX в. усилилась социальная направленность драматургии, стал преобладать критический реализм. Темами для постановок стали произведения писателей и драматургов-реалистов А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, Грибоедова, Тургенева, а также Шекспира, Шиллера.

С Московским малым театром связали свою творческую судьбу М. Н. Ермолова, О. и М. Садовские, Г. Н. Федотова, А. И. Южин и др. Корифеями Александрийской сцены были В.Н.Давыдов,

М. Г. Савина, К. А. Варламов и др. Яркие страницы в историю русского театра конца XIX и первого десятилетия XX в. вписала В. Ф. Комиссаржевская.

Важнейшими центрами оперной культуры оставались Мариинский театр в Петербурге и Большой театр в Москве. Большое значение приобрела и деятельность "частных сцен" – прежде всего "Русской частной оперы", которая была основана в Москве известным меценатом С. И. Мамонтовым. Она сыграла значительную роль в художественном воспитании великого певца Ф. И. Шаляпина.

К началу XX в. все более широкое мировое признание завоевывает русская музыка (как классическая, так и современная). В это время продолжал творить великий мастер оперного искусства композитор Н. А. Римский-Корсаков. В области симфонической и камерной музыки создавали подлинные шедевры А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, М. А. Балакирев, Р. М. Глиэр, Ф. Стравинский и др. Главными театрами страны во второй половине XIX в. по-прежнему оставались Малый и Александринский. На сцене выступали талантливые актеры и актрисы – П. А. Стрепетова, М. Н. Ермолова.

Поистине всемирную известность завоевал русский балет. Особым успехом пользовалась яркая представительница русской школы классического танца А. П. Павлова. Завоеванию отечественным балетным искусством первенства в мировой хореографии содействовали гастроли русских танцовщиц и танцоров за рубежом, в частности, спектакли, устраивавшиеся регулярно С. П. Дягилевым.

Произведения А. С. Пушкина легли в основу русской классической музыки, основоположником которой стал композитор М. И. Глинка (опера «Руслан и Людмила»).

По мотивам произведений А. С. Пушкина писали свои оперы композиторы «Могучей кучки» М. П. Мусоргский («Борис Годунов»), П. И. Чайковский («Евгений Онегин»), Н. А. Римский-Корсаков («Сказка о царе Салтане»). Гоголевские сюжеты также легли в основу сюжетов опер «Ночь перед Рождеством» Н. А. Римского-Корсакова. Опера «Князь Игорь» написана А. Бородиным на основе древнерусских летописей. Народный фольклор также лег в основу оперы А. С. Доргомыжского (1813–1869) «Русалка» по

драме А. С. Пушкина.

Вторая половина XIX века – это расцвет русского музыкального искусства. Композиторы «Могучей кучки» создали ряд великих произведений: оперы Мусоргского («Хованщина»), Римского-Корсакова («Псковитянка»), Бородина («Князь Игорь», симфония «Богатырская»). В этот период творил величайший русский композитор П. И. Чайковский. Он создал 6 симфоний, симфонические поэмы «Ромео и Джульетта», «Манфред», балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Мазепа», «Иоланта» и другие, 100 романсов. В конце века в музыкальную жизнь входят молодые композиторы – С. И. Танеев, А. К. Лядов, С. Рахманинов, А. Н. Скрябин. Композитор, дирижер, пианист А. Рубинштейн создает в Петербурге «Русское музыкальное общество».

Важным направлением русского музыкального творчества стала симфоническая музыка. Ярким ее проявлением стали произведения П. И. Чайковского, А. Бородина, А. Скрябина, С. Рахманинова. Известны симфонические поэмы М. А. Балакирева «Русь» и др. Популярность получили произведения А. А. Алябьева, А. Е. Варламова. С именами композиторов М. И. Глинки, А. А. Алябьева связано зарождение русского романса. И в настоящее время широко известны романсы М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье», А. С. Даргомыжского «Я вас любил» (на слова А.С. Пушкина), А. А. Алябьева «Соловей», А. Е. Варламова (1801–1848) «Вдоль по улице метелица метет».

Одновременно с реалистическими тенденциями в музыкальной культуре России начала XX в. проявилось и влияние модернизма. Это характерно для произведений А. К. Скрябина «Третья симфония» («Божественная поэма»), «Прометей» («Поэма огня»), оперы С. В. Рахманинова «Алеко» и др.

Особой популярностью среди различных слоев городского населения пользовался появившийся на рубеже XIX–XX вв. кинематограф; в 1908 г. была выпущена первая русская игровая картина «Стенька Разин». К 1914 г. в стране было выпущено свыше 300 картин.

В изобразительном искусстве существовало реалистическое направление – И. Е. Репин, Товарищество передвижных выставок – и авангардные направления. Одной из тенденций было обращение к

поискам национальной самобытной красоты – работы М. В. Нестерова, Н. К. Рериха и др. Русский импрессионизм представлен работами В. А. Серова, И. Э. Грабаря (Союз русских художников), К. А. Коровина, П. В. Кузнецова («Голубая роза») и др.

В первые десятилетия XX в. художники объединялись для устройства совместных выставок: 1910 г. – выставка «Бубновый валет» – П. П. Кончаловский, И. И. Машков, Р. Р. Фальк, А. В. Лентулов, Д. Д. Бурлюк и др.

Среди известных художников этого периода – К. С. Малевич, М. З. Шагал, В. Е. Татлин. Большую роль в становлении художников имели контакты с западным искусством, своего рода «паломничество в Париж».

Заметную роль в развитии русского искусства сыграло художественное направление «Мир искусства», возникшее в конце XIX в. в Петербурге. В 1897–1898 гг. С. Дягилев организовал и провел в Москве три выставки и, обеспечив финансовую поддержку, создал в декабре 1899 г. журнал «Мир искусства», который и дал название направлению.

«Мир искусства» открыл для русской публики финскую и скандинавскую живопись, английских художников. Как цельное литературно-художественное объединение «Мир искусства» просуществовал до 1904 г. Вокруг журнала объединились художники А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский, Л. С. Бакст и др. Важной особенностью «мирискусников» был универсализм – они выступали как критики, искусствоведы, театральные режиссеры и декораторы, писатели. Возобновление в 1910 г. деятельности группы уже не могло вернуть ее былой роли.

Ранние произведения М. В. Нестерова (1862–1942), считавшего себя учеником В. Г. Перова и В. Е. Маковского, выполнены на исторические сюжеты в реалистической манере. Центральное произведение Нестерова – «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890).

К. А. Коровина (1861–1939) часто называют «русским импрессионистом». Действительно, из всех русских художников рубежа XIX–XX вв. он наиболее полно усвоил некоторые принципы этого направления – радостное восприятие жизни, стремление к

передаче мимолетных ощущений, тонкой игре света и цвета. Большое место в творчестве Коровина занимал пейзаж. Художник писал и парижские бульвары («Париж. Бульвар капуцинок», 1906 г.), и эффектные морские виды, и среднерусскую природу. Коровин много работал для театра, оформлял спектакли.

Искусство В. А. Серова (1865–1911) трудно отнести к конкретному направлению. В его творчестве есть место и реализму, и импрессионизму. Больше всего Серов прославился как портретист, но был и превосходным пейзажистом. С 1899 г. Серов принимал участие в выставках объединения «Мир искусства». Под их влиянием Серов заинтересовался исторической темой (эпоха Петра I). В 1907 г. он отправился в путешествие по Греции (картины «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы», обе 1910 г.).

Широко известен великий русский художник М. А. Врубель (1856–1910). Своеобразие его живописной манеры заключалось в бесконечном дроблении формы на грани. М. А. Врубель является автором изразцовых каминов с русскими богатырями, скамей с русалками, скульптур («Садко», «Снегурочка», «Берендей» и др.).

Уроженец Саратова В. Э. Борисов-Мусатов (1870–1905) много работал на пленэре (на природе). В своих этюдах он пытался запечатлеть игру воздуха и цвета. В 1897 г. он написал этюд «Агава», через год появился «Автопортрет с сестрой». Его персонажи – не конкретные люди, автор сам придумал их и облачил в камзолы, белые парики, платья с кринолинами. В картинах открывается поэтический, идеализированный мир старых тихих «дворянских гнезд», далекий от всеобщего смятения современной переломной эпохи.

В 1896 году в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде появились первые иллюзионы, где демонстрировались фильмы. Первую русскую кинофабрику построил А.А. Ханжонков.

Усиление имперского начала в общественной и культурной жизни России, прежде всего, отразилось в архитектуре, в монументальности, пышности архитектурных ансамблей в стиле ампир, которые создавались в центре крупных городов. На смену классицизму постепенно приходит период эклектики, то есть использование средств и приемов, характерных для разных архитектурных стилей и стремление соединить их в единое целое. В

первой половине XIX в. в архитектурных ансамблях, дворцово-парковых ансамблях преобладало влияние готики и итальянского Ренессанса, которое сохранилось и позднее при возведении культовых зданий, во второй половине XIX активно развивается градостроительство, строятся промышленные, жилые здания, театрально-зрелищные сооружения, преимущественно в стиле барокко и классицизма. Наиболее значимыми постройками, возведенными в это время, был Исаакиевский собор в Петербурге, архитектор Монферран (1786–1858), по проекту К. И. Росси (1775–1849) возведены здания Главного штаба в Петербурге, Сената и Синода. В Москве при участии архитектора О. И. Бове реконструирована Красная площадь, создан ансамбль театральной площади с Большим театром, архитектора Д. И. Жилярди – здание Московского университета.

В это же время продолжал свою деятельность архитектор Стасов. Самыми известными его постройками стали два петербургских храма – Преображенский и Троицкий соборы. Для Преображенского собора (1827–1829 гг.) зодчий выбрал простую и выразительную форму куба. Проектируя Троицкий собор (1828–1835 гг.), мастер не мог отойти от форм старых церквей XVIII в. В результате он возвел крестообразное здание, завершив каждый из выступов креста 6-колонным портиком и увенчав небольшим куполом на гладком барабане. Стасов занял особое место в русской архитектуре 1-й половины XIX столетия, показав, что яркое архитектурное решение не зависит от назначения здания.

В 1839–1852 гг. по проекту немецкого архитектора Лео Кленце в Петербурге было построено здание Нового Эрмитажа. Спокойное равновесие его частей, декоративное оформление в новогреческом стиле, мощные гранитные атланты у входа – все это создавало впечатляющий образ музея – хранилища шедевров мирового искусства.

К. А. Тон (1794–1881) в своем творчестве попытался возродить традиции древнерусской архитектуры. Он строил 5-главые церкви с узкими закругленными окнами, использовал русский и византийский декор. Все это подчинялось строгим пропорциям и симметрии классицизма, от которых Тон не смог отказаться. Работы Тона понравились Николаю I. В 1838–1849 гг. под его руководством был построен Большой Кремлевский дворец. В

1839 г. на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя в память избавления Ро. Для архитектуры и скульптуры этого периода характерно смешение стилей: модерна и стилизации под старину

В архитектуре окончательно изжил себя классицизм. Теперь, в соответствии с требованиями жизни, строились промышленные и административные здания, вокзалы, банки, мосты, театры, магазины. Распространенным становится «неорусский» стиль - стилизация под старину. В этом стиле в Москве были построены Исторический музей (архитектор В.О. Шервуд), здание городской думы (архитектор Д.И. Чичагов), Верхние торговые ряды - ныне ГУМ (архитектор А.И. Померанцев). Строились многоэтажные и многоквартирные дома. В России началось строительство торговых пассажей. Построены театральные здания в Рыбинске, Иркутске, Нижнем Новгороде. Был открыт Политехнический музей (архитектор Шохин) в Москве. ссии от наполеоновского нашествия.

Активно развивалась и скульптура. На Красной площади был воздвигнут памятник Минину и Пожарскому – произведение И. П. Мартоса (1754–1835). Следуя традициям классицизма, ваятель облачил своих героев в античные одежды.

В 40—50-е гг. XIX в. Невский проспект украсили бронзовые скульптуры П. К. Клодта (1805–1867) «Укротители коней», установленные на устоях Аничкова моста через Фонтанку. Памятник Николаю I на Исаакиевской площади в Петербурге также принадлежит Клодту.

В конце 50-х гг. XIX в. был объявлен конкурс на создание памятника «Тысячелетие России». Воздвигнуть его предполагалось в Новгороде в 1862 г. Победителем конкурса стал М. О. Микешин (1835–1896). Скульптор добился удачи, лишь отказавшись от монументальности. Таков и знаменитый памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре в Москве (1880 г.) работы Александра Михайловича Опекушина (1838–1923). Памятник невелик; это произведение, не рассчитанное на широкое пространство. Поэт стоит, задумавшись, в свободной позе. Скульптору удалось передать момент вдохновения и сделать скромный облик Пушкина возвышенным и прекрасным. выдающийся скульптор М. М. Антокольский создал серию скульптурных портретов: «Петр I», «Ярослав Мудрый», «Ермак».

Во второй половине XIX в. стиль классицизма сменяется эклектикой – смешением стилей. Распространен «неорусский стиль», что характерно для исторического музея (архитектор В. О. Шервуд). Черты современности и стилизация под старину характерны для торговых рядов – нынешнего здания универмага (архитектор А. И. Померанцев). Эклектический русско-византийский стиль характерен для храма Христа-Спасителя, возведенного в г. Москве зодчим К. А. Тоном.

В начале XX столетия расширяется строительство зданий в стиле модерн, отличающегося прежде всего конструктивизмом, использованием достижений передовой архитектурной мысли, новейших строительных материалов, активным включением в архитектурные проекты элементов зданий их металла, бетона, стекла и т. д.

Стиль ампир способствовал развитию монументальной скульптуры. Своего рода символом России стал памятник К. Минину и Д. Пожарскому, воздвигнутый на Красной площади скульптором И. П. Мартосом. Примером монументальной скульптурной группы стали композиции, воздвигнутые П.К. Клодтом на Аничковом мосту в Петербурге. Воздвигались многочисленные статуи государственных деятелей, и в то же время – памятники писателям И. А. Крылову, А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю.

В архитектуре в начале XX века получил распространение новый стиль – модерн со свойственным ему стремлением подчеркнуть назначение жилых и общественных зданий. Он широко использовал фрески, мозаику, витражи, керамику, скульптуру, новые конструкции и материалы.

Архитектор Ф. О. Шехтель (1859–1926) стал своего рода певцом стиля модерн, с его именем связан расцвет архитектуры этого стиля в России. За свою творческую жизнь он построил необычайно много: городские особняки и дачи, многоэтажные жилые дома, торговые и промышленные здания, банки, типографии и даже бани. Кроме того, мастер оформлял театральные спектакли, иллюстрировал книги, писал иконы, проект, создавал церковную утварь. В 1902–1904 гг. Ф. О. Шехтель перестроил Ярославский вокзал в Москве. Фасад был оформлен керамическими панно, выполненными в брамцевской мастерской, интерьер – картинами Константина Коровина.

В 1-е десятилетие XX столетия, в период расцвета модерна, в архитектуре начал возрождаться интерес к классике. Многие мастера использовали элементы классического ордера и декора. Так сложилось особое стилистическое направление – неоклассицизм.

На рубеже XIX–XX вв. сформировалось новое поколение скульпторов, которые противостояли реалистическому направлению. Теперь предпочтение отдавалось не тщательной детализации формы, а художественному обобщению. Изменилось даже отношение к поверхности скульптуры, на которой сохранялись следы пальцев или стеки мастера. Испытывая интерес к особенностям материала, они часто отдавали предпочтение дереву, природному камню, глине и даже пластилину.

Таким образом, начало XX века ознаменовалось бурным расцветом русской культуры. Русская культура отразила все противоречия социально-экономической и общественно-политической жизни России, оказала глубокое воздействие на нравственное состояние народа, внесла свой вклад в мировую сокровищницу культуры.

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА XX – XXI вв.

Основные тенденции и особенности социально-экономического и культурного развития общества в XX веке. Декадентизм и модернизм в искусстве. Развитие культуры американского континента.

Достижения и проблемы культуры в советском и постсоветском пространстве.

Основные тенденции и особенности социально-экономического и культурного развития общества в XX веке.

На экономическое, политическое и культурное развитие мирового сообщества в XX веке большое влияние оказала научно-техническая революция. Это было время фундаментальных открытий, совершивших, по сути, переворот в технологиях производства, образе жизни человека, его самосознании, в социальных отношениях. Открытия рентгеновского излучения, электрона английскими учеными Эрнестом Резерфордом, Джозефом Томсоном, квантовой теории и теории относительности немецкими физиками Максом Планком и Альбертом Эйнштейном вскрыли перед человечеством безграничность мира и безграничность его возможностей. Подлинный переворот в образе жизни человека, способах осуществления производственных операций и коммуникативных связей произвело открытие в первой половине века двигателя внутреннего сгорания, парового, позднее реактивного двигателей, атомной энергии, внедрение в повседневную жизнь телефона, телеграфа, затем всеобщей компьютеризации, интернета. Производство становилось все более наукоемким, наука же приобретала прикладной характер. Появились совершенно новые формы человеческой производственной деятельности, например, атомная энергетика, генная инженерия, началось активное освоение в мирных целях космического пространства. Все это обусловило несомненный прогресс в развитии человечества. В то же время развитие науки и техники, расширение технологических возможностей человеческого общества поставило и ряд проблем. Техническая модернизация производства, его монополизация в условиях частной собственности на средства производства приводит к сокращению

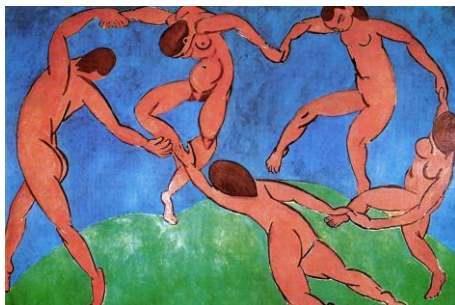
рабочих мест, чрезмерной интенсификации труда, что участило социальные конфликты. Начало XX века отмечено социальными потрясениями в ряде европейских стран и особенно сильно в Российской империи, где установился совершенно новый общественный строй, целью которого было создать общественную собственность самих производителей на средства производства и достигнуть всеобщего равенства.

Первая половина XX века связана и с мировыми кровопролитными войнами, в ходе которых технический прогресс был использован для создания оружия массового поражения. В итоге потери исчислялись уже миллионами жизней, что несоизмеримо с потерями в войнах всех предыдущих эпох. Противоречие между научно-техническим прогрессом и его негативными проявлениями в общественной жизни, кроме социальных конфликтов, привело и к кризису в духовной сфере. Технократизм индустриального и постиндустриального общества, исключив из производственного процесса часть производителей, остальных обезличивал, превращал в придаток машин, на фоне растущих возможностей в производстве предметов потребления в обществе все более укреплялся культ и философия вещизма, мещанства. Проникновение в ходе научных открытий вглубь ядра способствовало появлению философии экзистенциализма, выразившейся в отрицании материальности мира и приведшей к еще большей неуверенности в восприятии окружающей действительности, Массовые жертвы во время мировых войн, показавшие легкость лишения людей их жизней, также способствовали укреплению иррациональных тенденций в сознании общества. Все это вызывало сомнения и разочарования в возможностях и последствиях разумной деятельности человека, способствовало краху идеалов эпохи Просвещения и в итоге привело к общему кризису рационализма, культуры, который начался еще в конце XIX века.

Декаденс и модернизм в искусстве.

Изломанный мир обманутых надежд и разочарований отчетливо проявился прежде всего в искусстве. С начала XX века начался период авангардизма или модернизма. Этим термином определяются все направления, противостоящие традиционным формам искусства, прежде всего, реализму. Художники,

скульпторы, писатели – авангардисты стремились отобразить в искусстве свою неповторимость, свое видение окружающего мира. Уже в первой четверти XX века возникают такие течения авангардизма, 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. Маркс сознательно отошли от точного изображения окружающего мира и стремились с помощью цвета передать свои чувства и настроения. В их полотнах нет

перспективы, рисунок передавался крупными пятнами или контрастными яркими мазками, создаваемые образы упрощены и в то же время в целом для произведений характерна декоративность и отвлеченность. Таковы картины «Танец», «Музыка», «Красная гостиная», написанные Анри Матиссом (1869–1954). Используя эффект ярких и контрастных красок, экспрессионисты (лат. expressio – выражение), в отличие от фовистов, не стремились к красоте. Наоборот, в работах художников этого направления Э. Нольде, П. Клее, Э. Мунка и других отражалось недовольство жизнью, где царит зло и насилие, страх перед будущим.

С помощью деформации человеческих фигур, отражения уродливости они хотели выразить свое субъективное восприятие современной действительности. Наиболее обнаженно это проявилось в серии картин немецкого художника Отто Дикса (1891–1969) об ужасах Первой мировой войны.

Почти одновременно с фовизмом и экспрессионизмом возникло еще одно течение, отрицавшее традиционные формы искусства – кубизм. Основателем его считается П. Пикассо (1881–1973), а временем зарождения – 1907 год, когда этот художник впервые продемонстрировал на выставке свою кубическую работу – «Авиньонские девицы». Кубисты пытались отразить окружающий мир с помощью образов объектов, сконструированных с помощью множества пересекающихся линий и геометрических форм – кубов, прямоугольников и т. д. Например, на картине «Авиньонские девицы» женские фигуры изображены

в розовом цвете, в геометризованной форме, в плоскостном отображении. В геометрическом стиле создано и другое известное полотно Пикассо, имеющее ярко выраженную психологическую и социальную направленность – «Герника». Однако следует отметить, что этот художник не ограничивался только кубизмом, его творчество разнопланово. Известны его абстрактные работы «Танец», сюрреалистические – «Плачущая женщина»,

Пикассо. Авиньонские девицы реалистические – «Девочка на шаре», «Голубь мира» и др.

Кроме П. Пикассо, представителями кубического искусства являются Ф. Леже, М. Дюшан, Ж Брак и другие. Жорж Брак впервые использовал при написании картины накладной лист бумаги с текстом, положив начало этим самым коллажам (фр. collage – наклеивание).

Достаточно широкое распространение в искусстве в 20-х гг. XX в. получил сюрреализм, характерной чертой которого является окончательный разрыв с реальностью. Сюрреалисты, опираясь на учение З. Фрейда о приоритете подсознания, заменили отражение действительности свободными ассоциациями. В итоге изображаемые предметы и образы деформировались, подавались в самых неожиданных сочетаниях. Наиболее ярким представителем

сюрреализма является Сальвадор Дали (1904–1989). В его знаменитой картине «Предчувствие гражданской войны в Испании» красота и уродливость, отдельные части обезображенного человеческого тела переплетаются и сливаются воедино в ужасающей конструкции, оказывая мощное эмоциональное воздействие на зрителя. В манере гротеска, сознательной деформации предметов, их хаотическом сочетании выполнены и другие его полотна, а также работы других художников-сюрреалистов М. Эрнста, Хуана Миро и других.

Иррациональность изображений выражена и в работах художников-дадаистов (дада – детский лепет). Особенностью этого течения был полный разрыв с традиционным искусством. Также, как и сюрреалисты, основываясь на теории З. Фрейда о бессознательном, представители дадаизма утверждали, что только ребенок, не связанный, как взрослый, условностями, способен наиболее адекватно отразить мир. В итоге сознательно подстраивали свои работы под манеру детских рисунков. Кроме того, разочарованные действительностью, они пытались сатирическими пародиями на искусство показать абсурдность жизни. М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Рей и другие дадаисты широко использовали коллаж и реди-мейл, искажение классических памятников искусства. Марсель Дюшан, например, *М. Дюшан. Мона Лиза* шокировал публику, представив на выставку перевернутый писуар со своей подписью и назвав свой «шедевр» «Фонтан» или скопировав известную работу Леонардо да Винчи «Мона Лиза» с пририсованными ей бородкой и усами.

В первой половине XX в. появляется еще одно иррациональное течение в живописи – абстракционизм или же беспредметное искусство. Второе название оно получило потому, что художники-абстракционисты пытались изобразить предметы в виде точек, геометрических линий, цветовых пятен. Представителями абстракционизма были П. Мондриан, Дж. Поллок, Б. Николсон, Ф. Клайн В. Кандинский и другие. Например, Поль Мондриан

создавал свои произведения в форме геометрических абстракций.

Своего рода продолжением и развитием абстракционизма стал супрематизм (лат. *supreme* – превосходство), объявленный его сторонниками высшей формой искусства. Основателем и наиболее известным представителем супрематизма был Казимир Малевич, известный своими работами «Черный квадрат», «Динамический супрематизм», построенными на геометрических абстракциях.

Искусством будущего было объявлено и течение футуризма,

возникшее во Франции. Его приверженцы художники Л. Руссоло, Дж. Северини, Дж. Балла провозгласили 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 картинах Дж. Северини «Голубая

Дж. Балла. Скульптурная композиция. танцовщица» с изображением людей с множеством рук и голов, Дж. Балла «Динамизм собаки на поводке» с велосипедом с троящимися колесами и т.д.

Все эти направления модернизма были относительно недолговечными 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.

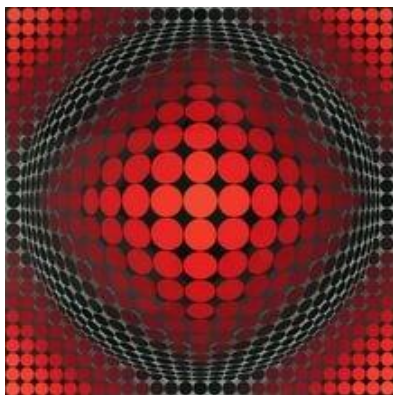
Представители поп-арта (популярное искусство) Р. Раушенберг, Д. Джонс, Э. Уорхол активно использовали в своих работах технику коллажа, пытаясь объединить в единое целое самые разные предметы, а также эффект многократного повторения предметов или изображений. Примером может служить выставленная в

качестве художественного произведения Э. Уортхоллом консервная банка с томатным соусом.

Художники, работавшие в стиле оп-арта (оптическое искусство) В. Вазарели, Ж. Стейн, Ле Парк основное внимание уделяли внешнему восприятию их работ, не заботясь о их содержании. С помощью различных предметов или приспособлений они стремились создавать особые оптические эффекты.

Расчет на внешний эффект присущ и возникшему во Франции направлению кинетического искусства. Также с помощью различных приспособлений сторонники этого вида культуры создавали различные движущиеся конструкции для создания иллюзии изменчивости мира и самодвижения.

В отличие от всех других течений модернизма представители концептуального искусства Дж. Кошут, С. Ле Витт и другие основное внимание обращали не на конечный результат, а на сам процесс творчества, заставляя участвовать в нем и зрителя. Они также использовали обычные бытовые предметы для создания композиций, приемы повторения, в то же время предоставляя возможность зрителю 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 представляют собой раскрашенные тела, лишённые индивидуальностей.

Вместе с тем, наряду с направлениями модернизма в XX веке продолжало развиваться искусство, основанное на традиционных культурных ценностях. Это прежде всего неоклассицизм, живописный и социальный реализм, в стиле социального реализма работали немецкая художница К. Кёльвиц, художники А. Майоль, Дж. Беллоуз. Однако к концу XX века теряется четкость стилей. Например, К. Кёльвиц вносила в свои работы и элементы экспрессионизма. В 1980-е гг. возникли новые формы реализма:

«сердитый реализм», гиперреализм или фотодокументальная живопись, наивный реализм, фольклорный реализм и др. Произведения гиперреалистов (сверхреалистов) или фотореалистов, например, напоминали фотографии большого формата, но выполненные красками. В целом же для искусства конца XX – начала XXI вв. больше характерен эклектизм стилей, хотя в то же время не исчезли художественные направления модернизма, переросшие в достаточно широкое культурное движение постмодернизма.

Все направления модернизма и постмодернизма наиболее ярко проявились в живописи, тем не менее, они нашли отражение и в других сферах культуры.

В архитектуре западных стран в первой половине XX века выделились два направления:

В. Гропиус. Здание школы Баухауз конструктивизм (функционализм) и модернизм. Основоположниками первого направления были архитекторы Ш. Э. Ле Корбюзье (1887–1965) и В. А. Гропиус (1883–1969). Проектируемые ими здания строились с помощью железобетонных конструкций, имели строго геометрические упрощенные формы, рационально расположенные внутренние помещения. Так же и в целом города застраивались согласно рационально распланированной системы, многие дома – по типовым проектам, часто встроенными в квартирах мебелью или в промышленных зданиях – оборудованием, экономной планировкой интерьера. Типичным сооружением подобного стиля является, например, здание Баухауза – Высшей школы строительства и художественного конструирования в Дессау, спроектированное В. Гропиусом.

Модернизм в архитектуре XX – начала XXI вв. проявился в комбинации различных стилей и создании на их основе зданий оригинальной конструкции, включая в их элементы неожиданности, например, фонтан в форме сапога в комплексе «Площадь Италии» в

Новом Орлеане (архитектор Ч. Мур). Весь этот комплекс сооружен с использованием принципов античной, барочной, модернистской архитектуры с нагромождением арок, колонн и т.д. Для зданий, построенных в стиле модернизма, кроме того, характерны ассиметрия конструкций, пластичность форм, использование для усиления декоративности различные панно, витражи. В стиле модернизма работали архитекторы А. Вельде, В. Орта, А. Гауди, Ф. Шехтель.

Модернизм в музыке проявился в стиле декафонии. В произведениях его основателя австрийского композитора Арнольда Шёнберга мелодичное пение было заменено отсутствием в музыке гармонии, сопровождением ее чем-то средним между человеческой речью и музыкальным речитативом. Сторонники модернизма пытались 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 произведения. В связи с этим усилилось влияние массовой культуры, которая нашла свое выражение прежде всего в поп (популярной) музыке, состоящей, в свою очередь, из различных стилей и направлений: джаз, блюз, кантри, рок-музыка, мюзикл и др. Особое развитие поп-музыка получила в середине XX в., а наибольшую популярность в это время приобрели английские поп-группы «Битлз», «Роллинг Стоунз», шведская «Абба». В то же время продолжали появляться произведения и в духе неоклассицизма, наиболее ярко это проявилось в творчестве немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864–1949).

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, воплотившее в себе реализм, модернизм, самые различные жанры: от комедии, мелодрамы до трагедии, остросоциальных полотен. Кинематограф Европы XX в. связан с именами десятков и сотен талантливых актеров, приобретших широкую известность: Луи де Фюнес, Ж. Ришар, А. Делон, Ж. П. Бельмондо, С. Лорен, Ж. Депардьё и многие другие.

В то же время кинематограф стал и мощным фактором идеологического воздействия на широкие массы: как художественными, так и преимущественно документальными кинолентами, что особенно характерно для предвоенных Италии и Германии. После Второй мировой войны в киноискусстве европейских стран определилась своеобразная специализация: во Франции выпускались преимущественно комедийные фильмы, в Англии, Италии – детективы.

Скульптура развивается в глубоко индивидуальной манере, в то же время многие мастера продолжают воплощать опыт великих мастеров античности.

Широкую известность получило творчество Альберто Джакометти (1901–1966). Его непомерно вытянутые, истонченные, хрупкие фигурки лишены силы и страстности. Это люди-призраки, обескровленные трагическим временем («Идущий человек», 1960).

Особую роль в искусстве XX в. сыграли так называемые виталисты (от лат. *vitalis* – «жизненный») – художники, которые в условных, символических, а подчас и абстрактных образах стремились передать ритм и поэзию жизни. Самые яркие примеры – произведения английского скульптора Генри Мура и румынского мастера Константина Бранкузи (1876–1957). До предела обобщенные формы скульптур последнего отличаются ясностью и трепетной чистотой («Уснувшая муза», 1909 г., посвящена жертвам Первой мировой войны).

Обращение к скульптуре было естественным и для кубистов. В статуях Осипа Цадкина (1890–1967) – выходца из России, форма живет своей жизнью. Фигуры составлены из разнонаправленных поверхностей: то выпуклых, то вогнутых.

В литературе, театральном искусстве также различались течения, связанные с реализмом, и как противоположность, модернистские. В стиле реализма работали писатели Марсель Пруст, Франц Кафка, драматург Бертольд Брехт. В то же время достаточно массово стала издаваться литература «потока сознания», где сюжет, канва повествования заменяется достаточно хаотичным изложением мыслей, отражением чувств персонажей или же строится в нарочитом повторении простых фраз, в «цитатном мышлении», когда темы излагаются через прямое или скрытое цитирование известных культурных образцов, часто по принципу калейдоскопа.

В такой форме создан роман «Улисс» ирландского писателя Джеймса Джойса, «Барышни из А.» Жака Рива. 14-томная эпопея М. Пруста «В поисках утраченного времени» представляет собой отражение детских воспоминаний героя, проявляющихся из подсознания. Достаточное распространение в XX в. в западноевропейской литературе получили романы-реки, в которых раскрываются понорамы жизней большого числа людей на протяжении длительного времени. Подобным образом созданы романы Т. Манна «Будденброки», Ж. Ромена «Люди доброй воли», Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах», Р. Роллана «Жан-Кристоф». Если в ряде произведений модернистской литературы абсурд заложен в содержании книг, то модернистский театр С. Беккета, Э. Ионеско имеет прямое название «театр абсурда». При этом название полностью соответствует содержанию, поскольку пьесы наполнены бессмысленным набором фраз.

Культура США.

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

Особенностью американской культуры является, во–первых, ее наднациональность, во–вторых, это в основном массовая культура, носящая откровенно коммерческий характер. Ее наднациональность обусловлена тем, что, возникнув на первоначальной основе европейской, негроидной и культуры местных индейских племен, американская культура за счет притока иммигрантов постоянно ощущала все усиливающееся влияние культур других регионов. При этом следует учитывать, что США состоит из территориальных единиц – штатов, а не национальных субъектов федерации, имеющих свои национальные культуры. Вследствие этих и других факторов в итоге сложилась не просто эклектичная культура, а вполне самостоятельная наднациональная культура, которая после Второй мировой войны стала 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 Френка Норриса (1870–1902) «Спрут», «Омут», трилогии Теодора Драйзера «Финансист», «Титан», «Стоик», его романе «Американская трагедия». Борьбе человека с жизненными тяготами, суровой природой посвящены рассказы Джека Лондона (Джон Гриффит, 1876–1916), его роман «Мартин Иден», роман Маргарет Митчелл (1900–1949) «Унесенные ветром». Масштабность, реализм характерны для произведений Уильяма Фолкнера (1897–1962), Эрнеста Хемингуэя (1899–1961).

В то же время в целом в литературе США XX начала XXI вв. стали преобладать модернизм, развлекательная массовая литература. Известный американский писатель начала XXI в., автор ряда романов и киносценариев С. Сонтаг так охарактеризовал состояние современной американской литературы: «Дискредитация литературы и прочих разновидностей «высокой» культуры как элитистских и умерщвляющих жизнь – опора новой культуры, где тон задают ценности развлечений».

Подобная ситуация сложилась и в изобразительном искусстве США. Первоначально в начале XX в. в американской живописи преобладал реализм. В этом стиле писали свои картины художники Джордж Кэтлин, Джордж Беллоуз, Уильям Глексис и другие. Однако уже в это время начали проявляться модернистские течения, которые к середине XX в. заняли господствующее положение. В американской живописи стали просматриваться элементы кубизма, дадаизма, экспрессионизма

Представителем абстрактного экспрессионизма был Джексон Поллок (1912–1956), который писал свои картины в виде мозаики из красочных пятен.

В 1950-е гг. в американской живописи появились произведения поп-арта, порой представляющие собой коллажи, составленные из случайных предметов. Например, Джаспер Джонс на своей персональной выставке в 1958 г. представил произведение, состоящее из набора предметов: американского флага, букв алфавита, цифр и мишеней для стрельбы. Роберт Раушенберг выставил на обозрение чучело козла, заляпанное краской и опоясанное автомобильной покрывкой.

Во второй половине XX в. в американской живописи появилось течение гиперреализма, когда художники основное внимание уделяли скрупулёзному выписыванию деталей в ущерб общей

композиции, что придавало картинам мертвенность, обезличенный оттенок.

В архитектуре США XX в. преобладал стиль модерн, пришедший на смену преобладающему стилю XIX в. – эклектике. Суть его в создании рациональных конструкций с применением современных строительных материалов: железобетона, стали, стекла, полиматериалов и т.д. Для зданий стиля модерн характерны асимметрия форм и деталей, простота и рациональность композиций, склонность к созданию универсальных сооружений, применение сборных стальных конструкций при сооружении зданий. Из подобных сборных стальных конструкций в начале XX в. инженером Г. Эйфелем была сооружена знаменитая Эйфелева башня в Париже. 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 Ми Сван дер Роэ (1886–1969) ввел принципиально новые приемы конструирования зданий, где несущие функции выполняли не стены, а стальные каркасы, что позволила осуществить сплошное остекление стен.

Архитектор Эро Сааринен (1910–1961) 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 Френком Ллойдом Райтом (1869–1959), Ричардом Бакминстером Фуллером (1895–1983).

На развитие музыкального искусства США, как и на другие направления культуры, немалое влияние, особенно в начале XX в., оказали эмигранты с Европы, в том числе и из России. Там творил один из известных представителей модернизма русский композитор И. Ф. Стравинский (1882–1971). В США им написаны балеты «Орфей», «Агон», опера «Похождение повесы». С 1933 г. в США работал основатель стиля додекофонии австрийский композитор Арнольд Шенберг. Его традиции продолжил представитель авангардизма Джон Кейдж (1912–1992). Эти и другие композиторы определили основное направление развития американской музыки в

стиле модерна, затем – со второй половины XX в. – постмодерна.

Африканские фольклорные традиции нашли отражение в появлении и распространении джазовой музыки.

Известными джазовыми исполнителями были Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, афроамериканский певец Поль Робсон, широко использовавший мотивы африканских народных песен, Майкл Джексон и др. Большую популярность также приобрела певица Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чиччоне).

С музыкальным искусством связаны и широко известные в США мюзиклы. Одними из первых мюзиклов были «Моя прекрасная леди» и «Камелот» Фредерика Лоу. В развитие американского балета немалый вклад внес эмигрант из СССР Михаил Барышников, художественный руководитель, балетмейстер.

Особое место в культуре США занимает кинематограф. Начиная с вестернов, когда в начале XX в. на экраны вышли около 350 фильмов о ковбоях, с комедий, наиболее популярные с которых были с участием комического актера Чарлза Спенсера Чаплина (1889–1977), постепенно американская киноиндустрия превратилась в «фабрику грез» с фильмами о красивой мечте и громадным киноконцерном «Голливуд». В послевоенное время американский кинематограф представлен прежде всего боевиками и мелодрамами, с 1970-х гг. – триллерами (англ. трепет) и фильмами–катастрофами. В таком качестве американская киноиндустрия стала быстро распространять свое влияние в Европе, а после распада СССР американские боевики и триллеры заполнили кинотеатры России и других постсоветских республик, а супергероями воспринимаются Рэмбо, Джеймс Бонд, Арнольд Шварценеггер и другие подобные персонажи кинокартин. Правда, отдельные американские фильмы отличаются от общераспространенной тематики. Фильмы С. Спилберга «Список Шиндлера», снятый в 1993 г., «Найти рядового Райана», вышел на экраны в 1998 г., посвящены событиям Второй мировой войны.

Культура России советского и постсоветского периодов.

Культура России 20-30-х гг. XX в. характеризуется сложностью и противоречивостью. С одной стороны, в это время состоялась так называемая «культурная революция». Государство взяло под свою опеку, контроль и финансирование, прежде всего, профессиональную культуру, что дало большую свободу деятелям

культуры, освободившимся от финансовой зависимости от выпуска своих произведений Государство национализировало крупнейшие музеи, частные коллекции, взяло под охрану большое количество памятников культуры. Культура, искусство стали более доступными основной массе населения.

С другой стороны, усилились тенденции централизации, командования в сфере культуры, установлены достаточно жесткие идеологические рамки и границы. К концу 1920-х гг. все творческие объединения были объединены в союзы, находящиеся под государственным контролем: союз писателей СССР, союз художников СССР, союз архитекторов СССР и т. д. Часть интеллигенции, не разделяя идеологию советского государства, уже в первые годы после победы Великой Октябрьской революции эмигрировали за границу, часть в 1930–1940-е гг. была репрессирована, что отрицательно сказалось на развитии культурной жизни, зачастую уничтожались памятники культуры, символизировавшие старую, императорскую Россию, а также церковные культурные ценности.

Значительное влияние на развитие культуры России советского периода оказала деятельность властей по ликвидации неграмотности и малограмотности населения, повышению его культурного уровня. Была создана система советской школы, от начальной до высшей, укреплена ее материальная и методическая база, в 30-е годы осуществлен переход к всеобщему начальному, а затем и семилетнему образованию. Повсеместно открывались школы, пункты ликвидации неграмотности, увеличивалась сеть клубов, изб-читален, библиотек. В итоге уже к 1936 г. численность грамотных людей в РСФСР удвоилась по сравнению с дореволюционным периодом, а к 1937 г. грамотность среди населения в целом в СССР достигла 81%, а в РСФСР – 88%. Была создана сеть высших учебных заведений. Для обеспечения подготовки специалистов из рабочей среды в 1920-е годы при вузах были открыты рабочие факультеты (рабфаки), во всех республиках СССР создавались новые высшие учебные заведения. По количеству студентов, обучающихся в вузах, Советский Союз вышел на одно из первых мест в мире. Развивалась наука. Центрами научной жизни стали Московская Академия наук, Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук, созданная в 1929 г. Это

позволило наряду с сотрудничеством со старой интеллигенцией создать новую и таким образом компенсировать потерю сотен ученых, эмигрировавших за границу.

Успехи в области образования, большая доступность профессионального художественного обучения явились предпосылкой для подъема во всех сферах культурной жизни. Идеологизация культуры и искусства, безусловно, наложила свой отпечаток на создание культурных ценностей, но, тем не менее, не привела к падению художественного уровня произведений искусства, уровня развития науки и техники. В довоенные годы мировое признание получили исследования русских ученых О. Ю. Шмидта и И. Д. Папанина в исследовании Арктики, Н. И. Циолковского, Ф. А. Цандера в разработке реактивных двигателей и космических исследований, П. Л. Капицы, Л. Д. Ландау, И. В. Курчатова в области ядерной физики, Н. И. Вавилова в области генетики, В. И. Вернадского в области теории биосферы и др.

Культура и в первую очередь литература 1920-х гг. были пронизаны поиском новых форм творчества, порой за счет отказа от классического наследия. Появились различные группировки творческой интеллигенции: «Пролетарская культура», «Левый фронт искусств», «Серапиевские братья» и др. Однако в 1930-е гг. во всех сферах искусства все более начало ощущаться воздействие официальной идеологии. На смену плюрализма мнений пришел единый метод – метод социалистического реализма, предполагавшего правдивое отражение действительности, но с позиций социализма. В литературе, драматургии центральное место заняла тема революционной борьбы, создания нового общества, отражения пафоса созидательного труда.

В 1930–1940-е гг. появилось немало интересных литературных произведений. Это было время расцвета творчества писателей и поэтов Л. М. Леонова, М. А. Шолохова, А. А. Фадеева, В. П. Катаева, А. П. Гайдара, А. Т. Твардовского и других, впоследствии вошедших в классику советской литературы. Продолжалась активная творческая деятельность Максима Горького.

В предвоенный период произошло становление русского советского театрального, оперного и балетного искусства,

занявшего достойное место в истории мирового театра. Оно было связано с именами режиссеров К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, актеров В. И. Качалова, И. М. Москвина, А. К. Тарасова, А. А. Яблочкина, певцов Л. В. Собинова, А. В. Неждановой, С. Я. Лемешева, мастеров балета Г. С. Улановой, О. В. Лепешинской, Е. В. Гельцера и др.

Музыка этого времени была представлена именами талантливых композиторов С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, И. О. Дунаевского, Т. Н. Хренникова, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кобалевского, исполнителей С. Рихтера, и др. Для музыки и песен были характерны оптимистическое отражение советской действительности, пафоса созидательного труда. Ярким примером такого песенного творчества стала песня В. И. Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная».

В 1930-1940-е гг. появилось новое направление культуры – кинематограф. За короткое время он стал наиболее массовым и востребованным народом видом искусства. Именно в это время были заложены основы советского киноискусства, его основные направления, характерные особенности. Кинопередвижки позволяли донести этот вид искусства до самых отдаленных деревень, где они имели огромный успех у зрителей. До 1928 г. кино было немым, затем стали выпускаться звуковые фильмы. Большой популярностью пользовались кинокомедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» кинорежиссера Г. Александра, в которых главные роли сыграла известная артистка Любовь Орлова. Пафос коллективного труда отражен в фильмах «Трактористы», «Свинарка и пастух» и др. Здесь со всей силой раскрылся талант киноактера Кузьмы Крюкова. До настоящего времени востребованы зрителем подлинные шедевры советского кинематографа, созданные кинорежиссерами С.М. Эйзенштейном, Г.В. Александровым, А.П. Довженко, В.И. Пудовкиным, С.А. Герасимовым, талантливыми актерами И.В. Ильинским, Л.П. Орловой, С.А. Крюковым, М.И. Жаровым, Н.К. Черкасовым и др. Ряд фильмов режиссеров С. М. Эйзенштейна, С. А. Герасимова, Г. В. Александра были посвящены героической теме. Это прежде всего кинокартины «Петр Первый», «Суворов», «Александр Невский», «Щорс», «Депутат Балтики». Одним из лучших фильмов

того времени был признан фильм «Чапаев».

Российская живопись довоенного периода прошла путь от Пролеткульта, авангардизма 1920-х гг, представленного произведениями К.С. Малевича, В. Кондинского, Петрова-Водкина

до так называемого социалистического реализма последующих лет.

Архитектура, скульптура этого времени развивалась в основном в русле конструктивизма и «сталинского барокко», характерным отличием которого является

В. Кондинский. Все в синем. монументализм и грандиозность архитектурных проектов, их индивидуальное своеобразие, обилие внешних и внутренних украшений, скульптур, росписей, колонн и т.д. Яркими примерами может служить гигантская скульптура рабочего и колхозницы скульптора В.И. Мухиной, установленная на территории ВДНХ в Москве, скульптурная композиция И. Д. Шадра (1887–1941) «Бульжник – оружие пролетариата», московское метро, здания московского университета и др. Одновременно расширилось строительство жилых домов, школ, учреждений по типовым проектам, в том числе с использованием блочных систем, а к 1940-м гг. – панелей. С 1935 г. развернулась реконструкция центральной части Москвы, строительство метрополитена, обустройство набережных рек Москва и Яуза.

В. Мухина. Рабочий и колхозница

В целом культура предвоенных лет характеризуется многообразием культурных стилей 20-х годов, продолжением и развитием тенденций культуры «серебряного века», становлением более единообразной, но достаточно высокопрофессиональной

культуры 30-40-х годов.

Культурная жизнь в России не прекращалась и в годы войны, но все направления искусства были подчинены одной теме: борьбе с врагом. Эвакуированные на восток научно-исследовательские институты, прежде всего АН СССР, сосредоточили свои усилия на разработке проблем, связанных с совершенствованием вооружения, обеспечением фронта продовольствием, оборонную промышленность сырьем. В короткие сроки были сконструированы новые образцы оружия, разведаны запасы руд, нефти в восточных регионах СССР. С 1943 г. активизировались работы по созданию ракетной техники, ядерного оружия. Со второй половины 1942 г. было устранено отставание от Германии в объемах производства и технических характеристиках тяжелого вооружения, прежде всего, танков, САУ, самолетов, в том числе ставших широко известными танков Т-34 и штурмовиков ИЛ-2.

Около 40 тыс. артистов в составе фронтовых бригад выступали перед бойцами действующей армии, в том числе и на передовым крае.

В годы войны были созданы знаменитые произведения, ставшие широко известными: роман А. Фадеева «Молодая гвардия», повесть К. Симонова «Дни и ночи», его стихотворение «Жди меня, и я вернусь», поэма А. Твардовского «Василий Теркин», седьмая Ленинградская симфония Д. Шостаковича, песня «Темная ночь» Н. Богословского, картина А. Дейнеки «Оборона Севастополя» и др.

В послевоенный период культура России как составная часть культуры всего советского общества продолжала развиваться довольно динамично. Этому способствовала немалая поддержка государства, которое рассматривало литературу, искусство, кинематограф, живопись как важное средство идеологического воспитания масс. Это освобождало деятелей искусства от финансовой зависимости, хотя и создавало определенные идеологические рамки для творчества. Мировой признание получили успехи СССР в области образования и науки, литературы, искусства, кино, театра. Они были тем более рельефнее на фоне усиления влияния массовой культуры на западе, хотя с расширением информационного пространства в 1960-1980-е годы влияние западной культуры, хотя и в меньшей мере, все же ощущалось в СССР. Тем не менее, именно идеологический

контроль со стороны государства препятствовал внедрению и распространению низкопробной, безыдейной массовой культуры.

В послевоенный период была значительно укреплена материальная база учреждений образования, улучшен качественный состав педагогический кадров. Было введено всеобщее восьмилетнее образование, в 1956 г. отменена плата за обучение в высших учебных заведениях, увеличилось количество вузов, в начале 80-х годов в них обучалось 5 млн. студентов. По численности специалистов с высшим образованием СССР занял одно из ведущих мест в мире.

Значительных успехов добились ученые в исследованиях физики атомного ядра, что позволило СССР стать первой в мире страной, использующей атомную энергию в мирных целях.

Достижения ученых в области теории реактивного движения способствовали тому, что в СССР впервые в мире стал осуществляться запуск космических ракет.

На передовые позиции в мире вышли исследования советских ученых в области химии, биологии, в медицине, математике, естествознании и других науках.

В СССР была создана широкая сеть культурно-просветительских учреждений, библиотек. С каждым годом увеличивалось количество издаваемых книг, газет, журналов и их тиражей. Появились новые литературно-художественные журналы – «Молодая гвардия», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Новый мир» и др. В литературе появились новые значительные произведения, которые в основном правдиво отражали действительность, ярко показывали героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это прежде всего произведения Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Астафьева («Печальный детектив»), Л. Леонова («Русский лес»), М. Шолохова («Судьба человека»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. Чаковского («Блокада»), повесть «Звезда» Э.Г. Казакевича. и др. Развитие поэзии этого времени связана с именами Р. Гамзатова, Р. Рождественского, Е. Евтушенко и др.

В изобразительном искусстве по-прежнему преобладал метод социалистического реализма, который сочетал пропагандистские начала с глубоким раскрытием мира современника, правдивым изображением героического прошлого советского народа. Тема

Великой Отечественной войны стала одной из главных в творчестве художников, поэтов, например, в картинах А. Дейнеко «Оборона Севастополя», К. Ф. Юона «парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.», А. Пеластова «Фашист пролетел», поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин», стихотворении К. М. Симонова «Жди меня» и др. В блокадном Ленинграде Д. Шостакович написал свою Седьмую симфонию. В это время выделяется как важное направление изобразительного искусства монументальная скульптура героико-патриотического характера. Создаются скульптурные ансамбли, прежде всего на примечательных местах периода Великой Отечественной войны.

В архитектуре «сталинское барокко» постепенно сменялось конструктивизмом. Активно развивалось жилищное строительство, многие здания, даже жилые микрорайоны строились по единым генпланам, типовым проектам.

Более богатой стала тематика кинематографии, хотя в ней также значительное место заняли героико-патриотические фильмы. Фильмы, получившие признание не только советского зрителя, но и за рубежом, создали режиссеры Г. Чухрай, С. Бондарчук, Э. Рязанов, С. Говорухин, Г. Данелия. Классикой советского кинематографа стали фильмы С. А. Герасимова «Молодая гвардия», М. И. Ромма «Весна на зеречной улице» и др.

1960–1980-е гг. XX в. были временем подъема музыкальной жизни и театрального искусства.

Развивалось музыкальное искусство. Популярными стали песни В. Соловьева-Седого, А. Бабаджаняна, Д. Тухманова, А. Пахмутовой, Р. Паулса. В это время происходила «магнитофонная революция», в жизнь народа, кроме радиовещания, прочно вошло телевидение, что позволило приобщить к высокому искусству практически все население СССР.

Оперно-балетные сочинения Д. Кобалевского, С. Прокофьева, А. Хачатуряна и др. стали классикой. Большую популярность приобрели артисты Е. Максимова, Н. Бессмертнова, В. Васильева, М. Лиепа.

Далеко за пределами СССР получили известность мастера балета Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, оперные певицы Г. Вишневецкая, Т. Синявская, скрипач Л. Коган, пианист С. Рихтер, эстрадные артисты М. Магомаев, Э. Пьеха, С. Ротару, А. Пугачева,

И. Кобзон, Л. Лещенко и др.

В 1960–1980-е годы мировое признание приобретают Большой драматический театр им. Горького, Ленинградский театр миниатюр.

В целом к 90-м годам XX века советская культура представляла собой целостное, гармоничное, динамично развивающееся, несмотря на идеологические издержки, явление и занимала достойное место в мировом культурно-историческом процессе. К основным достижениям русской культуры советского периода можно отнести выравнивание социокультурных условий жизни различных общественных слоев и возможностей их доступа к культурным ценностям, установление современной системы образования, достижение лидирующего положения в сфере науки и интеллектуального творчества, развитие традиций классической русской литературы и искусства, создание значительной совокупности выдающихся художественных произведений.

Перестроечный и постсоветский период характерен как позитивными, так и негативными сторонами в развитии русской культуры. К первой относится, прежде всего, большая свобода творчества деятелей культуры и искусства от идеологического контроля со стороны государства, многообразие жанров, тематики, сюжетов. Знаменательным стало появление возможности для массового читателя ознакомиться с эмигрантской литературой. Появилось большое количество частных издательств, театров и т.д.

В то же время усилилась коммерциализация культуры, которая ведет к сужению культурного пространства в обществе, усилению ее финансовой зависимости. К ней получили доступ в основном те, кто может платить, и культурные ценности также большей частью стали создаваться по их заказу, превращаясь часто в низкосортные образцы, неуклюже копирующие западные. Общество стало более открытым, в том числе и к влиянию извне. В итоге стала все активнее проявляться вестернизация русской культуры, преобладание массовой, низкосортной культуры. Усиливается мифологизация действительности, когда средствами масс-медиа стираются грани между реальностью и вымыслом, в итоге вместо подлинных образцов культурных ценностей стала развиваться индустрия «грез». Возникла проблема кадров, поскольку начался отток интеллигенции за границу, в коммерческие организации 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. Расширились возможности средств массовой информации: появилось большое количество новых журналов, газет, телеканалов, но в них преобладают материалы, копирующие образцы массовой культуры, появилась и стала массовой всемирная сеть – интернет. В скульптуре, живописи, с одной стороны, усилилось влияние авангарда, с другой, больше внимания стало уделяться историческим мотивам. Появились памятники историческим деятелям прошлых эпох. Ярким примером является памятник Петру Великому (2002 г.), созданный скульптором Зурабом Церетели. В целом классическую культуру во всех областях в значительной степени заменила культура шоу-бизнеса, на экранах, в литературе основными темами стали насилие, распространен любовный жанр, зачастую с преобладанием эротики, балансирующий на грани приличия. По выражению современного российского писателя Виктора Ерофеева «в литературе, некогда пахнувшей полевыми цветами и сеном, возникли новые запахи – это вонь». В целом российская культура в настоящее время находится в кризисном состоянии, хотя с начала XXI века наметились некоторые позитивные тенденции.

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.

Средневековая белорусская культура. Развитие белорусской культуры в XVIII – начале XX вв. Культура Беларуси советского и постсоветского периодов.

Средневековая белорусская культура.

На развитие культуры Беларуси раннего средневековья большое влияние оказало принятие христианства. Условно принято считать, что христианство начало вводится на территории современной Беларуси с 922 года, со времени образования Полоцкой епархии. «Греческая» вера способствовала усилению влияния культуры Византии. Широкое распространение получило каменное зодчество, преимущественно в византийском стиле, письменность в виде кириллицы – алфавита, созданного славянами по происхождению Кириллом и Мефодием. Через Болгарию этот древнеславянский язык распространился среди восточных славян. На нем сделаны надписи на печатке полоцкого князя Изяслава конца X столетия, так называемых, «Борисовых», «Роговолодовых» камнях, найденных на реках Западная двина и Днепр, берестяных грамотах XI – XIII вв. и т.д. На древнеславянском языке писались книги, наиболее древними из них являются «Туровское евангелие» конца XI века, «Оршанское евангелие» конца XII – начала XIII вв., общерусские памятники письменности «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и другие. Книги писались вручную, особым шрифтом – «уставом» на пергаменте в своего рода мастерских – скрипториях. Главы отделялись цветными вставками. Обложки были деревянными и 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 века, есть уже отдельные элементы древнебелорусского языка. До нас дошли и отдельные произведения, созданные просветителями того времени Кириллом Туровским и Климентом Смолятичем, огиографические повести – «жития» о просветительнице Ефросинье Полоцкой, Кириле Туровском.

Византийское влияние на белорусских землях в X–XIII вв. особенно чувствовалось в развитии материальной культуры: архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. В IX–XIII вв. здесь уже насчитывалось 35 городов, причем, как показывают раскопки в Бресте, Минску, Новогрудку, Гродно, они ни в чем не уступали европейским. Например, в древнем Берестье были проложены деревянные мостовые, существовала торговая площадь. На территории Беларуси в настоящее время сохранились полностью или в полуразрушенном виде 25 каменных культовых и оборонных сооружений, причем в первых отчетливо чувствуется византийское, во вторых

Спасо-Ефросиньевская церковь – более западноевропейское влияние.

Как и в Византии, в Беларуси начали воздвигать храмы крестовокупольного типа. Они были, как правило, прямоугольные, чаще всего, с одним куполом, например, Спасо-Преображенская церковь

Спасо-Ефросиньевского монастыря. Известны и многокупольные сооружения, наиболее примечательным является Софийский собор в Киеве, схожий с аналогичным собором в Константинополе. Он построен в соответствии с

византийскими традициями, *Борисоглебская (Каложская) церковь*. однако наличие контрфорсов свидетельствует и о некотором влиянии западноевропейского романского стиля.

Своеобразные культовые сооружения были возведены в Гродно. Для Борисоглебской (Коложской) церкви, в частности, характерны

большая декоративность, чередование кирпичной кладки с разноцветными камнями, керамическими плитками, наличие в стенах глиняных голосников.

Оборонительные сооружения раннего средневековья в Беларуси представлены остатками замков, Каменецкой башней. Здесь уже более чувствуется западноевропейское влияние, в частности,

романский архитектурный стиль, для которого характерны относительная простота конструкций, массивность, отсутствие декора.

Фрески в культовых сооружениях, в частности, в Спасо-Ефросиньевской церкви, дают представление о монументальной живописи раннего средневековья, которая была основой изобразительного искусства того времени. Другой формой были книжные миниатюры. Подчеркивание аскетизма,

Каменецкая башня отсутствие объемности образов указывает на византийское влияние.

О высоком мастерстве средневековых мастеров свидетельствуют найденные во время раскопок предметы мелкой пластики, ювелирные изделия. Но вершиной XII в. (1161 г.) является крест, созданный Лазарем Богшей по заказу Ефросиньи Полоцкой, судьба которого, к сожалению, до настоящего времени неизвестна.

Таким образом, развитие книжного дела, архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства средневековой Беларуси происходило в русле византийских традиций с

одновременным усвоением романско-готических черт, однако уже начали проявляться отдельные элементы собственно белорусской культуры.

Национальные черты белорусской культуры еще отчетливее стали проявляться в XIII – XVI веках, во время формирования белорусской народности. На ее развитие определенное влияние

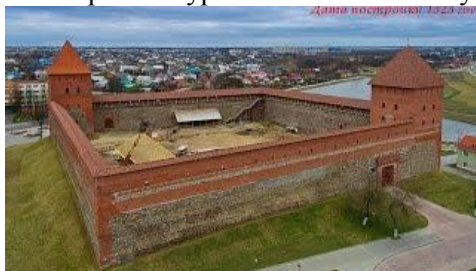
оказали общеисторические и культурные процессы, которые происходили в это время в странах Западной Европы. Эти культурные контакты еще более активизировались после заключения в 1385 г. Кревской унии. В результате заключения этого союза Польша стала своего рода мостом, связывающим Европу с Великим княжеством Литовским. Проникновение на белорусские земли сначала католицизма, затем ренессансного гуманизма и реформаторских идей значительно активизировало литературную жизнь. Традиционное летописание приобрело более региональный характер, в отличие от предыдущих общерусских летописей, стало более беллетризованое и подробное. Наиболее известными летописями были «Хроника Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского», Белорусско-литовская летопись 1446 г. Важными литературными памятниками средневековой Беларуси являлись также разнообразные государственные, юридические документы, в первую очередь, Метрика ВКЛ и Статуты ВКЛ. Появились первые исторические исследования, например, «Хроника Польская, Литовская, Жемойтская и всяя Руси» М. Стрыйковского.

Развитию литературы немало способствовал переход с пергамента на бумагу и начало книгопечатания. Белорусская издательская и просветительская деятельность связана с именем восточнославянского первопечатника Франциска Скорины (ок. 1490 – 1551), уроженца г. Полоцка. Образование Скорина получил в Европе, там же, в Праге он создал типографию и издал на древнеславянском, очень приближенном к старобелорусскому, языке 23 книги Библии с его предисловиями. После переезда в Вильнюс он издал еще две книги: «Малая подорожная книжица» и «Апостол». Его деятельность продолжили другие белорусские просветители Симон Будный, издавший в несвижской типографии «Катехизис», «Оправдание грешного человека перед Богом», «О светской власти»; Василий Тяпинский, создавший в имени Тяпино типографию и напечатавший там на старобелорусском языке «Евангелие» с предисловием, Николай Гусовский, автор «Песни о зубре» и другие. Книгопечатание, начатое Скориной, вскоре распространилось по всей Беларуси. Начали действовать типографии в городах Брест, Полоцк, Минск, Слуцк и др. Под влиянием Ренессанса и Реформации значительно расширилась

полемиическая и публицистическая литература. Немалую известность получили трактаты А. Волана по моральным проблемам, М. Литвина по этническим вопросам.

Значительное место в духовной жизни белорусов, развитии их этнического самосознания занимало устное народное творчество, прежде всего, циклы обрядовых, праздничных песен, связанных с народными праздниками. Позже это творчество ярко воплотилось в народном кукольном театре «Батлейка».

В архитектуре XIII – XVI вв. чувствовалось влияние западной

средневековой Европы, где преобладали в это время романский и готический стили, Византии и русской архитектуры, однако в то же время проявлялись местные особенности, характерные именно для белорусской

Лидский замок

народности.

Внешнее и внутреннее положение ВКЛ, для которого были характерными многочисленные войны, внутривитовитические кризисы, привели к развитию оборонного строительства. Вторым важным направлением в архитектуре стало возведение культовых зданий. Оборонительные сооружения возводились, в основном, в романском стиле, для которого характерны массивность, арочные перекрытия, отсутствие украшений. Такими были замки в Креве, Лиде, Витебску, Гродне, Орше, Мире, Новогрудку, последний достраивался с середины XIII века до XV столетия. На смену романскому стилю пришла готика, а в начале XVI века – барокко. Для стиля готики характерны полуарки (аркбутаны), ребристые (нервюрные) своды, стрельчатые окна, высокие шпили. Однако белорусская готика имела определенные отличия: это относительная простота и большая массивность. Характерным

Храм-крепость в д. Синковичи.

памятником готического культового сооружения является костел в д. Ишкальд в Барановичском районе. Уникальными являются готический храм-крепость в д. Сынковичи Зельвенского района и готически-ренессансный храм-крепость в д. Мурованка Щучинского района на Гродненщине. Приспособленным для обороны был также кальвинистский храм в г. Сморгони. Возводились также православные церкви в византийском или псевдорусском стиле, для которого характерны большая декоративность, многокупольность.

Изобразительное искусство в XIII – XVI вв. носило главным образом религиозный характер и находилось под влиянием византийской и древнерусской культур. Для него характерны аскетизм изображений святых, отсутствие объемности, абстрактно-символический одноцветный, чаще всего, золотистый фон. Примером являются иконы «Параскева-Пятница», «Матерь божья Одигитрия Смоленская» с д. Дубенец Столинского района Брестской области, «Матерь божья Иерусалимская» с Пинска. Однако постепенно византийское влияние снижалось и одновременно все рельефнее проявлялись местные особенности. К изобразительному средневековому искусству относятся также книжные миниатюры, например, в Радзивилловской летописи, гравюры, помещенные в изданиях Ф. Скорины. Новым в это время стало зарождение светской живописи, так называемого, «сарматского» портрета. Примером может служить портрет Юрия Радзивилла *Параскева-Пятница*, начала XVI века.

В рамках декоративно-прикладного искусства в XIII – XVI вв. развивалось мастерство изготовления деревянной скульптуры, резьба по дереву, изготовление керамики.

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 же, временем зарождения и развития

элементов самобытной белорусской культуры.

Европейское Возрождение, Реформация и Контрреформация продолжали оказывать влияние на культуру Беларуси и в последующее время, в период вхождения ее в состав Речи Посполитой, однако здесь наблюдались некоторые особенности. Белорусские земли вступили в эпоху Возрождения значительно позже Европы, зарождение и ранний его этап в Беларуси относится к первой половине XVI, а расцвет – на конец XVI–XVII вв. При этом культура Ренессанса на белорусских землях развивалась в сложных условиях полонизации, экономического и политического упадка.

Особенностью культурной жизни являлось и то, что в Европе реформационное и контрреформационное движение приводило порой к острым социальным и межконфессиональным конфликтам, в Беларуси же Реформация и Контрреформация проявлялись больше в публицистике, полемической литературе, без острых насильственных акций. Это 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. Пацея, светские выступления Р. Хадкевича, Л. Сапеги, пародийно-сатирические произведения «Лист к Обуховичу» и другие. Во второй половине XVI в. Беларуси Реформация проявлялась в основном в форме кальвинизма, однако существовали и другие религиозные объединения: орден иезуитов, православные братства, арианские общины, монашеские ордена базилиан и др. конфессии национальных меньшинств, однако отношения между ними строились, как правило, на мирной основе.

В 1596 г. в Бресте была заключена церковная уния, построенная на компромиссе: православная церковь признавала вершинство Папы Римского, однако в основном сохранялись православные литургия и церковные догматы. В период подготовки и заключения унии полемика между сторонниками ее и противниками достигла особой остроты.

На развитие белорусской культуры немалое влияние оказало и Просветительство. Эпоха Просвещения ознаменована значительными успехами в области образования и науки, причем

немалый вклад в европейскую науку оказали и белорусские ученые. Изданный в Амстердаме труд Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии», где высказывалась идея многоступенчатой ракеты, был переведен на ряд европейских языков. Реформированный в начале XVIII века ученым И. Копиевичем восточнославянский шрифт лег в основу русского, белорусского и украинского алфавита. Существенный вклад в общеславянскую науку внес уроженец белорусских земель М. Смотрицкий, разработавший одну из первых грамматик славянского языка. На белорусских землях были достаточно известны философские и литературные труды Вольтера, Руссо, Монтескье, просветительские идеи стали активно внедряться в учебный процесс после создания в 1773 г. первого в Европе прообраза светского министерства образования – Образовательной комиссии и созданием под ее эгидой сети школ с преимущественно светскими формами обучения.

В литературе традиционно продолжалось летописание, однако оно приобрело формы историко-литературных произведений, региональный характер. Оригинальным памятником подобной литературы является «Баркулабовская хроника», написанная в XVI–XVII вв. В это время развивалась поэзия как самостоятельный вид литературного творчества. Она связана, прежде всего, с именем Симеона Полоцкого и его сборниками «Рифмалион» и «Вертоград многоцветный». Значительный вклад в развитие литературы оставил также талантливый педагог, поэт Матей Казимир Сорбевский.

Новым явлением в культурной жизни Беларуси стало появление театра. Сначала появились школьные театры, где обычно ставились пьесы морально-этического характера и на религиозные темы. Библейские сюжеты преобладали и в кукольном театре «батлейка». Затем их сменили бытовые юмористические сценки. К XVIII в. батлеичный театр уже давал преимущественно народные кукольные представления. Известно около 20 таких народных юмористических пьес. Героем их является весельчак Нестерка, который выступал в роли защитника обездоленных. Во второй половине века значительное развитие получили крепостные театры, которые создавались в имениях крупных феодалов. Наиболее известными были театры Агинского в Слониме, Несвижский театр Радзивиллов,

где ставились в основном авторские пьесы Урсулы Франтишки Радзивилл, театры в Шклове, Слуцке, Могилеве и др. Для руководства ими и обучения артистов нередко приглашались профессиональные учителя с западной Европы. С XVIII века получили распространение крепостные оркестры, капеллы, которыми также руководили профессиональные капельмастеры. Действовали музыкальные школы, создавались новые музыкальные произведения. Широкую известность в конце XVIII начале XIX вв. получил композитор Михал Клеафас Агинский.

В изобразительном искусстве также чувствовалось западноевропейское влияние, которое сочеталось с местными самобытными чертами. Как и раньше, развивалась иконопись, однако в XVII в культовом искусстве определились три живописных школы: могилевская, витебская и полеская. Наиболее приближенной к западноевропейскому искусству была могилевская школа. В сюжетах появились элементы пейзажа, портрета. Наиболее ярко местные самобытные черты просматриваются в иконе «Рождество Марии», которую написал Петр Евсеевич с Голынца. Для монументальных росписей в храмах характерен стиль барокко. Светское направление в живописи представлено парадным или, так называемым, сарматским портретом. На рубеже XVIII и

Костел в Несвиже
и светская скульптура.

Наиболее ранним памятником барокко в архитектуре стал иезуитский костел в Несвиже (архитектор итальянец Д. Бернардони). Продолжалось строительство замков, хоть они и потеряли свое оборонительное значение. Сочетание стилей барокко

XIX веков жанры живописи расширяются: появляется сюжетное направление, пейзаж.

Скульптура и архитектура также развивались в стиле барокко. Наиболее распространенными были изображения святых, однако в эпоху

просветительства расширилась

и классицизма наблюдается в Несвижском замке. Особенностью белорусской архитектуры XVII – XVIII вв. стало, так называемое, виленское барокко, которое сформировалось с учетом местных традиций.

Развивалось декоративно-прикладное искусство, прежде всего, художественная резьба по дереву, ткачество. Широко известными были слуцкие пояса.

Развитие белорусской культуры в XVIII– начале XX вв.

Основные направления в западноевропейской культуре, которые проявились в конце XVIII и в XIX веках, отразились и в культуре Беларуси периода вхождения в состав Российской империи. Этому способствовал промышленный и технологический прогресс, в том числе и в средствах коммуникации, 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 века 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 им был исполнен портрет поэта А. Мицкевича. И. Хруцкий на белорусской почве развил лучшие традиции русского

Я. Дамель. Отступление французов в 1812 г. портретного жанра, однако он более известен как мастер натюрморта. Значительные успехи в портретном жанре имел также И. Олешкевич. Интересным портретистом и историческим живописцем был художник Ю. Пешка. Я. Дамель сочетал в своем творчестве элементы классицизма, романтизма и реализма. Это нашло отражение в ряде исторических полотен, например, «Смерть Глинского в темнице», «Отступление французов через Вильню в 1812 г.»

Живопись на белорусских землях во второй половине XIX века развивалась в русле демократического реализма, близкого к критическому реализму русских художников-передвижников. Художник К. Альхимович внес немалый вклад в дальнейшее развитие исторического жанра. Наиболее известна его картина «Похороны Гедимины». В этом жанре работали и художники

В. Дмаховский, Н. Орда. Последний особенно отличился своими зарисовками исторических памятников Беларуси. Известным представителем пейзажного жанра был А. Гаравский. Наиболее значительными его работами являются картины «Берег реки

А. Гаравский «Вечер в Минской губ.» Свислочь», «Вечер в Минской губернии», которые были созданы именно в Беларуси. Ведущим же жанром в белорусском изобразительном искусстве стала бытовая, прежде всего, портретная живопись.

Остросоциальную окраску приобрела картина Н. Силивановича «Пастух» и другие его работы. Эта тема получила дальнейшее развитие в полотнах художников начала XX века Ю. Пена «Старый портной», «Точильщик», Ф. Рущица «Земля», «У костела». Однако в это время в белорусском искусстве уже начинает ощущаться влияние модерна. Это было характерным для творчества М. Шагала, В. Бельницкого-Бирули.

Процессы, происходившие в Европе, Н. Силиванович «Пастух» влияние русской и польской культурной среды оказывали влияние на все направления белорусской культуры, но в то же время XIX век отличается более четким оформлением ее национального характера. Это особенно ярко проявилось в духовной сфере культуры: литературе, театральной жизни. В XIX веке, несмотря на

полонизацию и затем русификацию, происходит формирование национального самосознания и национальной литературы. В это время местные краеведы, передовые ученые И. Носович, Е. Романов, М. Никифоровский, П. Шейн, Е. Карский, братья Тышкевичи активно проводят этнографические исследования на белорусских землях. 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 исследование по истории Беларуси.

В это время 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-Мартинкевич, которые хотя и написанные под влиянием романтизма, но имеют белорусский характер. Во второй половине XIX века белорусская литература приобретает черты критического реализма. Это проявилось в творчестве К. Калиновского, Ф. Богушевича, А. Гуриновича. В начале XX века создается белорусская классическая литература, носящая черты демократизма и критического реализма и представленная творчеством Я. Купалы, Я. Коласа, Э. Пашкевич (Тетки), М. Богдановича, А. Гаруна и др. другими поэтами и писателями.

Театральная жизнь XIX века была представлена большей частью любительскими театрами, а также выступлениями актеров русских и других театров. К середине XIX века относится зарождение белорусского национального театра, представленного 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 века продолжали действовать многочисленные музыкально-драматические кружки. На их основе возникла первая профессиональная актерская труппа – театр Игната Буйницкого. Театр И. Буйницкого выступал не только в Беларуси, но и активно гастролировал в Петербурге, Варшаве и других городах.

Вторая половина XIX века 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 песнник с нотами для народных и школьных хоров» Л. Роговского. Музыкальный фольклор белорусского народа использовали в своем творчестве известные русские композиторы М. Римский-Корсаков, А. Глозунов и другие. Немалую роль в развитии музыкального искусства сыграли литературно-музыкальные кружки и товарищества любителей искусств, которые создавались в конце XIX – начале XX веков.

Гомельский дворец П. Румянцева

Во второй половине XIX века наблюдается постепенный распад стилевого единства и соединение различных стилей – классицизма, барокко, неоготики в едином направлении – эклектики, отличавшейся соединением разностилевых форм. При этом костелы возводились с преобладанием элементов неоготики или неороманского стиля, например, костел Симеона и Елены в Минске, православные храмы – в неорусском стиле, примером может служить церковь в Борисове, для архитектуры театров был характерен барокко; банки, учреждения, железнодорожные вокзалы имели элементы ренессанса. В это время широкое распространение получили дворцово-парковые ансамбли, где также соединялись различные стили.

В конце XIX – начале XX вв. в строениях производственного назначения и жилых домах начали проявляться черты нового

В архитектуре первой половины XIX века преобладал стиль классицизма, основанный на синтезе античных традиций, русского и европейского зодчества и местных традиций. Примером является Гомельский дворец П. Румянцева, Сновский

архитектурного стиля – модерна. Его отличием было применение современных материалов, асимметричность композиций. Однако модерн широкого распространения в Беларуси не получил.

Культура Беларуси советского и постсоветского периодов.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и образование ССРБ, затем повторное провозглашение БССР создали новое культурное пространство. Власти большое внимание оказывали ликвидации неграмотности и малограмотности. К 1931 г. Беларусь первой из республик СССР достигла всеобщего начального образования населения. Была создана система высшей школы, начала работать Академия наук БССР. В 1920-е годы в республике активно проводилась политика белорусизации. Все это способствовало формированию национальной белорусской культуры при сохранении в то же время традиций мирового классического искусства.

В период белорусизации активно развивалась белоруская литература, чему способствовали поддержка литературного творчества властями, относительная демократизация. Быстро расширилось издательское дело: уже к 1928 г. тираж книг составлял 2,8 млн. экземпляров, в том числе, 1,8 млн. белорусскоязычных, в 1938 г. – соответственно уже 14,7 и 12,3 млн. экземпляров.

1920-е годы отличаются творческой активностью как писателей старшего поколения – Я. Купалы, Я. Коласа, Т. Гартного, так и молодых поэтов и прозаиков М. Черота, И. Пуцы, К. Крапивы, А. Дудара, А. Кулешова и других. Создавались различные творческие объединения, шел поиск новых форм литературного труда, велась борьба между различными направлениями. Наиболее крупными литературными объединениями были следующие: «Молодняк» (создано в 1923 г.), «Узвышша» (1926 г.), «Польмя (1927 г.) 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 определенным романтизмом, тех перемен, которые произошли в судьбе белорусского народа. Вместе с тем, с конца 1920-х годов в литературе все более стало чувствоваться идеологическое влияние властей. В 1928 г. на базе объединения «Молодняк» была создана Белорусская ассоциация пролетарских писателей, в 1934 г. все писательские организации были

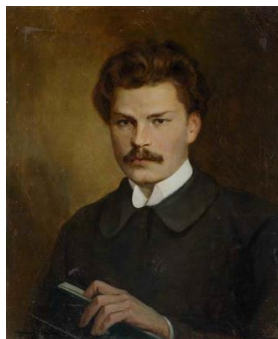
объединены в единый союз писателей Беларуси, а в самой литературе стало преобладать единое направление социалистического реализма. В целом, в предвоенные годы белорусская литература сделала значительный шаг вперед, но достижения были бы большими, если бы не репрессии против интеллигенции.

В 1920-е годы, несмотря на трудности, широко развернулось городское строительство.

Прежде всего, развивалось промышленная архитектура, что было связано с проведением индустриализации. Тем не менее, строились и объекты культурного назначения. Например, 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, велось строительство многоэтажных жилых домов. Промышленные здания, жилые дома строились в стиле конструктивизма, достаточно простой планировки, но с декоративными украшениями, более сложной была архитектура зданий культурного назначения. Здесь широко использовались колоннады, богатый декор, присутствовала 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 *В. Волков. М. Богданович* изобразительного искусства стала витебская школа живописи, в которую входили лидеры и представители модернизма К. Малевич, М. Шагал, Л. Лисицкий, В. Ермолаева и другие. Позже ведущим стилем в искусстве стал социалистический реализм. В русле этого направления работали художники В. Волков, Я. Зайцев, И.

Ахремчик, Я. Красовский. Они писали в основном на темы гражданской войны. Народный фольклор лег в основу картин художника М. Филипповича. Проблемы социалистического строительства, портретный жанр были характерными для творчества М. Станюты, М. Тарасикова, Я. Кругера. В жанре п

ейзажа работали В. Бельницкий-Бирюля, В. Кудревич.

Официальная идеология влияла и на развитие скульптуры. Однако это не уменьшает культурную ценность произведений скульпторов З. Азгура, А. Бембеля, А. Грубе и других, которые создали ряд

З. Азгур. Бюст Я. Купалы портретов современников, монументальные композиции, которые украсили Дом правительства, Дворец пионеров и школьников.

1920-1930-е годы стали временем расцвета белорусских самодеятельных и профессиональных театров. Уже 14 сентября 1920 года, сразу же после освобождения г. 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. Черота. В ноябре 1926 г. в Витебску был открыт Второй Белорусский государственный театр (БГТ-2). В республике был достаточно известен и передвижной театр В. Голубка, который начал действовать в августе 1920 года и позже стал называться Белорусским государственным театром (БГТ-3). С 1920 по 1928 гг. театр Голубка показал около 2 тыс. спектаклей, дал 300 концертов, преимущественно в «глубинке». В 1930-е годы открылись русский театр, театр юного зрителя и другие. В 1931 г. в Гомеле начал действовать первый в Беларуси колхозно-совхозный театр, позже подобные театры появились и в других городах республики.

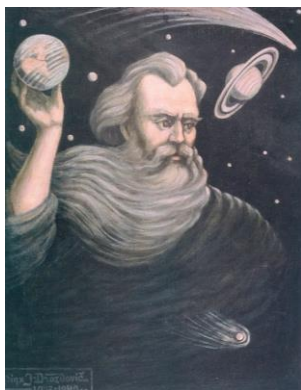
На развитие музыкального искусства немалое влияние оказало открытие государственной филармонии, консерватории, театра оперы и балета. Творчески работали белорусские композиторы Е. Тикоцкий, Р. Пукст, А. Туранков, М. Чуркин и другие. Ведущим жанром в творчестве композиторов были оперы и симфонии,

преимущественно на исторические темы и патриотической направленности. Ставились как классические произведения, так и работы белорусских композиторов.

Развивалось искусство кино. Сначала снимались документальные ленты, которые обрабатывались на базе Ленинградской киностудии. Первым же художественным произведением стал фильм «Лесная бэль», поставленный режиссером Ю. Таричем о событиях гражданской войны на территории Беларуси. Первым звуковым фильмом стала лента «Переворот», поставленная режиссером Ю. Таричем в 1930 году. В конце 1930-х годов киностудия «Советская Беларусь» была переведена в Минск. Здесь снимались не только белорусские актеры, но и известные мастера советского кино М. Черкасов, М. Симонов и другие. В организации культурно-массовой работы немалая роль принадлежала клубам, библиотекам, различным кружкам художественной самодеятельности, которые создавались повсеместно. Действовали 31 музей и их филиалы. Таким образом, белорусская культура в 1917 – 1941 гг. развивалась в сложных, противоречивых условиях, обусловленных социальными потрясениями, идеологизацией культурной политики, репрессиями против интеллигенции. 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 на культурном пространстве Западной Беларуси, которая в 1920-1930-е гг. находилась под властью Польши. Польские власти проводили на белорусских землях полонизаторскую политику и акаатоличивание. 359 белорусских школ, которые существовали в начале 1920-х годов, были закрыты. Только благодаря усилиям Товарищества белорусской школы, которое действовало с 1921 по 1937 гг., в 1927 г. правительство разрешило открыть 24 белорусских и 49 белорусско-польских школ, причем белорусские школы позже были вновь закрыты. Однако и польских школ не хватало. К 1939 г. 35% населения Западной Беларуси были неграмотными. Здесь не было белорусских театров, музыкальных учреждений. В три раза сократилось количество белорусских газет и журналов, к 1939 году

их издавалось только 8. Однако и в этих неблагоприятных условиях не умолкала белорусская речь, главным образом, разговорная и в прогрессивной печати. К этому времени относится литературная деятельность классиков белорусской литературы Максима Танка (Скурко), Янки Брыля, П. Пестрака. В разных изданиях публиковались произведения В. Жилки, В. Тавлая, М. Машары, С. Пяюна и других поэтов и прозаиков. Их творчество отражало народную долю, борьбу трудящихся за социальное и национальное освобождение. Вл многом благодаря усилиям ТБШ и других прогрессивных организаций в Вильни в 1921 г. была издана «Хрестоматия белорусской литературы», которую составил М. Гарецкий. Издавались учебники для белорусских школ С. Рак-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 в ластей. Постановка спектаклей, декламация стихотворений, выступления самодеятельных хоровых коллективов встречали живой отклик у простых людей, будили их мысли и чувства, поднимали национальную самосознательность.

В 1920-1930-е гг. в Западной Беларуси развивалось и изобразительное искусство. Своим национальным калоритом отличался талантливый художник и скульптор, один из сторонников

И. Дроздович. Космос исторического романтизма И. Дроздович. Увлеченный гармонией космоса, он первым среди белорусских живописцев создал серию картин на космическую тему: «Встреча весны на Сатурне», «Жизнь на Сатурне», «Жизнь на Марсе». При

этом даже на чужих неизвестных планетах Дроздович находил отблески пейзажей родной Беларуси. Вслед за Н. Ордой художник запечатлял на своих картинах, зарисовках исторические памятники, деревенские постройки. В золотой фонд белорусской живописи вошли также полотна «Белорусы», «Всеслав Полоцкий» П. А. Сергиевича, «Жатва», «Возле колодца» М. К. Севрука «Придорожные березы» А. Д. Карницкого. Плодотворно работал известный художник Ф. Руциц.

Немалое значение для развития белорусской культуры, национального самосознания белорусов имела деятельность Белорусского научного товарищества, Виленского белорусского музея имени И. Луцкевича, творчество композиторов Антона Гриневича, Яна Тарасевича, драматурга Франтишка Олехновича. В целом, несмотря на раздел Беларуси на восточную и западную части, ее культура сохранила свои единство и самобытность, несмотря на то, что политика полонизации в Западной Беларуси нанесла ей значительные потери.

П. Сергиевич. В дороге

За годы войны культура Беларуси понесла большие потери. Были уничтожены две трети зданий системы образования, вся учебно-методическая база, разрушены культпросветучреждения, библиотеки, до настоящего времени неизвестна судьба государственной картинной галереи, вывезенной оккупантами еще в первые месяцы войны.

Постепенное восстановление сферы культуры началось с 1943–1944 гг., уже в ходе освобождения территории Беларуси от нацистов. Со временем возобновили деятельность школы, средние и высшие учебные заведения, причем количество вузов увеличилось по сравнению с предвоенными годами. В республике был осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию, хотя, в то же время, стала сужаться сфера применения в системе образования, в литературе белорусского языка.

В 1944 г. возобновила деятельность Академия наук, причем в ее структуре был создан ряд новых научно-исследовательских

институтов. В Европе хорошо известны белорусские научные школы в отраслях математики, физики. Высокого уровня достигли геологические, сельскохозяйственные, биологические и другие науки. Определенные успехи были достигнуты и в гуманитарных науках, хоть они были в большей степени, чем другие, политизированы. Однако на развитии науки в определенной степени отразилась относительная слабость ее материально-технической базы по сравнению с аналогичными учреждениями за рубежом.

В литературе послевоенных лет прослеживается несколько направлений: возвеличение подвига советского народа в Великой Отечественной войне, пафос созидательного труда и морально-этические проблемы современников. На смену описательности литературных произведений 1950-х годов позже пришло более глубокое осмысление событий и людских характеров. В целом, несмотря на идеологический контроль со стороны партийных органов и главного управления по охране государственных тайн в печати (Главлита) при Совете Министров СССР, литература, как и другие сферы культуры, развивались достаточно успешно, прежде всего потому, что деятели культуры были менее зависимыми от финансовых проблем, которые за них решало государство.

В послевоенные годы продолжал творчески работать Якуб Колас. Глубокое осмысление событий Великой Отечественной войны, 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.

Достаточно успешно развивалась поэзия. В послевоенные десятилетия широко раскрылся талант белорусских поэтов К. Крапивы, А. Кулешова, П. Бровки, П. Панченки, П. Глебки, Н. Гилевича, М. Лужанина и других. В 1980-е годы появился ряд произведений поэтов нового поколения А. Велюгина, К. Кириенки, Г. Барадулина, В. Зуенка.

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

А. Кучер. Морально-этические проблемы современности нашли отражение в драматических произведениях и комедиях А. Макаенка, А. Дударева, А. Петрашкевича. В это время в Беларуси действовали 17 театров. Все это сопровождалось борьбой с «космополитами» как представителями идеологии культуры буржуазного Запада, в условиях «железного занавеса», который, с одной стороны, препятствовал проникновению в культурное пространство СССР проявлений западной культуры, с другой, предохранял от так называемой массовой культуры.

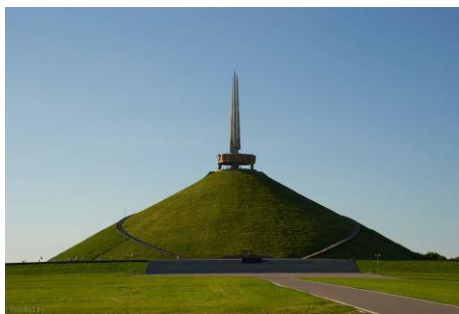
1950–1980-е гг. стали временем расцвета белорусского кинематографа. Каждый год студия «Беларусьфильм» выпускала ряд фильмов разных жанров, преимущественно по военной тематике. Многие из них стали известными далеко за пределами республики.

В музыкальном искусстве также отчетливо проявились две главные темы: историко-патриотическая и военно-патриотическая. В это время широкую известность приобрели оперы, симфонии Е. Тикоцкого, Г. Пукста, Ю. Семеняки, В. Оловникова. Центром музыкальной жизни республики были театр оперы и балета, государственная филармония и открытый в 1971 г. государственный театр музыкальной комедии БССР. Большой активностью и мастерством отличается творчество белорусских композиторов И. Лученка, Э. Ханка, Л. Захлевно. В 1960-1970-е гг. популярность приобрели вокально-инструментальные ансамбли, наиболее известные из них – «Песняры», «Верасы», фольклорно-хореографический ансамбль «Хорошки». Развивалось изобразительное искусство. Здесь также преобладали историческая и военно-патриотическая тематики, а также 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 характерной нарочитая монументальность, временами парадность, официальность. Это ярко проявилось при восхвалении в искусстве И.В. Сталина.

В архитектуре первых послевоенных лет продолжали преобладать черты так называемого «сталинского барокко», характерными особенностями которого были монументальность,

богатый декор, скульптурные композиции, колоннады, портики и т.д., однако с 1950-х годов архитектурное обличие городов меняется. С одной стороны, началась массовая застройка микрорайонов зданиями по типовым проектам, с другого, появился ряд строений в стиле модерна по индивидуальным проектам. Это, например, дворцы искусства, спорта, павильон ВДНХ, кинотеатр «Октябрь» и другие.

Значительное развитие в послевоенные десятилетия получило монументальное искусство Беларуси. Созданы большое количество мемориалов и скульптурных композиций, посвященных подвигу с оветских людей в годы Великой Отечественной войны.

Наиболее значительными среди них являются ансамбль площади Победы в Минске с обелиском в центре, мемориальные комплексы «Хатынь», «Курган славы», «Брестская крепость-герой» и другие, а также памятники Я. Купалу, Я. Коласу, Ф. Скарине и др.

Курган славы

На послевоенные годы приходится расцвет таланта Заира Азгура, который создал большой цикл скульптурных портретов политических деятелей, представителей белорусской культуры прошлых лет. Ярко проявилась также творчество белорусских скульпторов А. Бембея, С. Селиханова, А. Аникейчика и других.

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

Культура Беларуси конца XX – начала XXI вв. отличается как значительными успехами и инновациями, так и возникшими в новых культурно-исторических условиях проблемами. Она стала менее идеологизированной и в то же время более открытой к мировой. Больше внимания стало уделяться общечеловеческим ценностям, но, с другой стороны, усилилось влияние низкопробной зарубежной массовой культуры.

В постсоветский период наблюдаются положительные тенденции в развитии системы образования. Появились новые типы учебных заведений – гимназии, колледжи, лицеи, а также негосударственные учебные заведения, включая и высшие, которые работают на платной основе, осуществлен переход на десятибальную систему оценок, введено 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 рациональным является 11-летнее обучение, поэтому с 2008 г. 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 достигнут 100% охват детей обучением. Стали широко практиковаться предметные олимпиады, по итогам которых победители получают право без экзаменов поступать в вузы.

За последние десятилетия почти в 2 раза увеличилось количество вузов и студентов, обучающихся в них. Новым стало введение платного образования при сохранении необходимого количества студентов, которые обучаются на бюджетной основе, появление, кроме государственных вузов, сети коммерческих учебных заведений. 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.

Со 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, создание высокой мобильности при выборе места учебы или труда. Важное значение в комплексном развитии системы образования имеет Кодекс Республики Беларусь об образовании, утвержденный 13 января 2011 г.

В 1990-е гг. в довольно сложном положении оказалась наука. Социально-экономические изменения в эти годы 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 с 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. Эти и другие меры позволили поднять уровень 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. белорусской науки стал запуск в 2012 г.

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 направления, темы, характерные для возрожденческого периода. Ими пронизаны книги С. Граховского, Н. Гилевича, Г. Бородулина и других авторов.. В Беларуси стали издаваться серии книг “Нашы знакамітыя землякі”, “Беларускі кнігазбор”, “Памяць” и др. Одной с важных тем стала историческая. В жанре исторической прозы плодотворно работают Л. Дайнеко, В. Орлов, К. Тарасов, В. Чаропко, О. Ипатова и др. С. Алексиевич за цикл работ исторического характера в 2015 г. стала лауреатом Нобелевской премии в области литературы. Экологическая тема, трагедия

Чернобыля прозвучали в произведениях И. Шамякина, В. Козько. Ежегодно в Беларуси стали отмечаться дни белорусской письменности, что положительно сказывается на популяризации и пропаганде литературного наследия.

Направления, обозначенные в литературе, характерны и для белорусской драматургии. А. Дударев, С. Ковалев обратились к теме исторического прошлого белорусского народа. Модернистские мотивы прозвучали в творчестве И. Сидорука, А. Курейчика и др. Спектакль А. Курейчика “Пьемонтский зверь” стал лауреатом первого драматического конкурса, проведенного Министерством культуры России совместно с МХАТ имени А.П. Чехова.

По-прежнему в белорусской прозе, поэзии, драматургии разрабатывается тема Великой Отечественной войны.

В постсоветский период появился ряд новых театральных студий: театры-студии “Абзац”, “Жест”, театр-лаборатория национальной драматургии “Свободная сцена”. Продолжает творческие поиски Государственный театр музыкальной комедии. В его репертуаре появилось немало новых спектаклей: “Джулия”, “Стакан воды”, “Холопка”, “Хелло, Доли!”, “Марица” и др.

Широкую известность за рубежом приобрел Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

Дальнейшее развитие получило музыкальное искусство. Беларусь имеет высокопрофессиональные музыкальные коллективы, в том числе Государственный концертный оркестр под

М. Савицкий. Витебские ворота 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 музыкального искусства – “Славянский базар” в Витебске, “Золотой шлягер” в Могилеве, фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно, фестиваль

духовной музыки “Магутны божа” в Могилеве и др. Лучшим исполнителям и организаторам стали вручаться премии Президента Республики Беларусь.

В белорусском живописе конца XX – начала XXI вв., как и ранее, определяется реалистическое течение, представленное работами художников М. Данцига, Л. Щемелева, М. Савицкого, В. Громыко, А. Кузьмича, и др., и в то же время усилилось влияние модерна, декаденса, появились новые творческие объединения, негосударственные галереи современного искусства. Творческие поиски в русле трансавангарда проявляются в работах художников Г. Скрипинченко, В. Ольшевского, В. Толстика и др.

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

Эта же тема преобладает и в произведениях монументального искусства. В Турове, Гомеле, Минске, Заславье, Сморгони, Витебске, Борисове и других городах установлены десятки памятников

белорусским просветителям *Памятник Ф. Скарине* и историческим личностям.

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, Минск-арены, национальной библиотеки, музея истории Великой Отечественной войны и др.

Довольно сложный период переживает белорусский кинематограф. Сложности с финансированием привели к сокращению числа выпускаемых студией “Беларусьфильм” кинофильмов. Тем не менее, за последнее время создан ряд интересных кинокартин, в основном, исторической тематики: “Шляхтич Завальня” (режисер В. Туров), “Анастасия Слуцкая” (режисер Ю. Елхов) и другие. 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 стали открытие мемориального комплекса “Линия Сталина”, реконструкция музея Великой Отечественной войны. Новым в культурной жизни Беларуси стало ежегодное определение культурных столиц. В 2010 г. этот статус получил г. Полоцк, в 2011 г. – Гомель, в 2012 г. – Несвиж, в 2013 г. – Могилев, в 2014 г. – Гродно.

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.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Баландзін К.І. Гісторыя культуры Беларусі. Дапаможнік. – Мінск:Выдавецтва “Тэхнічная літаратура”, 2014. – 239 с.
2. Быстрова А.Н. Мир культуры (основы культурологии”. Учебное пособие. – М.: Издательство Юкза, 2002. – 710 с.
3. История мировой культуры: Учебное пособие для вузов. Под ред. Г.В.Драча. Ростов-на-Дону: Феникс. 2000.
4. Культурология. Под ред. С.В. Лапиной. Учебное пособие для высших учебных заведений. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
5. Культурология. История мировой культуры. Под ред. А.Н. Марковой. 2-е издание. М.: Культура и спорт. 1995.
6. Культурология: теория и история культуры. Под ред. И.Е. Ширшова. Учебное пособие для высших учебных заведений. – Минск: БГЭУ, 2004. – 512.
7. Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура: Учебное пособие для вузов. Минск, 2000.
8. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ. 2000.
9. Эренграсс Б.А. Мировая художественная культура: Учебное пособие. М.: Nota Bene 2001.
10. Елисеев А.Л. История мировой и отечественной культуры: Учебное пособие для технических университетов.- ОрелГТУ, 2000.
11. История и теория мировой и отечественной культуры: Учебное пособие (под ред. Прудникова М.Н.).- М., 1997.
12. Культурология. История мировой культуры (под ред. проф. Марковой А.Н.).- М., 1998.
13. Пархоменко И.Т., Радугин А.А. История мировой и отечественной культуры: Курс лекций. – М.: Центр, 2002. – 320с.
14. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2001.
15. Ширшов И.Е., Качановский В.В. Теория и история культуры. Сокращенный курс: учебно-практическое пособие. 3-е изд.–Минск, 2003.

Дополнительная:

1. Арутюнов С.А., Джарылгасинова Р.Ш. Япония: народ и культура. – М.: Знание. 1991.
2. Асеев Ю.Э. Архитектура Древнего Киева. – Киев:

Будівельник. 1982.

3. Афанасьев В.К. Искусство Древнего Востока. – М.: Искусство. 1975.

4. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. – М.: Искусство. 1992.

5. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Современник. 1997.

6. Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М., 2000.

7. Емоханова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: Просвещение. 1998.

7. Кефели И.Ф. История науки и техники. – СПб.: Петрополис. 1995.

8. Мистерия Дао. – М.: Сфера. 1996.

9. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС. 1998.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Основы теории культуры.....	7
Культура первобытного общества.....	43
Культура древних цивилизаций.....	69
Античная культура.....	155
Культура средних веков.....	219
Культура эпохи Возрождения.....	271
Культура Нового Времени.....	286
Мировая культура XX XXI вв.....	357
Культура Беларуси в контексте мировой культуры.....	380