ДИСЦИПЛИНА: КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ

Лекция № 1

Тема: Введение в дисциплину. Понятие и теория культуры

ПЛАН:

1. Культурология как наука. Культура: этимология слова и история понятия.
2. Типологизация и динамика культуры.
3. Структура культуры. Функции культуры.
4. Основные институты культуры.

ТЕЗИСЫ

1. Культурология как наука. Культура: этимология слова и история понятия

Культурология является одной из самых молодых наук. Она сформировалась как самостоятельная научная дисциплина в 50-е гг. XX века. Термин «культурология» впервые появляется в работах американского антрополога Лесли Олвина Уайта (1900-1975 гг.), который с середины XX в. начал активно применять его для обозначения новой научной дисциплины, родившейся на стыке социально-научного и гуманитарного знания. Он обосновал необходимость выделения этой области знания в отдельную науку и заложил ее общетеоретические основы.

Появление специальной науки, изучающей культуру, сравнительно недавно отнюдь не означает то, что культура начала изучаться только в прошлом столетии. Исследование феномена человеческой культуры уходит своими корнями в античную цивилизацию. Сложно представить такую эпоху в истории человечества (за исключением, разве что, первобытного общества), когда бы не происходило осмысление культуры как ведущего фактора в развитии нашего вида. Культура изучалась и продолжает изучаться в рамках философии, истории, антропологии, социологии, искусствознания, этнологии, археологии и многих других наук.

Тем не менее XX в. привнес понимание того факта, что ни одна из этих наук не способна составить целостное представление о культуре. Каждая из них, ограничивая объект своего исследования, проблематику и методы, изучает лишь одну из сторон многогранного феномена человеческой культуры. Именно поэтому в XX в. возникло понимание необходимости в комплексной науке, изучающей феномен культуры в самом широком смысле этого слова. Культурология – это комплексная наука о культуре в самом широком понимании этого слова, наука о закономерностях, формах бытия и социальных институтах культуры.

Появление культурологии было обусловлено следующими причинами:

- необходимостью выработки такого понимания культуры, которое может способствовать связи теоретических представлений о ней и практического ее воплощения во всех сферах человеческой деятельности;

- стремлением к выработке наиболее объективного понимания культуры, основывающегося не на особенном, а на общем, которое может способствовать диалогу культур;

- необходимостью целостного анализа культуры как объекта государственной политики;

- необходимостью формирования культурных потребностей человека.

Культурология делится на фундаментальную и прикладную.

Фундаментальная культурология изучает культуру с целью теоретического и исторического познания. Она вырабатывает категориальный аппарат, разрабатывает методы исследования культурных процессов. Прежде всего в этом смысле выделяется теория культуры, которая занимается выявлением основных форм культуры, соотношением различных культур между собой (их взаимовлиянием и взаимопроникновением), а также исследованием взаимодействия культур и внекультурных организаций.

Прикладная культурология ориентирована на использование фундаментальных знаний о культуре в определенных целях. Она занимается разработкой специальных технологий по передаче культурного опыта. В прикладной культурологии формируются такие приемы исследования как музееведение, архивное дело, библиотечное дело и некоторые другие.

Предметное поле культурологии заполнено многочисленными дисциплинами. Среди них: история культурологии, культуроведение, социология культуры, экология культуры, психология культуры, этнология (этнография), богословие культуры, история культуры, художественная культура, философия культуры.

Таким образом, культурология предстает как совокупность разнообразных дисциплин или наук, изучающих культуру.

Предметная область культурологи может быть определена по-разному и зависит от целей культурологического познания. В ней можно выделить теоретический, фундаментальный и прикладной уровни.

На становление современной теории культуры оказали огромное влияние различные культурологические концепции мыслителей XIX – начала XX вв., среди которых можно выделить представителей так называемой «философии жизни» (Ф.Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер и др.), теории феноменологии (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер), психоанализа (З. Фрейд, Г. Маркузе, К. Хорни, Э. Фромм и др.), представителей структуралистских теорий (М.Фуко, Ж. Локан, Р. Барт).

Слово **«культура»** произошло от латинского слова cultura – означает «возделывание почвы», «обрабатывание», «уход». И первоначально этот термин именно так и понимали, да и сегодня мы говорим «сельскохозяйственная культура». Впоследствии, в V в. до н.э., знаменитый Цицерон этот термин перенес на человека и стал означать его воспитание и образование. Заслуга Цицерона в том, что он применил термин «культура» в переносном смысле – применительно к воздействию на человеческий ум. И сразу же этот термин стал противостоять другому латинскому понятию – «natura», т.е. природа. В данном отношении слово «культура» стало означать *явление внеприродное, созданное.* С тех пор мир культуры стали воспринимать как следствие действия людей, а не природных сил, как преобразование того, что дала природа.

Поэтому в широком смысле под культурой понимают все то, что создается, используется, совершенствуется человеком. Видимо, это дало основание великому немецкому философу Гегелю дать определение культуры, которое мы с Вами выделили: «Культура – это созданная человеком «вторая природа». Использование такого определения сегодня звучит часто.

2. Типологизация и динамика культуры

Следует отметить, что выделяют различные типы культур в зависимости от подходов и методов к изучению культуры и огромного множества культурологических теорий и концепций. Так, например, один из представителей ценностного подхода к анализу культуры – П. А. Сорокин – выделяет 3 типа культур или «суперсистем»:

1) идеационный

2) чувственный

3) идеалистический.

Если преобладает идеационная культура, то высшей ценностью в ней становится Бог и Вера, а к чувственному миру, его богатствам, радостям, ценностям формируется безразличное или отрицательное отношение.

В чувственной культуре преобладает ценность чувств. Смысл имеет только то, что мы видим, слышим, осязаем. Формирование ее начинается в XVI в. и достигает своего апогея к середине XX в. Ценности религии, морали, другие ценности идеационной культуры приобретают относительный характер: они либо отрицаются, либо к ним совершенно равнодушны. В такой культуре познание становится эквивалентом эмпирического знания, представленного естественными науками, они вытесняют религию, теологию и даже философию.

Представитель антропологического подхода Л. Фробениус полагал, что культуры могут быть мужскими и женскими.

Фробениус нашел древнейший пласт культуры – африканский, или, как он его назвал, «нигритский». В Африке он различал два типа культур – «теллурическо-эфиопско-патриархальная» и «хтоническо-хамитическо-матриархальная».

Термины «теллурический» и «хтонический» в первоначальном и буквальном смысле означают собственно одно и тоже: латинское tellus – земля, греческое chton – тоже земля. Однако у Л. Фробениуса они получают противоположное значение, будучи тесно связаны с растительным миром. «Теллурическое», по его определению, означает «растущий из земли вверх», «хтоническое» – «углубляющийся корнями в землю».

Развивая свою теоретическую концепцию двух типов культуры, А. Фробениус впоследствии заменил наименования «хамическая» и «эфиопская» на «Восток» и «Запад». Для Востока характерно «пещерное» чувство, неподвижность, идея фатальной непреодолимой судьбы. Для Запада присуще «чувство далекого», динамичность, идея личности и свободы.

Таким образом, тип культуры – это научная абстракция, которая получена в результате акцентирования, усиления, логического связывания культурных феноменов, встречающихся в различные эпохи в разных культурах.

3. Структура культуры. Функции культуры

При изложении знаний о культуре или обществе их удобно разбивать на статику и динамику.

Статика изображает предмет исследования с точки зрения его структуры, компоновки частей, соединения каждой части (элемента), их функций и упорядоченности. Динамика же – с точки зрения развития частей с целью их изменения, функционирования. Согласно статике, общество и культура имеют определенную структуру, т.е. совокупность функционально взаимосвязанных позиций. Только в обществе и культуре позиции обозначены по-разному.

Таким образом, в культурологии, как и в социологии, выделяют две основные части – культурную статику и культурную динамику. Первая описывает культуру в покое, вторая – в движении. К культурной статике мы относим внутреннее строение культуры совокупность базисных элементов или черт и форм культуры – конфигурации, характерные сочетания таких элементов.

К динамике отнесем те средства, механизмы и процессы, которые описывают изменения в культуре, ее трансформацию. Культура зарождается, распространяется, разрушается, сохраняется, с ней происходит множество метаморфоз (изменений).

Если представить культуру в виде сложной системы, а она таковой и является, то обязательно найдутся исходные клеточки, или первокирпичики. Такие базисные единицы культуры называют элементами и чертами культуры. Они бывают двух видов – материальными и нематериальными.

В современном поле культуры выделяют два уровня: специализированный и обыденный. Обыденная культура – совокупность идей, норм поведения, явлений культуры, связанных с повседневной жизнью людей. Специализированный уровень культуры подразделяется на кумулятивный (где сосредотачивается, накапливается профессиональный социокультурный опыт, аккумулируются ценности общества) и трансляционный.

На кумулятивном уровне культура выступает как взаимосвязь элементов, в которых проявляются предрасположенности человека к определенной деятельности. К ним относятся: хозяйственная культура, политическая культура, правовая культура, философская культура, религиозная культура, научно-техническая культура, художественная культура. Каждому из этих элементов на кумулятивном уровне соответствует элемент культуры на обыденном уровне – они взаимосвязаны и влияют друг на друга.

На трансляционном уровне осуществляется взаимодействие между кумулятивным и обыденным уровнями, происходит обмен культурной информацией. Между ними существуют также каналы связи: *сфера образования, средства массовой информации, социальные институты.*

Выделяют также формы культуры. Формы культуры зависят от ее уровня и от того, кто ее создает. На основании этих критериев выделяется ***элитарная, народная, массовая культуры.***

1. **Элитарная, или высокая культура** включает в себя изящное искусство, классическую музыку и литературу и создается либо привилегированной частью общества, либо профессиональными творцами по ее заказу. В качестве аудитории или потребителей высокой культуры выступают высокообразованные представители общества: *критики, литературы, посетители музеев, выставок, театров, музыканты, актеры, художники и др.* С ростом уровня образования круг потребителей элитарной культуры расширяется.
2. **Народная культура** включает в себя популярную культуру, которая описывает современный быт, нравы и обычаи, традиции, фольклор, который отражает прошлое. Народная культура имеет два уровня – *высокий,* который связан с фольклором и содержит в себе всевозможные народные предания, эпос, сказки, старинные песни и танцы, праздники и т.д., и *сниженный,* который свойственен поп-культуре. Создателями народной культуры чаще всего бывают неизвестные авторы, не имеющие профессиональной подготовки, хотя произведения народной культуры часто имеют высокую художественную ценность и являются ее высочайшими творениями. Произведения народной культуры передаются из поколения в поколение, существуя во множестве интерпретаций. Формы передачи народной культуры являются народное искусство, народные песни, легенды, сказки, народная медицина, заговоры, пословицы, поговорки и др.
3. **Массовая культура** не выражает духовных поисков народа и обладает меньшей художественной ценностью, чем высокая или народная. Она отражает сиюминутные настроения аудитории, публики, потребителей и использует для этого простые, общедоступные формы. Массовая культура носит массовый характер, она понятна и доступна всем возрастам и слоям общества, независимо от их образования. Возникла она в середине XX в., именно тогда, когда в массовое сознание произошло активное вторжение СМИ.

Функции культуры

Гносеологическая функция заключается в предоставлении человеку способов познания окружающей реальности и путей формирования представлений, норм, идей, ценностей. Это одна из важнейших функций культуры.

Креативная функция заключается в созидании окружающей реальности, ее преобразовании и освоении.

Информационная функция – это накопление, хранение и систематизация информации, что обеспечивает преемственность между различными формами исторического процесса. В современную эпоху каждые 15 лет происходит удвоение информации. Это потребовало создания качественно новых способов обработки, сохранения и передачи информации, более совершенных информационных технологий.

Ценностная, или аксиологическая функция – культурная жизнь людей невозможна без ценностей, они придают необходимую степень порядка и предсказуемости. Через систему ценностей, которые накапливает культура, происходит регуляция человеческой деятельности. Ценности – общепринятая норма, сформированная в определенной культуре, которая задает стандарты и образцы поведения. Каждая культура имеет свою систему ценностей.

Семиотическая, или знаковая функция – одна из важнейших в системе культуры. Представляет собой определенную знаковую систему, без изучения которой овладеть достижениями культуры невозможно.

Релаксационная функция заключается в возможности давать физическое и психическое ощущение расслабленности и покоя, снижать психическое напряжение, способствовать эмоциональной разрядке человека. Этой цели служат как индивидуальные способы релаксации, связанные с культурой (смех, плач), так и коллективные (ритуалы, массовые праздники, гуляния, увеселения).

Нами рассмотрены лишь основные функции культуры. Следует учитывать, что каждому элементу культуры (науке, искусству, морали, праву, экономике, религии и др.) могут быть свойственны различные функции.

4. Основные институты культуры

Культурология заимствовала понятие социального института культуры у социологии и юриспруденции, во многом сохраняя его смысловое значение как регулятивного и нормативного фактора деятельности человека и общества. В связи с этим культура рассматривается в социальном пространстве.

Разработкой понятия социального института занимались такие ученые как О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер, Э. Дюркгейм. Сегодня существует много определений этого понятия, что говорит о его неоднозначности. В понятие социального института входит более или менее устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, установок, которые регулируют деятельность людей. Эти правила реализуются некоторой общностью людей. Сюда же относится система учреждений, с помощью которых упорядочивается в обществе определенный аспект деятельности людей, существуют для должностных лиц определенные полномочия, дающие возможность выполнить нужные функции. К таким учреждениям относятся академии наук, школы и ВУЗы, министерства культуры и образования, библиотеки, галереи, концертные залы, стадионы, учебно-воспитательные комплексы, театры и др.

Обязательным элементом социального института является способ организации регулирования и взаимосвязи между перечисленными образованиями. Исторически сложились и виды социальной практики: институт цензуры в отношении литературных и художественных произведений, различные премии, конкурсы в области изобразительного искусства, кинематографии и т.д. В понятие социального института входят и группы населения, которые на первый взгляд не имеют отношения к культуре, но они осуществляют социальную практику, ставшую уже культурным явлением. Примером может служить институт английских дворецких, институт опекунства, гувернёрства, авторского права.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Вып. V. – М., 2008.
4. Христич Л. А. Учебно-практическое пособие по дисциплине Культурология. – Изд. 3-е доп. и переработ. - Смоленск, 2014. – С. 17.

Лекция № 2

Тема: Происхождение и ранние формы культуры (первобытная культура)

ПЛАН:

1. Предпосылки возникновения, периодизация и особенности духовной культуры первобытного общества.
2. Первобытное искусство. Искусство палеолита, мезолита, неолита.
3. Наскальная живопись и миниатюрная скульптура.
4. Зарождение архитектуры. Первобытные жилища и погребения. Ранние религиозные верования.

ТЕЗИСЫ

1. Предпосылки возникновения, периодизация и особенности духовной культуры первобытного общества

А. Тоинби сообщает: «В истории человечества 2% времени принадлежит цивилизации, а 98% – первобытной культуре».

В основу периодизации помещается тот ведущий материал, из которого изготовлены характеризующие данную эпоху орудия труда. Эта периодизация учитывает эволюцию орудий труда, способы их изготовления, а также изменение в связи с этим навыков человека.

Характеристика особенностей развития первобытного искусства требует выявления прежде всего этапов его развития. В целом в науке принята следующая периодизация первобытного общества: каменный век - самый длительный период в истории человечества, который делится на древнекаменный век - палеолит (40-12-е тыс. до н.э); среднекаменный век - мезолит (12-8-е тыс. до н. э.); новокаменный век - неолит (10-4-е тыс. до н.э.); с конца IV в. каменный век сменяется бронзовым, далее следует железный век.

2. Первобытное искусство. Искусство палеолита, мезолита, неолита

Культура первобытного общества охватывает самый протяженный по времени и, естественно, наименее изученный период мировой культуры.

Появление первых памятников изобразительного искусства относится к концу среднего палеолита - эпоха Мустье - и к позднему палеолиту - эпохи Орикьян, Соллютре и Мадлен (все эпохи названы по местам первых находок). В это время возникают гравированные рисунки на камне, роге, росписи пещер, рельеф и круглая пластика. Почти все сюжеты посвящены животным, реже - человеку.

В эпоху Ориняк появляются женские фигурки (5-10 см. высотой), типологически однообразные, с едва намеченными конечностями, головой без лица и гипертрофированными половыми признаками. Древняя женщина - сосуд плодородия, и скульптура подчеркивает ее важнейшую функцию - продолжение рода. Сильная и цельная пластика тела, выразительность форм, монументальность говорят о мастерстве первобытных художников, но в то же время о примитивности мышления - отсутствии духовных проблем, что выразилось в полном невнимании к портретной характеристике.

В эпоху Соллютре увереннее становится рисунок животных, которые изображаются в сложных позах, поворотах, иными словами углубляется образное познание окружающего мира. Высший расцвет культуры палеолита - эпоха Мадлен. Шедевры пещер Ляско - во Франции, Альтамирской - в Испании и других жизненно и убедительно передают животных почти в натуральную величину. Но все эти изображения изолированы и композиционно, и действием; смыслом между собой не связаны.

Только в период мезолита в росписях станут преобладать сюжетные композиции: сцены охоты, загоны скота, войны. В это время животные и люди изображаются силуэтом, залитым одной краской, фигуры кажутся довольно примитивными. Теперь художник стремится передать смысл происходящих событий, экспрессию движений, характер действий, поэтому правдоподобие уступило свое место решению более сложных задач.

В неолите люди научились обжигать глину, появилась расписная керамика. В захоронениях находят многочисленные драгоценности, что свидетельствует о заупокойном культе. Развитие культуры в этот период в различных регионах начинает идти разными путями: неолит Египта, Двуречья, Китая и других различается по росписи и орнаменту изделий, формам керамики. Но существуют и сходные черты: повсеместно распространена мелкая пластика из глины и камня, общим для всех является и стремление украсить предметы повседневного быта.

Бронза - эра господства металлов (2 тыс. до н. э.) Совершенствуется производство. Рождается частная собственность, ведущая к имущественной дифференциации. В некоторых районах складывается раннеклассовые отношения. Это эпоха военных столкновений. Самое важное - это появление почти повсеместно мегалитической архитектуры. Она впрямую связана с религиозно-культовыми идеями.

В изобразительном плане все значительно усложняется. Широко видоизменяется ДПИ и мелкая пластика, все щедро украшается орнаментом.

Железо - последний этап развития первобытнообщинного строя (1 тыс. до н. э.). Появление железа произвело подлинную революцию в жизнедеятельности общества, т.к. позволило усовершенствовать орудия труда и вооружение. Появляется патриархальное рабство. Характерны войны-грабежи на имущественной основе. Повышается роль военной аристократии. Развивается и усложняется духовная культура.

Особое место занимает скифо-сакская культура (7-2 в.в. до н.э.). Новая форма организации жизни - кочевничество. Создается особая художественный стиль - звериный стиль.

В области социальных отношений продолжает господствовать родовой строй.

Особое значение в развитии первобытной культуры сыграла экзогамия – запрет на половые контакты между членами одного рода, что способствовало физическому выживанию человечества, а также культурному взаимодействию между родами.

Межродовые отношения регулируются по принципу «око за око, зуб за зуб», внутри же рода господствует, как мы уже отмечали, принцип табу – система запретов на совершение определенного рода действий, нарушение которых карается сверхъестественными силами. Большое место в первобытной культуре занимали инициации (посвящения), которые выполняли роль естественного отбора, а также воспитательную функцию.

Начиная с медно-бронзового века, внутриродовые управленческие функции переходят от женщин к мужчинам (от матриархата к патриархату). Распределение в первобытном обществе носит коммунистический характер: доля добычи каждого пропорциональна его труду.

Характерной особенностью первобытной культуры на самом раннем этапе был синкретизм (соединение) – сочетание разнородных воззрений. Деятельность человека, связанная с художественным освоением мира, способствовала одновременному и формированию самого человека разумного (Homo sapiens).

3. Наскальная живопись и миниатюрная скульптура

В потайных скалистых пещерах Альтамиры в Испании, которую так и хочется назвать «картинной галереей», найдены бесценные произведения первобытного изобразительного искусства. Их открыл в 1879 г. испанский археолог М. Саутуола. Пещеру Альтамира часто называют «Сикстинской капеллой первобытного искусства». Сюда со всех концов света тянутся вереницы ученых и туристов. Наскальные рисунки древнекаменного века называют настенной живописью, или пещерной росписью.

Наиболее ранними из них, вероятно, являются отпечатки рук на влажной глине стен пещер.

Опыт первых произведений живописи скромен: это контуры рук, обведенные краской, отпечатки рук на краске, так называемые меандры – разноцветные борозды, проведенные пальцами по влажной пещерной глине. Их в литературе часто называют «макаронами». Из меандровых линий, или «макарон» вырисовываются контурные рисунки, которые сначала наносят пальцами, затем специальными орудиями. Затем рисунки усложняются. Появляются изображения животных.

Картинная галерея Альтамиры тянется более чем на 280 м в длину и состоит из множества просторных залов. Обнаруженные там каменные инструменты, оленьи рога, фигурные изображения на обломках костей были созданы в период с 13000 по 10000 до н.э.

Главным персонажем палеолитического искусства является бизон.

Иногда наскальную живопись наши современники называют похожими на «детские рисунки». Но то, что мы с Вами можем увидеть в приложении, не подтверждает эти слова. В рисунках чувствуется очень ловкая и точная рука мастера, он был очень наблюдателен, прекрасно знал повадки зверей, которых изображал.

При создании наскальной живописи первобытный человек использовал естественные красители и окиси металлов, которые он либо применял в чистом виде, либо смешивал с водой или животным жиром. Художники этого периода умели изготавливать около 17 цветов красок. Эти краски художник наносил на камень либо рукой или кисточками из трубчатых костей с пучками волосков диких животных на конце, а может быть выдувал через трубчатую кость цветной порошок на влажную стену пещеры.

Постепенно изображения первобытных людей усложняются. Чаще всего в мезолите изображения черного цвета. В рисунках этого периода использовалась уже более тонкая проработка контура, который передавался несколькими неглубокими линиями. Люди и животные в этот период изображаются часто в виде силуэтов. Изображения более стилизованы, более абстрактны, обобщены. В такой же технике выполнены рисунки с росписью, гравюры на кости, бивнях, рогах или каменных плитах.

Начинают появляться не разрозненные изображения отдельных фигур, а связные композиции и бытовые сцены. Содержание изобразительного искусства становится шире, разнообразнее, а в его формах происходят знаменательные перемены.

Несмотря на схематичность, которая стала основным способ изображения в неолите, ощущение динамики и ритма сохраняются. Стрелы, выпущенные из лука человеком, настигают бегущих оленей. Человек, наконец, становится участником изображаемых сцен. И не только участником, он начинает занимать основное место в изображении.

В искусстве палеолита изображений человека сравнительно мало. Но все-таки они встречаются. В самых различных местах найдены статуэтки женщин – их шутя называют «палеологическими Венерами». Эти статуэтки из камня и кости с гипертрофированными формами тела – вздутым животом, громадными мешками грудей – сосуд плодородия. Головы женщин схематичны. Вероятно, «Венеры» связаны с культом матери-прародительницы и символизировали плодородие и матриархат. Культ матери – продолжательницы рода – один из древнейших культов. Культ животного – анимического родоначальника рода – также не менее древний культ, как мы убедились, работая с приложением. Эти скульптуры, как видим, были небольших размеров – 10-15 см высотой, вероятно, для удобства ношения с собой. Существовавший закон матриархата определял принадлежность к роду по женской линии, и род почитал свою прародительницу.

Подобные Венеры найдены во Франции, Италии, Австрии, Чехии, России и др. странах.

Искусство неолита характеризуется символизмом.

Фигуры людей и животных – это скорее схемы, знаки. Только лишь благодаря своей неистовой подвижности, которая не ушла из живописи, фигуры создают впечатление жизни. Именно благодаря этому, росписи полны дикой и странной выразительности, которую словами очень трудно передать.

Особая область первобытного искусства – орнамент, узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов для украшения каких-либо предметов или архитектурных сооружений. Геометрический орнамент широко применялся уже в палеолите. На Украине на Мезинской палеолитической стоянке были найдены костяные изделия, украшенные таким орнаментом.

Но подлинного расцвета геометрический орнамент достигает в эпоху неолита – то есть земледельческих обществ, где он превращается в искусство геометрической абстракции. Есть такие неолитические произведения, где полностью торжествует только геометрическая схема – изображение-значок, изображение-иероглиф – только отдаленно напоминающее человека или животное.

Орнаментальная схема, по мнению ученых, это выражение прогресса в развитии человека первобытности – его сформировавшегося умения обобщающего мышления и видения.

Животные изображаются, как правило, более реально, чем человек, но уже не встречается «живых», непосредственных «портретов» с такой чувственностью и жизненностью. На первый план выдвигаются другие изобразительные средства и возможности: возможности обозначения, сообщения на расстоянии, рассказа о событии. Для этого не требуется точного соблюдения похожести, достаточно обозначить предмет рассказа. Здесь лежат истоки пиктографии – рисуночного письма.

Схематизация и обобщение дали возможность первобытному человеку абстрагировать и осознавать общие принципы формообразования. Первобытный человек составил представление о круге, прямоугольнике, симметрии. Он смог заметить, что форма водоплавающей птицы удобна для конструкции ковша, которым черпают воду, - и делает ковш с головой птицы. Этот древний мотив до сих пор сохранился в народном искусстве и применяется народными мастерами. Изображение стало превращаться в орнамент, а орнамент – в изображение, появляется новое начало – утилитарный предмет: сосуд-рыба, гребень-человек и др. Так зарождалось прикладное искусство.

4. Зарождение архитектуры. Первобытные жилища и погребения. Ранние религиозные верования

Мегалитические постройки делятся на три вида: менгиры, дольмены, кромлехи.

Менгиры - вертикально поставленные камни разной величины и размеров (от 1 до 21 м). Они не связаны непосредственно с захоронениями. Как правило, они выполняли самостоятельную функцию, скорее всего культовую.

Дольмены - это более сложное сооружение, представляющее два циклопических камня, перекрытые третьим. Служили местом захоронения рода.

Кромлех - каменные плиты или столбы, расположенные по кругу. Иногда окружают курганную насыпь. Самый знаменитый - Стоунхендж в Англии.

Курган - сооружение, предназначенное для погребальных целей, символизирует мировую гору.

В эпоху неолита зародилось совершенно новое искусство, неизвестное охотникам и собирателям. Формирующаяся земледельческая цивилизация подарила миру архитектуру.

Погребения считаются искусством, возникшим на пересечении скульптуры, архитектуры и религии.

Универсальной формой духовной жизни первобытных людей является мифология. Миф (от греч. mуthos – сказание, предание) – это особый вид мироощущения, специфическое образное представление о явлениях природы и общественной жизни. Мифы заключали в себе попытки найти ответ на вопрос о начале и происхождении мира, о причинах природных явлений, о мировой гармонии, о происхождении людей. Мифы существовали у всех народов мира. В первобытном обществе мифология выступала как универсальная форма общественного сознания.

Основой синкретизма был ритуал. Ритуал (лат. rutis - религиозный обряд, торжественная церемония) - одна из форм символического действия, выражающая связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей. Структуру ритуала составляет строго регламентируемая последовательность действий, связанных со специальными предметами, изображениями, текстами в условиях соответствующей мобилизации настроений и чувств действующих лиц и групп. Символическое значение ритуала, его обособленность от повседневно - практической жизни подчеркивается атмосферой торжественности.

В ритуале тесно переплетались молитва, песнопение, танец.

С развитием общества связано появление религии. Простейшие формы религии существовали уже 40 тыс. лет назад, когда появился человек разумный. Первыми формами религии принято считать тотемизм, фетишизм, анимизм и магию.

Тотемизм – вера в то, что существует связь между родом и определенным видом животных или растений. Тотем считался «отцом» рода, старшим братом, который во всем помогает его членам. Каждый род имел священный центр, посвященный определенному тотему. Члены рода верили в то, что тотем может воплощаться в новорожденных и что, воздействуя на него, можно добиться изобилия растений и животных на их территории.

Анимизм – был первоначальной формой религиозных верований. Одушевление природы, материальных объектов, вещей, животных, вера в духовных существ – характерные черты первобытного восприятия мира. Вера в управляющие божества, подчиненных им духов, а также в душу и будущую жизнь – это то, что впоследствии стало важнейшими элементами религии. Во всяком случае, появление анимизма стало значительным шагом в духовном развитии человечества. Представления о «другом, духовном», нежели материальные предметы, требовало уже довольно развитого абстрактного мышления. Анимистические представления сыграли большую роль в познании человеком себя как «части мира», но эти же представления позже стали основой для превращения их в религиозные догмы о бессмертии души, о «потустороннем мире».

Фетишизм – в первобытном мышлении возникло и такое направление, стремившееся придать сверхъестественные значения природным вещам. Фетишами считали орудия труда, деревья, плоды, камни и др. Тейлор, например, считал фетишизм учение о духах, воплощенных в вещах, предметах, в отличие от анимизма вообще. Фетишам поклонялись, им приносили жертвы, требовали от них выполнения тех или иных желаний в зависимости от того, какой дух вселился в данный предмет.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов / Под ред. Н. Г. Багдасарьяна. – М., 2011.
4. Христич Л. А. Учебно-практическое пособие по дисциплине Культурология. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – Смоленск, 2014. – С. 27-38.

Интернет-источники

<http://mognovse.ru/eox-lekciya-pervobitnaya-kuletura.html>

<http://azbook.net/book/372-kulturologiya-konspekt-lekcij/9-lekciya-4-tradicionnoe-obshhestvo-pervobytnaya-kultura-i-kultura-drevnego-vostoka.html>

Лекция № 3

Тема: Культура древнейших цивилизаций: восточный и западноевропейский тип

ПЛАН:

1. Социальные и мировоззренческие основы культуры Древнего Востока.
2. Художественные и эстетические особенности культуры Древнего Востока.
3. Античная культура. Основные черты. Этапы развития.

ТЕЗИСЫ

1. Социальные и мировоззренческие основы культуры Древнего Востока

Восточный и западный тип культуры можно соотнести через такие понятия, как традиции и новаторство.

В восточной культуре господствует убеждение о совершенстве, гармонии мира, ему чужда мысль о его переустройстве. Творчество – исключительный удел Неба и Богов. Что касается западного типа культуры, то здесь возможны представления о несовершенстве мира, творчество – это удел Бога и человека и оно может быть нацелено на переустройство мира.

Исходя из этого, в восточной культуре происходит отрицание нового, модернизации. Непосредственным содержанием модернизации в историческом аспекте является «вестернизация», в политическом аспекте – демократизация, в психологическом плане – индивидуализация.

Восточная культура ориентируется на нерасчлененность человека и природы: достоинством человека является его умение «вписаться» в природу через совершенствование души и тела, изменение человека как части мира (а не мира в соответствии с человеческими потребностями и представлениями – на Западе).

На Востоке (исходя из этого положения) господствует принцип недеяния; приоритет коллективного труда, а не частного, как на Западе.

Если на Западе историческое развитие ориентировано на новизну, максимальное удовлетворение своих потребностей при жизни (карьера, имидж – такова цель жизни), то на Востоке господствует принцип «теоцентризма», который предполагает, что в основе мироздания лежит высшая воля. Человек должен распознать ее и творить как свою собственную. Совершенствование общества происходит как спокойный одномерный процесс, который способен вбирать новое, но, с другой стороны, – ориентирован на устойчивость. Личность живет лишь в коллективе, отсутствует понятие свободы воли, и человек обязан быть рад этому.

Если на Западе человек ориентирован на будущее (свое, своих детей, своего народа), то на Востоке наблюдается ориентация на вечность, на циклы, круговороты, рождение и смерть.

Так как западная культура исходит из потребительской ориентации на бытие, то, соответственно, воля и разум человека должны быть направлены на преобразование мира. Восточная культура ориентирована на духовное преобразование: в мире есть трудности, которые не следует обходить, их нельзя изменить, преодолеть, их надо принять.

2. Художественные и эстетические особенности культуры Древнего Востока

Мощный импульс новой человеческой культуры дали древневосточные цивилизации, возникавшие на сравнительно небольшой земле начиная примерно с четвертого тысячелетия до н.э. Располагались они на территориях Северо-Восточной Африки Передней и Средней Азии на полуострове Индостан и Китайской равнине.

Великие культуры Древнего Востока – Древнего Египта Шумера Ассиро-Вавилонии и Древнего Ирана   государство хеттов и Урарту культуры древнейших периодов Китая и Индии – при их многообразии и различии обладали неким единством и общностью. Для всех этих государств характерно было наличие сельской общины деспотической царской власти и сохранение элементов первобытного общества в экономике и культуре.

Древний Египет Шумер и Вавилон древние Индия и Китай - это истинная колыбель современной цивилизации. Именно здесь сложились огромные государства возникли письменность литература искусство техника были заложены элементы математики астрономии медицины других наук в том числе зачатки философии.

Центрами цивилизации Древнего Востока в основном стали долины рек. В долине реки Нил сложилась Древнеегипетская цивилизация в междуречье Ефрата и Тигра – шумерская, которую последовательно сменили другие цивилизации   в долине реки Инд – индийская, а в долине реки Хуанхэ – древнекитайская цивилизация.

 Культура Древнего Египта

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

Пирамиды строились для фараонов и знати, хотя по вероучению египетских жрецов всякий человек, а не только царь или вельможа, обладал вечной жизненной силой - ка, т.е. бессмертием, при условии, что будет полностью соблюден ритуал погребения, Однако тела бедняков не бальзамировались – это было слишком дорого, а просто заворачивались в циновки и сваливались в рвы на окраинах кладбищ.

Самая ранняя из египетских пирамид - пирамида фараона Джосера, воздвигнутая около III тыс. лет назад! Однако самая знаменитая и самая значительная по разменам - пирамида Хеопса. Размеры ее таковы, что внутри может свободно поместиться любой европейский собор: высота 147 метров сейчас 137 площадь - около 55000 метров квадратных. Пирамида Хеопса сложена из гигантских известняковых камней, а каждая каменная глыба весит 2-3 тонны.

Обожествление фараонов занимало центральное место в религиозном культе Египта. Богов в Древнем Египте было много, у каждого города их могло быть несколько. Главным был бог Солнца - Ра, царь и отец богов. Одним из важнейших богов был Осирис - бог смерти, олицетворяющий умирающую и воскрешающуюся природу. Как воплощение божества почитались некоторые животные, растения, предметы.

Самые древние египетские тексты, дошедшие до нас, - это молитвы богам и хозяйственные записи. В Древнем Египте были выработаны такие классические скульптурные формы, как пирамида, обелиск, колонна, и такие виды изобразительного искусства как скульптура, рельеф, монумент, живопись. Активно развивалась астрономия. Была установлена роль мозга в человеческом организме.

 Развивалась математика, изобретены древнейшие в человеческой истории часы - водяные и маленькие нашейные солнечные часики, был изобретен папирус для письма.

В целом можно выделить несколько черт древнеегипетской культуры:

* Религиозный и погребальный характер
* Монументальность и прочность
* Традиционность и стабильность стиля
* Синтез всех жанров, в которых главную роль играет архитектура
* Создание классических форм в искусстве.

Культура цивилизации Двуречья

Культура Двуречья развивалась в контакте с древнеегипетской цивилизацией с четвертого тысячелетия до середины VI в. до н. э. Однако, если древнеегипетскую цивилизацию можно рассматривать как однородную и стабильную, то история Двуречья – это ряд последовательно сменявшихся цивилизаций, то есть она была многослойной. Главные обитатели Двуречья - шумеры, аккадцы, вавилоняне, халдеи, ассирийцы, арамеи и другие народы. Наибольшего расцвета и влияния достигли шумерская, вавилонская и ассирийская цивилизации.

В государствах Двуречья было много городов, достаточно широкое развитие получила внутренняя и транзитная торговля. Государство региона на протяжении своей истории устанавливали торговые отношения, привозя из Индии слоновую кость и цветные камни, из Египта

– золотые украшения и зерно, из городов Малой Азии и с гор Кавказа

– сурьму, олово и медь.

Если древнеегипетская цивилизация сохранила зрительные и письменные образы, то цивилизация Двуречья, особенно шумеро-вавилонская, в большей степени письменные (именно в Двуречье родилась легенда о Всемирном потопе).

Шумеро-вавилонкую культуру можно назвать письменной. Шумеры использовали в качестве средства для написания текстов клинописные таблички. Значительная часть дошедших до нашего времени архивов клинописных табличек, состоит из хозяйственных и юридических документов, позволяющих судить об истории общества.

 Важным событием в истории мировой культуры является возникновение в Древнем Вавилоне первых школ и профессии учителя. В Шумере, Вавилоне писцы оставили после себя большое количество табличек. Они учили детей писать на глиняных табличках, считать, вычислять площади земель, объемы земляных работ, вести наблюдение за движением планет и звезд.

Культура Древней Индии и Китая

Культура Древней Индии.

Индия - один из древнейших очагов человеческой цивилизации с высоким уровнем культуры. Проблема единства и многообразия индуистской культуры привлекает к себе внимание исследователей. Множество региональных, религиозных, кастовых, этнических различий создает впечатление разрозненности. Однако структура индуистской цивилизации основана на взаимодействии между различными группами и уровнями, которое создает непрерывную связь, так унифицирующую роль играли религии Индии, которые последовательно сменяли одна другую.

Начатые в 20-е года XX в. раскопки в долине Инда (Мохенджо-Даро, Индия), Хараппа (современный Пакистан) дали необычайные результаты. Они оказались сенсационными и позволили сделать вывод о существовании более пяти тысяч лет назад древнейшей мировой цивилизации, которую стали называть хараппской или протоиндийской.

Жители долины Мохенджо-Даро и Хараппы первыми в мире научились прясть и ткать хлопок. Довольно высокого уровня развития искусства достигли древнеиндийские гончары и ювелиры. Наиболее совершенной среди древневосточных городов система канализации и водоснабжения. В городах строились двух- и трехэтажные здания из обожженного кирпича. Хараппская цивилизация, пережив подъем, приходит в упадок и исчезает. Начиная уже с середины второго тысячелетия до нашей эры, происходит процесс вытеснения коренного населения на юг. Его место занимают скотоводческие племена ариев, которые принесли с собой свой язык, свои мифологические представления, свой жизненный уклад.

С конца II начала I тысячелетия до нашей эры дошли до наших дней памятники древнеиндийской литературы – веды. Ведическая литература представлена сборниками гимнов и жертвенных формул.

 Эстетический идеал древнеиндийского изобразительного искусства, это богатство и пластическая выразительность образов, а также смелость творческой фантазии, мастерство, передача движений и чувств.

Но все-таки, как уже отмечалось, самую главную роль в культуре Древней Индии религия. Итак, перечислим основные религии индийской цивилизации:

1) брахманизм (I тыс. до н. э.) – весь мир лишь иллюзия, страдания несущественны, трудолюбие, отсутствие зависти, культ предков

2) индуизм (I тыс. до н. э.) в основе лежит учение о перевоплощении душ (реинкарнация), закон воздаяния кармы за доброе или злое поведение

3) буддизм (VI в.) – жизнь - это страдания; источник страдания - желание; спасение от страданий возможно; путь спасения от страдания отказ от мирских соблазнов. Буддизм до сих пор остается одной из мировых религий.

Общей чертой всех перечисленных религий является понятие «сансара» (путь перерождений).

Культура Древнего Китая

Китай - самая большая и обособленная цивилизация. Жители Древнего Китая - одного из первых государств на Земле - создали интересную и самобытную культуру как материальную, так и духовную. Они верили, что жизнь - это творение божественной, сверхъестественной силы, что все в мире находится в движении и постоянно изменяется в результате столкновения двух противоположных сил - Света и Тьмы. Несколько позднее появилось обожествление царской власти. Царь был признан сыном неба, т.е. представителем бога на земле.

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

Философско-религиозные системы Китая - даосизм, учение Конфуция, буддизм, первоначально возникший в Индии, но вскоре появился и в Китае.

Современные представления ученых о религиозной и духовной жизни Древнего Китая основаны на письменных источниках, некоторые из них были составлены в глубокой древности. Известно, что уже в XV в. до н.э. в Китае существовала развитая система иероглифического письма, насчитывающая более 2000 иероглифов. К началу I тыс. до н.э. относятся наиболее ранние памятники древнекитайской литературы - «Книга перемен».

Китайцы очень долго писали на шелке натуральными красками, на рубеже нашей эры изобрели тушь и бумагу, которую изготовляли из тряпья и коры. В это время было введено единообразное для всей страны письмо, которое впоследствии и легло в первые словари. При императорских дворцах создаются обширные библиотеки. Время, когда страна объединилась в единое централизованное государство (221- 207 до н.э.), ознаменовалось строительством основной части Великой Китайской Стены, которая частично сохранилась до нашего времени.

Развивались и прикладные искусства: изготовление бронзовых зеркал, украшенных очень тонкой резьбой. Совершенствовалась художественная керамика, тем самым подготавливая почву для производства фарфора.

Несмотря на различия в культурах Древнего Востока стоит отметить общее в их развитии, это обожествление и деспотический характер власти. Но все эти черты не помешали заложить фундамент для античной цивилизации. В частности в Древнем Египте были заложены основы математики и астрономии, в культуре   Двуречья появились первые учителя, а в Китае и Индии в VI в. до н.э. вместе с Древней Грецией зарождается философия.

3. Античная культура. Основные черты. Этапы развития

Европейский тип цивилизации – западный прогрессивный тип – начал возникать по берегам Средиземного моря в античности.

Понятие «античность» появилось в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты ввели термин «античный» для определения Греко-римской культуры, древнейшей из известных на то время.

Культурное наследие античных государств оказало огромное влияние на все народы Европы. Античная культура стала основой европейской цивилизации, а она, в свою очередь, складывалась под влиянием более ранних цивилизаций Древнего мира.

Культура античности делится на три больших периода:

* Греческая античность
* Эллинская античность
* Римская античность.

Общие черты культуры античности:

* Доминантой культуры является государственно-политическое устройство в данный период развития общества (монархия, аристократия, империя, республика)
* Впервые философские учения приобретают и начинают играть роль второй доминанты
* Очень важными для культуры античности являются зрелища - театр, спортивные соревнования, праздники, гладиаторские бои
* Культура античности - культура мужская. Женщина может в ней занять выдающееся место, лишь перестав быть порядочной
* Это культура, основанная на частной собственности
* Положила начало Западной цивилизации.

Древнейшая цивилизация на территории Греции носит название крито-микенской или минойской (по имени легендарного царя Крита Миноса).

Время возникновения критской культуры – рубеж III-II тыс. до н.э. Она переживала периоды подъема и упадка и просуществовала до 1200 г. до н.э. Вся жизнь на Крите сосредотачивалась вокруг так называемых дворцов. В начале XX в. раскопки английского ученого А. Эванса открыли эти культуры дворцов. Самый первый из дворцов в центральной части острова стал Кносский.

В середине XV в. до н.э. почти все поселения и дворцы острова были разрушены в результате сильнейшего извержения вулкана на острове Фера (современный Санторин) недалеко от Крита, а также вторжения из материковой Греции воинственных греков-ахейцев.

Центр цивилизации переместился в материковую Грецию, где в это время расцветает микенская культура или ахейская, сформировавшаяся около 1700 г. до н.э. Она испытывала сильное влияние минойской культуры.

Следующий период греческой истории и культуры называется гомеровским – по имени легендарного автора прекрасных эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

До нас дошло сравнительно мало памятников этого периода. Основным строительным материалом было дерево и необожженный кирпич, монументальная скульптура тоже была деревянной – поэтому все это плохо сохранилось. Гомеровский период был бесписьменным.

Наиболее яркие памятники искусства этого периода, дошедшие до нас, - керамика, расписанная геометрическим, а позже ее стали расписывать растительным орнаментом и бытовыми сценами. Это разного размера вазы, амфоры, служившие надгробиями, сосуды бытового назначения, отличающиеся огромным разнообразием и росписями. Цветовой фон керамики: черные фигуры на красном фоне (до V в. до н.э.), а затем красные фигуры на черном фоне.

В следующий период архаики проходила Великая колонизация – освоение греками побережий Средиземного, Черного и Мраморного морей. В результате этого греческий мир вышел из изоляции, греки многому научились у других народов – и никогда этого не скрывали: у лидийцев – чеканке монет, у финикийцев – алфавитному письму, которое они усовершенствовали, введя гласные, многое позаимствовали из области научных знаний у египтян и вавилонян. В это время формируется греческий полис – города-государства, наиболее известными из которых были Афины, Спарта, Коринф, Аргос, Фивы.

В период архаики появились все важнейшие тенденции, характерные для зрелого искусства Древней Греции. К этому периоду в основном сформировались религиозные и мифологические представления древних греков.

В этот период оформляется система ордеров – то есть особого соотношения несущих и несомых частей здания в балочно-стоечной конструкции. Это имело огромное значения для архитектуры Древней Греции, так как внесло ясность и гармонию пропорций важнейших элементов архитектурных сооружений последующих столетий.

Дорический ордер, распространенный главным образом в южной Греции, отличался тяжеловесностью и массивностью колонн, простой и строгой капителью (верхняя часть), стремлением к мужественности, монументальности, совершенству пропорций. В ионическом ордере ценились, напротив, легкость, изящество, капитель имела форму, похожую на рога барана. Немного позднее в Греции появляется коринфский ордер, пышный, зрелищный, со сложной капителью, похожей на цветочную корзину. Типичными образцами были храмы Аполлона в Коринфе, храм Геры на острове Самос.

Классический период представляет собой высший расцвет культуры Древней Греции, связан он с победой рабовладельческой демократии. Победа в Греко-персидских войнах убедили греков в преимуществе общественного строя – демократии, способствовала росту самосознания, веры в силу человека-гражданина.

Это время расцвета философии Сократа, Платона, Аристотеля.

V-IV века до н.э. – время расцвета греческого театра.

Основными жанрами литературы становятся трагедия и комедия. Яркими творцами их стали Эсхил, Софокл и Эврипид. Театр участвовал в воспитании граждан Древней Эллады, показывая путь к гармоническому развитию личности.

Созданные творения архитекторов, скульпторов, живописцев стали образцами, которым подражали многие поколения мастеров в последующие века: их считали классическими, то есть образцовыми.

В эпоху эллинизма Греция утрачивает свое былое могущество, искусство этого периода дает новый образец идеала – в нем подчеркивается преувеличенное героическое начало, но чувствуется утрата внутреннего равновесия. Образы эллинизма несут в себе эмоциональное напряжение и страстную патетику. Самый замечательный образ этого периода – скульптура «Ника Самофракийская».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Вып. V. – М., 2010.
4. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
5. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
6. Доброхотов А. Л., Калинкин А. Т. Культурология в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2011. – 168 с.

Интернет-источники

Культурология. Электронный учебник. http://cultural-science.ru/

Учебник по культурологии. Электронная гуманитарная библиотека: http://www.gumfak.ru/kult_html/uchebnik/content.shtml

Лекция № 4

Тема: Европейская культура: классическое Средневековье и Возрождение

ПЛАН:

1. Периодизация средневековой культуры. Характерные черты и особенности художественных стилей средневековья: романского и готического.
2. Христианство как духовный стержень европейской культуры.
3. Культура эпохи Возрождения. Этапы Возрождения. Характерные черты.
4. Искусство эпохи Возрождения. Художественные школы и их ярчайшие представители.

ТЕЗИСЫ

1. Периодизация средневековой культуры. Характерные черты и особенности художественных стилей средневековья: романского и готического

Средние века в истории Западной Европы охватывают более тысячелетия — с V по XVI вв. В этом периоде обычно выделяют этапы раннего (V-IX вв.), зрелого, или классического (X-XIII вв.) и позднего (XIV-XVI вв.) Средневековья. С точки зрения социально-экономических отношений этот период соответствует феодализму.

Искусство Средневековья – это особая, очень важная ступень в культурном и художественном мировом развитии. Средневековое искусство и культурные ценности этой эпохи возникли и формировались на основе феодализма и были тесно связаны с религией. Основные религиозные догмы, в свою очередь, освящали феодальный строй и существовавшую сословную иерархию. Все это накладывало печать на мораль, философию и нравственные представления людей.

Церковь и религия в целом, стали самой могущественной идеологической силой и решающим фактором формирования средневековой культуры. Кроме того, именно церковь была основным заказчиком искусства. Религиозное мышление стало основой для формирования всего искусства эпохи Средневековья, так как духовенство на то время было единственным образованным классом.

Романский стиль

В западноевропейском искусстве раннего средневековья господствовал романский стиль (X – XII вв.). Его принято считать первым архитектурным каноном европейского средневековья. Он впитал в себя принципы древнеримского и византийского искусства, но представлял уже нечто новое. Зародившись в Ломбардии благодаря работам мастеров каменного дела из города Комо, он вскоре распространился по всей Италии. Термин «романский», как и многие другие научные понятия, описывающие прошлое человеческой культуры, был введен французскими археологами только в XIX веке. Ученые увидели сходство тогдашних построек с древнеримской архитектурой (в латинском языке romanus – римский), с ее полукруглыми арками, элементами украшений и т. д. Светские постройки романского стиля отличаются массивностью форм, узкими оконными проемами, значительной высотой башен, так как они выполняли функции фортификационных сооружений.

Тяжеловесность массивных стен подчеркивалась узкими проемами окон и ступенчато углубленными порталами. Высокие башни – главный элемент архитектурной композиции. Монументальные рельефы, украшавшие порталы, а часто и всю фасадную стену, становятся ведущим видом храмового декора. Таковы соборы в Шпейере, Майнце, Вормсе (Германия), в Клюни (Бургундия), в Каене (Нормандия), во Флоренции, Пизе и Милане (Италия). Те же черты массивности характерны для храмовых сооружений, которые изнутри покрывали настенные росписи – фрески, а снаружи – ярко раскрашенные рельефы. Рыцарский замок, монастырский ансамбль, церковь – основные виды романских сооружений, дошедшие до нашего времени. В эпоху романского стиля расцветает книжная миниатюра, а также декоративно-прикладное искусство: литье, чеканка, резьба по кости, художественное ткачество, ювелирное искусство. Важную роль во всех видах романского искусства играет орнамент, геометрический или составленный из мотивов флоры и фауны.

Готика

На смену романской архитектуре пришла готическая. Она символизирует смещение культурного центра из уединенных монастырей в шумные кварталы средневекового города, духовным центром которого становится собор. Городской собор так же, как и монастырь, выполнявший, прежде всего, религиозные функции, превращается в носителя новой архитектуры. На смену культуре монастырей приходит культура соборов. Эпоха готики, расцвет которой относится к XIII – XV векам, совпала со временем становления и развития городских центров в период классического средневековья. Первые храмовые постройки готического стиля характеризуются уносящимися ввысь стройными колоннами. Огромными вытянутыми вверх окнами, украшенными витражами и непременной «розой» над входом в храм. В основе общего плана готического храма лежит форма латинского креста. Снаружи и изнутри соборы украшались статуями, рельефами, витражами, живописью, подчеркивавшими наиболее характерную черту готики – устремленность ввысь. Таковы были готические соборы в Париже, Шартре, Бурже, Бове, Амьене, Ремсе (Франция). Сам термин «готика» (от ит. gotico – готский, по названию германского племени готов) возник только в эпоху Возрождения. Но оно не имеет никакого отношения к германскому племени готов, которого к тому времени давно не существовало. Этот типично северный стиль родился во Франции. Собор Парижской Богоматери, строительство которого началось еще в XII столетии, является одним из самых известных в мире готических сооружений. Мировыми центрами готической архитектуры признаны Франция и Германия. Готические здания здесь – это вознесенные к небу соборы.

Рисунку здания придается вертикальный порыв, отражающий мироощущение, характерное для новой городской культуры. Средневековый человек придавал свету особый символический смысл. Образ Христа как «светоча мира» очень часто встречается в живописи и литературе той эпохи. Лишь в готическом храме витражи, «прозрачная мозаика» стали необходимым элементом церковной архитектуры. Ранние витражи готических соборов отличались яркими, интенсивными цветами, чаще всего красным и синим, которые фиксировались на схеме с помощью обжига. К середине XIII в. краски становятся менее интенсивными, появляется эффект ажурности и рисунок наносится прямо на стекло. Витражи несли не только материальную и художественную ценность, но и глубокий духовный смысл. Скульптурное убранство готического собора несопоставимо с аскетической строгостью монастырей романского стиля. Роскошные порталы отражали возросшее благосостояние городов, по сравнению с монастырями. В украшении портала основного фасада все чаще появляется изображение Богоматери. Если романская скульптура сосредоточилась на воплощении идеи неизбежности Страшного Суда, то готическая отражает новую роль светской власти, являя призыв к уважению и послушанию.

Каждый элемент собора был наделен символическим значением: двенадцать опор хоров в церкви символизировали двенадцать апостолов. Пилястры означали епископов и Отцов Церкви. Вместе взятые, они складывались в единую систему, преображая собор в символ Царства Небесного. Зрелая, или поздняя, готика (XIII – XV вв.) – время великих европейских монархий. Соборы становятся королевскими усыпальницами. Пример подал французский король Людовик IX (1226 – 1270). Собор как культовое сооружение призван был продемонстрировать прямую связь между престолом земным и престолом небесным, духовное единство двух форм власти. Людовик IX прославился не только как покровитель христианства, но и как крупный меценат, превративший Париж в культурную столицу Северной Европы.

После того, как Латеранский собор (1215) постановил, что Священное Писание должны знать все, а не только монахи, религиозная грамотность начинает проникать во все слои населения. Важным результатом этого нововведения стало изготовление псалтырей, молитвенников и вообще благочестивых книг для широкой публики. Людовик IX заказывал многочисленные манускрипты для собственной библиотеки. Ему подражало французское дворянство. Париж стал одним из самых крупных центров изготовления манускриптов. В миниатюре утвердился элегантный, изысканный стиль, соответствующий идеалам жизни при дворе.

Готика придала новый облик средневековой Европе. Архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство, одежда – все отмечено печатью стилистического единства. Даже в моде той эпохи господствуют удлиненные формы. Дамы, носившие изящные шляпки конусообразной формы с длинной ниспадающей вуалью, напоминали сказочных фей. Готика стала вторым после романского стиля, архитектурным каноном средневековья.

Средневековая культура развивалась в течение тысячелетия (V-XVI вв.).

2. Христианство как духовный стержень европейской культуры

Провозглашая безусловный примат духовного над телесным, делая акцент на внутреннем мире человека, христианство многое сделало для формирования глубокой духовности человека, его нравственного возвышения.

Основными нравственными ценностями христианства являются вера, надежда и любовь. Они тесно связаны между собой и переходят одна в другую. Однако главной среди них выступает любовь, которая означает прежде всего духовную связь и любовь к Богу и которая противостоит физической и плотской любви, объявляемой греховной и низменной. В то же время христианская любовь распространяется на всех «ближних», включая тех, которые не только не отвечают взаимностью, но и проявляют ненависть и враждебность. Христос настоятельно призывает: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и гонящих вас».

Любовь к Богу делает веру в Него естественной, легкой и простой, не требующей каких-либо усилий. Вера означает особое состояние духа, которое не требует никаких доказательств, аргументов или фактов. Такая вера в свою очередь легко и естественно переходит в любовь к Богу. Надежда в христианстве означает идею спасения, которая является центральной во многих религиях.

В христианстве эта идея имеет несколько смыслов: спасение от зла в земной жизни в посюстороннем мире, избавление от участи попасть в ад на будущем Страшном Суде, пребывание в раю в потустороннем мире как справедливое воздаяние за веру и любовь. Спасения удостоятся далеко не все, а только праведники, те. кто строго следует заповедям Христа. В числе заповедей - подавление гордыни и алчности, являющихся главными источниками зла, покаяние в содеянных грехах, смирение, терпение, непротивление злу насилием, требования не убивать, не брать чужого, не прелюбодействовать, почитать родителей и многие другие нравственные нормы и законы, соблюдение которых дает надежду на спасение от мук ада.

Религия во времена Средневековья накладывала на все формы общественной жизни свой отпечаток. Она определяла даже сам характер художественной культуры. Согласно с христианскими верованиями, все земное было всего лишь незначительным отражением небесного. По сравнению с загробной жизнью земное существование было ничтожным, поэтому оно не было достойным изображения и какого-либо внимания в искусстве. Церковь понимала, что искусство и его культурные ценности оказывали огромное влияние на людей, поэтому оно нередко использовалось для наставления в вере.

Церковь внушала человеку, что тело было всего лишь уродливой тюрьмой, в которой хранилась душа. Так, христианство постепенно породило противоречивое отношение общества к духовному и материальному. Рожденный христианской доктриной образ человека утратил внутреннее равновесие и разумную ясность, характерную для героев античности. Средневековый идеал был полностью противоположным идеалу времен античности. В угоду христианской вере в жертву приносилась истинная передача физической красоты облика человека.

Ценности Средневековья

* Главная носительница культуры – церковь (доминирование христианской культуры)
* Вместо философии – богословие, христианская теология
* Теоцентризм
* Аскетический идеал человека; человек смиренный, искупляющий свои грехи
* Традиционализм, каноничность
* Дидактизм – поучение
* Психологическая самоуглубленность культуры (искренность культуры)
* Догматизм, идеальная нетерпимость
* Противоречивость: с одной стороны, - раздробленность бытия каждого человека, с другой стороны, - тяга к Всеединству. А также, с одной стороны, - отречение от мира, а с другой стороны, - тяга к преобразованию мира (крестовые походы)
* Эсхаталогичность (эсхаталогия) – учение о конце истории, о втором пришествии Христа, о Страшном Суде.

3. Культура эпохи Возрождения. Этапы Возрождения. Характерные черты

Основой культуры эпохи Возрождения, несомненно, был принцип гуманизма, утверждавший красоту и достоинства реального человека, его воли и разума и творческих сил. Гуманистическая жизнеутверждающая культура этого времени, а отличии от средневековой культуры, носила светский характер. Культурные ценности Возрождения были освобождены от церковных догм и схоластики, что в значительной степени способствовало развитию науки. Восхищение реальным миром и страстная жажда его изучения привели к отображению в разных сферах искусства всех сторон действительности.

Важнейшую роль в становлении искусства эпохи Возрождения сыграло античное искусство, понятое по-новому. Воздействие античных взглядов и искусства больше всего сказалось на формировании культуры этого времени в Италии, где удалось сохранить большое количество древнеримских памятников. Превосходство светского начала в культуре было вызвано утверждением в социальных кругах набиравшей силы буржуазии. Развивавшаяся гуманистическая направленность, ее оптимизм, общественный и героический характер ее образов интересовала не только буржуазию, но и представителей всех слоев общества.

В это время создавались уникальные культурные ценности, вызывавшие иллюзию бесконечных способностей человека. В искусстве все чаще появлялось изображение титанической личности. Удивительная яркость человеческого характера в эпоху Возрождения нашла отражение и в искусстве. Это объяснялось тем, что герои того времени еще не были рабами процесса разделения труда, создававшего однобокость и ограниченность культурных процессов.

Характер прикладного искусства Возрождения, заимствовавшего мотивы и формы орнаментики из античных традиций, был больше связан не с церковными, а со светскими заказами. Новые требования, стоявшие перед искусством, качественно повлияли на обогащение его жанров и видов. В итальянской монументальной живописи широкое распространение получила фреска. Начиная с XV в. большой популярностью пользовалась и станковая картина, на развитие которой особенно повлияли нидерландские художники. Наряду с уже известными жанрами мифологической и религиозной живописи новым смыслом наполнились такие культурные ценности, как портрет, пейзажная и историческая живопись.

Пытливые умы эпохи Возрождения, обратившиеся к античному наследию, чтобы отыскать идеал, разыскивали обломки древних статуй и колонн, в монастырских хранилищах находили забытые творения древних авторов, открывали классический мир древности, чтобы создать удивительные и оригинальные культурные ценности и произведения искусства до сегодняшнего дня поражающие современников.

Этапы Возрождения

Долгое время точкой отсчета в периодизации искусства Возрождения была история культуры Италии – родины Ренессанса. В числе этапов развития Возрождения специалисты выделяют вводный период, кватроченто и чинквеченто.

Хронологические рамки столетия не всегда совпадали с определенными этапами развития культуры. Так, Проторенессанс обычно датируется концом тринадцатого столетия, эпоха Раннего Ренессанса заканчивается в девяностых годах пятнадцатого века, а следы Высокого Ренессанса практически исчезают к тридцатым годам шестнадцатого века. Лишь в Венеции он продолжился до конца столетия. Более обобщенными периодами развития Ренессанса считаются:

* этап Раннего Возрождения, когда появившиеся тенденции еще активно взаимодействовали с готикой;
* Высокое или Среднее Возрождение и
* Позднее Возрождение, отдельной фазой которого стал маньеризм.

Среди искусствоведов эти этапы принято именовать по названию столетий: XIII в. именуется дученто (буквально - двухсотые), XIV в. - треченто (трехсотые), XV в. - кватроченто (четырехсотые), XVI в. - чинквиченто (пятисотые).

На территории, расположенной к западу и северу от Альп, созданные культурные ценности в совокупности относились к Северному Возрождению, в котором роль поздней готики была особенно значительной. Некоторые черты Ренессанса нашли свое отображение даже в культурных традициях Восточной Европы и в значительной степени сказались на искусстве Скандинавии. Самобытная культура эпохи Возрождения сложилась также на территории Англии, Португалии и Испании.

4. Искусство эпохи Возрождения. Художественные школы и их ярчайшие представители

Среди представителей культуры Возрождения есть личности, наиболее полно выразившие ее черты.

Крупнейший представитель Данте Алигьери – легендарная фигура. Величайшим шедевром поэта, обессмертившим его имя, стала «Комедия», названная потомками «Божественной». Более 650 лет она потрясает своих читателей. Жизненность проблем, глубина человеческих страстей делает ее не просто литературным произведением, но и философским трактатом.

Другой родоначальник гуманистического движения, поэт и мыслитель – это Франческо Петрарка. Он главной задачей считал разработку «искусства жизни». С точки зрения Петрарки, человек имеет право на счастье в реальной земной жизни, а не только в потустороннем мире, как утверждают религиозные догматы. Опираясь на этические концепции стоицизма, Петрарка настойчиво подчеркивает достоинство человеческой личности, уникальность внутреннего мира человека с его надеждами, переживаниями и тревогами.

Ярким представителем политики в эпоху Возрождения был Никколо Макиавелли. Ему принадлежит обоснование необходимости светского государства: он доказывал, что побудительными мотивами деятельности людей является эгоизм, материальный интерес. Именно в силу изначального зла человеческой природы, стремления к обогащению любыми способами возникает необходимость обуздания В трактате «Государь» он рассматривает способы создания сильного государства в условиях, когда у народа не развиты гражданские добродетели.

Универсальным гением итальянского Возрождения был Леонардо да Винчи. Он жаждал попробовать себя во всех областях деятельности. Ему принадлежат многочисленные открытия, проекты, эксперименты в области математики, естественных наук, механики. Он был замечательным скульптором, архитектором, инженером. Может быть, он был самым разносторонним гением, когда-либо жившим на земле. И все-таки в истории человечества он остался как великий художник, способный вызывать восхищение все новых и новых поколений.

Биографы Леонардо да Винчи свидетельствуют, что великий художник растягивал сутки с помощью особого режима сна и бодрствования. Через каждые 4 часа он ложился вздремнуть на 15 минут, тратя в итоге за сутки на сон 1,5 часа, и при этом прекрасно высыпался.

Своими произведениями великий художник утверждал красоту природы, чувственную красоту человека и силу наслаждения от созерцания прекрасного. Картина «Мона Лиза» («Джоконда») всемирно известна. Художник уловил почти неуловимое, углубился в духовный мир, почти недоступный человеческому взгляду.

Леонардо создал такие шедевры, как «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Дама с горностаем», «Тайная вечеря» и другие. Гений Ренессанса разработал многие теоретические проблемы искусства, такие, как теория воздушной перспективы света и цвета, пропорции, отображение эмоций в живописи. Условно-плоское, символическое изображение предметов, характерное для средневековья, Леонардо да Винчи заменил реалистичным изображением действительности.

Важнейшие этапы итальянской ренессансной архитектуры - ранний, средний и поздний - монументально воплощены в творчестве Ф. Брунеллески, Д. Брамантеи А. Палладио.

Универсальным гением Возрождения был Рафаэль, 26-летний мастер получает должность «художника апостольского Престола» и поручение расписать парадные покои Ватиканского дворца, с 1514 г. руководит строительством собора св. Петра, работает в области церковной и дворцовой архитектуры.

Рафаэль, как истинный сын Возрождения, был если и не столь универсальным, как Леонардо, то все же очень разносторонним художником: и архитектором, и монументалистом, и мастером портрета, и мастером декора. Но до ныне его знают больше всего как создателя дивных «Мадонн». Созерцая их, каждый раз как бы заново открывают для себя Рафаэля.

Всю жизнь он соперничал с титанами своего времени - Леонардо да Винчи и Микеланджело. Он не обладал ни интеллектом первого, ни мощью второго, но был счастливым учеником, много и напряженно работал.

Огромная популярность Рафаэля объясняется тем, что он создал стиль, понятный и приятный всем без исключения. Его искусство - это в полном смысле слова «золотая середина» в сравнении с его вечно ищущими, мятущимися, страдающими от невозможности достичь идеала собратьями по живописи. Последние годы своей жизни Рафаэль стал признанным главой всей римской художественной школы.

Позднее Возрождение знаменуют бессмертные работы живописца, архитектора, поэта и скульптора Микеланджело. Несмотря на разносторонние таланты, его называют, прежде всего, первым «рисовальщиком» Италии благодаря самой значительной работе – росписи свода Сикстинской капеллы в Ватиканском дворце. Как скульптор Микеланджело стал известен уже ранней скульптурой «Давид». Работы Микеланджело полны глубокой символики и представляют собой удивительное переплетение прекрасного, трагического и возвышенного. В созданной им скульптурной композиции «Гробница Медичи» скорбное и траурное настроение сочетается с эстетически прекрасным художественным выражением. Четыре обнаженные фигуры на саркофагах властителей Флоренции «Вечер», «Ночь», «Утро» и «День» весьма ярко иллюстрируют осознание мастером ограниченности человеческих возможностей, отчаяние перед быстротекущим временем.

Таким образом, поэты, философы, художники, ученые, скульпторы, великие мыслители Ренессанса решают проблему человека, формируют национальный язык, национальную культуру. Именно они определяют независимость мышления человека от государственных и церковных институтов, считая, что возможности человеческого познания беспредельны. Гуманисты воспевают ум, творческую энергию, чувство собственного достоинства, волю, интеллект человека, считают его творцом самого себя и своей судьбы. В эпоху Возрождения человеческая личность приобретает невиданную ранее ценность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Борзова Е. П., Большаков В. П., Иконникова С. Н. Учебник. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.
4. Драч Г. В., Штомпель О. М., Королев В. К. Культурология. Учебник для вузов. – 2 изд. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с.

Интернет-источники

Быстрова А. Н. Мир культуры. Основы культурологии. Учебное пособие. http://www.alleng.ru/d/cult/cult020.htm

Лекция № 5

Тема: Западноевропейское Просвещение: этапы, особенности становления, идеология, культура, искусство

ПЛАН:

1. Становление Новоевропейской культуры. Идеология эпохи Просвещения.
2. Становление рационализма. Секуляризация. Развитие науки.
3. Деятели эпохи Просвещения и их борьба за установление «царства разума» во Франции, Германии, Англии, России.
4. Европейская и российская культура с точки зрения великих художественных стилей: барокко и классицизма.

ТЕЗИСЫ

1. Становление Новоевропейской культуры. Идеология эпохи Просвещения

Европейское Просвещение – вполне конкретный комплекс идей, породивший определенную систему культуры.

Культура Просвещения имеет ряд специфических черт.

1. Деизм (религиозно-философская доктрина, которая признает Бога как творца природы и не допускает других путей познания Бога, кроме разума). Деизм давал возможность выступать против религиозного фанатизма.

2. Космополитизм (осуждение всякого национализма и признание равных возможностей всех наций).

Распространение космополитизма привело к падению чувства патриотизма.

Возникла мысль о единстве человечества и культуры (интерес к жизни, обычаям и культуре стран Востока).

3. Научность, возрождение, естествознание. На историческую арену выступило самостоятельное и цельное научное мировоззрение.

Завершилось формирование современной науки с ее идеалами и нормами, определившими развитие техногенной цивилизации.

4. Вера в то, что с помощью разума будет найдена истина о человеке и окружающей природе.

Просвещение – это век разума. Разум – источник и двигатель познания, этики и политики: человек может и должен действовать разумно; общество может и должно быть устроено рационально.

5. Идея прогресса. Именно в эпоху Просвещения была создана концепция «вера в прогресс через разум», надолго определившая развитие европейской цивилизации.

6. Абсолютизация значения образования в формировании нового человека. Ставка на нового человека, свободного от наследия той или иной философской, религиозной или литературной традиции.

«Опыт о человеческом разуме» – философский трактат Джона Локка – своего рода манифест эпохи Просвещения. В нем содержатся идеи о воспитании человеческой личности и роли социальной среды в этом процессе.

Французское Просвещение состояло из учений, различных по политической и философской радикальности.

Представители старшего поколения – Ш. Л. Монтескье и Вольтер – тяготели к постепенному реформированию феодального общества по образцу Англии. Конституционная монархия – это форма государственного устройства, при которой власть монарха ограничивается рамками конституции и сильного парламента.

Д. Дидро, Ж. О. Ламерти, К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах отрицали феодальную собственность и феодальные привилегии, отвергали монархическую власть, выступая при этом за просвещенную монархию, воплощение идеалистической веры в возможность улучшить монархическую власть через активное просвещение монархов в духе новых идей времени.

Энциклопедия стала кодексом французского Просвещения. Она была сводом научных знаний, формой борьбы с общественными предрассудками.

Просветители рассматривали искусство как средство популяризации моральных и политических идей. Литература опиралась на общественное мнение, которое формировалось в кружках и салонах.

Вольтер (1694–1778 гг.) – признанный лидер просветителей всей Европы. В его творчестве выразилась общественная мысль века.

Рационалистическое движение сопоставляют с деятельностью Вольтера и называют вольтерьянством.

Крупнейшим представителем французского Просвещения был Шарль Луи Монтескье (1689–1755 гг.). Он разработал теорию зависимости общественных отношений от степени просвещенности общества, от умственного состояния народа, от общего склада цивилизации.

Демократическое направление в Просвещении – «руссоизм» по имени Жан-Жака Руссо (1712–1778 гг.). Руссо идеализировал «естественное состояние» человечества, прославлял культ природы. Он отрицал прогресс цивилизации.

2. Становление рационализма. Секуляризация. Развитие науки

Эпоха Просвещения завершила переход к современному типу культуры. Источник света (во французском языке слово «просвещение» звучит как свет — «lumiere») новая культура видела не в Вере, а в Разуме. Знания о мире и человеке призваны были давать науки, опирающиеся на эксперимент, философия и реалистически ориентированное искусство. Складывался новый образ жизни и мышления, а значит, изменялось и художественное самосознание нового типа культуры.

В весьма трудном положении оказалась **религия.** Она впервые становится предметом суровой критики. Самым ярым и решительным ее критиком выступает Вольтер. Ему принадлежит знаменитый призыв: «Раздавите гадину!», направленный против религии и особенно Церкви. Именно Церковь является для него главным источником бед и несчастий народа. Он изобличает ее как защитницу феодального строя, оплот обскурантизма, фанатизма и нетерпимости, противницу разума, науки и просвещения. В целом XVIII в. отмечен резким ослаблением религиозных основ культуры и усилением ее светского характера, активно осуществляется процесс секуляризации – освобождения от религиозного влияния и формирование светского мировоззрения.

Философия XVIII в. развивалась в тесном единстве и сотрудничестве с наукой и естествознанием. Огромным достижением этого сотрудничества стало издание «Энциклопедии» в 35 томах (1751-1780 гг.), вдохновителями и редакторами которой выступили Дидро и Д'Аламбер. Содержание «Энциклопедии» составили передовые идеи и взгляды на мир и человека. Она явилась сводом ценнейших знаний и сведений о развитии науки, искусства и ремесел.

XVIII столетие стаю временем бурного развития науки. В этот период завершается начавшаяся ранее научная революция, и наука - имея в виду естествознание - достигает своей классической формы. Основные признаки и критерии такой науки сводятся к следующим: объективность знания, опытность его происхождения, исключение из него всего субъективного. Наука приобретает невиданный общественный престиж. Вместе с философией она предстает как единственно адекватное воплощение разума.

Необычайно возросший авторитет науки приводит к тому, что уже в XVIII в. возникают первые формы сциентизма, который ставит науку на место религии, абсолютизирует и обожествляет роль и значение науки. На его основе формируется также так называемый сциентистский утопизм, согласно которому законы общества могут становиться совершенно «прозрачными», целиком познанными; а политика - основываться на строю научных законах, ничем не отличающихся от законов природы. К таким взглядам, в частности, склонялся Дидро, который смотрел на общество и человека через призму естествознания и законов природы. При таком подходе человек перестает быть субъектом познания и действия, лишается свободы и отождествляется с обычным объектом или машиной.

3. Деятели эпохи Просвещения и их борьба за установление «царства разума» во Франции, Германии, Англии, России

Эпоха Просвещения вошла в историю как один из наиболее ярких периодов в развитии духовной культуры и философии в Европе. Просветители, выдвинувшие идею формирования личности, доказали, что человек обладает не только физической и духовной силой, но и разумом. Согласно с идеями этой эпохи, все люди появляются на свете равными и обладают своими интересами и потребностями, удовлетворение которых заключается в установлении справедливых и разумных форм жизни.

В период Просвещения главные умы были заняты идеей равенства не только перед Создателем, но перед другими людьми и законами. Просветители полагали, что избавиться от всех социальных неурядиц можно было посредством распространения знаний. Именно с их помощью в эту культурную эпоху на первый план вышел рационализм, начавший развиваться в мысли Западной Европы еще в средние века.

Религия в существовавшей форме казалась просветителям-атеистам, находившимися в постоянной борьбе крайностей, самым злейшим врагом человечества. В эпоху Просвещения особенно популярным являлось представление Бога, как великого механика, а мир воспринимался как огромный механизм. Благодаря развитию естественных наук впечатление о существовании вокруг человека мира загадок и чудес практически исчезло. Многие тайны мироздания были раскрыты, и оказалось, что вся Вселенная, как и общество, подчинялась доступным и логичным законам. Характерным признаком эпохи стала полная победа разума.

Эта культурная эпоха была наполнена историческим оптимизмом, поэтому ее по праву можно назвать «золотым столетием утопии». Прежде всего, просветители верили в возможность изменить человека в лучшую сторону, «рационально» преобразовывая социальные и политические устои. Основой для создания утопии в восемнадцатом столетии служило так называемое «природное» или «естественное» состояние общества, не ведавшего деления на сословия, частной собственности и угнетения, не обремененного нищетой и не утопавшего в роскоши, живущего не по «искусственным» законам, а сообразно разуму. В эту эпоху появилось умозрительное, вымышленное общество.

Главной темой, находившейся во внимании просветителей, была проблема лучшего устройства общества. Они верили, что построить гармоничное общество вполне возможно. В данный период в европейской духовной и социально-политической жизни происходили глубокие изменения, связанные с появлением и развитием экономических буржуазных отношений, обусловленных новой культурной эпохой восемнадцатого столетия. Просвещение подготовило качественную основу для зарождения буржуазной культуры.

Русское Просвещение сильно отличалось от западноевропейского тем, что идеология просвещенного абсолютизма не предшествовала демократической идеологии всеобщего просвещения, как это было, например, во Франции, а сопутствовала последней, точнее - ее сама и осуществляла.

В России эпоха Просвещения занимает преимущественно вторую половину XVIII века, когда правительство активно способствовало развитию наук и искусств. В этот период возникли первые российские университеты, библиотеки, театр, публичные музеи и относительно независимая пресса.

Хотя в России, как и в других европейских странах, в эту эпоху произошли существенные перемены, отличие России от западного Просвещения состоит в том, что здесь не только не произошло сдвига общественного мнения в сторону развития либеральных идей, но напротив, они были встречены крайне настороженно.

Формирование основ новой культуры объединяло мыслителей самой различной мировоззренческой ориентации. Феофан Прокопович (1681-1736), один из самых просвещенных и мыслящих людей своего времени, был писателем и проповедником. М. В. Ломоносов (1711-1765) известен, в первую очередь, как поэт, ученый энциклопедист, организатор отечественной науки и создатель Московского университета. В. Н. Татищев (1686-1750) выдающийся историк и философ, призывавший к созданию системы русской философской терминологии. Д. А. Голицын (1734-1803) - экономист и публицист, который в своих философских работах выступал в защиту философии как самостоятельной и наиболее значимой науки в системе «полезного» знания.

4. Европейская и российская культура с точки зрения великих художественных стилей: барокко и классицизма

Барокко возникает в конце XVI в. в Италии. Само слово «барокко» означает «странный», «причудливый». Для стиля барокко характерны динамичность образов, напряженность, яркость, изящность, контрастность, стремление к величию, парадности и пышности, к синтезу искусств, сочетание реальности и иллюзии, повышенная эмоциональность и чувственность. Барокко явилось стилем аристократической элиты уходящего феодального общества, стилем католической культуры.

Ярким представителем итальянского барокко является римский архитектор, скульптор и живописец Л. Бернини (1598-1680 гг.). В его творчестве воплотились все наиболее характерные черты стиля — и сильные, и слабые. Многие его произведения оказались сосредоточенными в главном памятнике католического Рима - соборе св. Петра. Под его куполом, сооруженным великим Микеланджело, возвышается грандиозное монументально-декоративное сооружение - тридцатиметровая сень, а в алтаре - столь же величественная мраморная кафедра Петра, украшенная золотом и фигурами, изображающими ангелов и амуров, отцов Церкви и святых.

Еще более величественным творением Бернини стала грандиозная колоннада, состоящая из 284 колонн, поставленных в четыре ряда и обрамляющих огромную площадь перед собором св. Петра. Наиболее значительными скульптурными работами Бернини считаются «Аполлон и Дафна» и «Экстаз св. Терезы».

Архитектор Борромини является одним талантливых архитекторов барокко.

Самой знаменитой фигурой европейского барокко является фламандский художник П. Рубенс (1577-1640 гг.). Его с полным правом можно назвать универсальной личностью, не уступающей своим масштабом титанам Возрождения. Он был близок к гуманистам, увлекался классиками Античности - Плутархом. Сенекой, Горацием, знал шесть языков, включая латынь. Рубенс не был ученым и изобретателем, но разбирался в проблемах астрономии и археологии, проявлял интерес к часам без механизма, к идее вечного движения, следил за новинками в философии, понимал толк в политике и активно участвовал в ней. Больше всего он любил саму человеческую жизнь.

В России, После открытия в 1757 г. Академии художеств, русская живопись эпохи Просвещения достигает расцвета в работах выдающихся мастеров Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова.

Родиной классицизма стала Франция. Если барокко отдает предпочтение чувствам, то классицизм покоится на разуме. Высшей нормой и идеальным образцом для него служит античное искусство. Главными его принципами являются ясность, упорядоченность, логическая последовательность, стройность и гармония.

Согласно классицизму, предметом искусства должно быть возвышенное и прекрасное, героическое и благородное. Искусству надлежит выражать высокие нравственные идеалы, воспевать красоту и духовное богатство человека, прославлять торжество сознательного долга над стихией чувств. Судьей искусства является не только вкус, но и разум.

Классицизм разделяет основные положения рационализма и прежде всего идею о разумном устройстве мира. Однако в понимании отношений между человеком и природой он расходится с ним, продолжая линию ренессансного гуманизма и считая, что эти отношения должны строиться на принципах согласия и гармонии, а не господства и подчинения. В особенности это касается искусства, одна из задач которого - воспевать гармонию человека с прекрасной природой.

Основоположником и главной фигурой классицизма в живописи является французский художник Н. Пуссен (1594-1665 гг.). В своем творчестве он целиком полагается на рационализм Р. Декарта, считая, что ощущение всегда частично и односторонне, и только разум может охватить предмет всесторонне и во всей его сложности. Поэтому обо всем должен судить разум.

Пуссен почти всю жизнь провел в Италии, однако это не помешало ему стать истинно французским художником, создавшим одно из глазных направлений в искусстве, существующее до наших дней.

Хотя Пуссен отдает предпочтение разуму, его искусство никак нельзя назвать сухим, холодным и рассудочным. Он сам отмечает, что целью искусства является удовольствие, что все усилия художника направлены на то, чтобы доставить зрителю эстетическое наслаждение.

Примат разума сочетается у него с любовью к плоти и чувственности. Об этом свидетельствуют его картины «Венера и Адонис», «Спящая Венера», «Вакханалия» и др., где мы видим совершенного телом и духом человека.

В начальный период творчества у Пуссена преобладают полотна на исторические и религиозно-мифологические темы. Им посвящены такие произведения, как «Похищение сабинянок», «Взятие Иерусалима», «Аркадские пастухи». Затем на передний план выходит тема гармонии человека и природы. Она представлена в картинах «Триумф Флоры», «Пейзаж с Полифемом», «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой» и др. Природа при этом выступает не просто местом пребывания человека. Между ними устанавливается глубокое чувственное согласие, некая общность душ, они образуют единое целое. Пуссен создал настоящие симфонии человека и природы.

Классицизм в архитектуре нашел свое идеальное воплощение в Версальском дворце, построенном по воле французского короля Людовика XIV. Этот грандиозный ансамбль включает в себя три величественных дворца и огромный парк с бассейнами, фонтанами и скульптурами. Ансамбль отличают строгая планировка, геометричность парковых аллей, величавость скульптур, подстриженные деревья и кусты.

Зарубежное влияние в русской архитектуре раньше всего сказалось на московских постройках нарышкинского стиля, который включил в традиционный русско-византийский архитектурный стиль элементы западноевропейского барокко. Нарышкинский стиль получил свое название от боярской семьи Нарышкиных, к которой, в частности, относилась мать Петра I, Наталья Нарышкина. В конце XVII в. ими были возведены некоторые постройки, такие как церковь Покрова в Филях, сохранившиеся до нашего времени.

Более решительный разрыв с византийской традицией состоялся в новой столице Петра I Санкт-Петербурге, который с самого начала строился в духе петровского барокко. К нему, в числе прочих, относится знаменитый Петропавловский собор, усыпальница семьи Романовых. Первым архитектором Петербурга был итальянец Доменико Трезини, но уже в эту эпоху в России работали собственные талантливые зодчие, такие как Иван Зарудный. Некоторые здания строили по эскизам самого Петра Великого.

Своей вершины русское барокко достигает в елизаветинскую эпоху, когда работала целая школа талантливых русских архитекторов, таких как Дмитрий Ухтомский и Савва Чевакинский. Тем не менее, из других стран Европы по-прежнему активно приглашали иностранцев, таких как Антонио Ринальди. Самым выдающимся зодчим этого времени считается Растрелли, который возвел Зимний дворец, Смольный монастырь, Строгановский дворец, Большой Петергофский дворец и множество других великолепных зданий Петербурга и его окрестностей. С приходом к власти Екатерины Великой Растрелли вынужден был уйти в отставку, так как императрица отдала предпочтение второму главному стилю эпохи Просвещения — классицизму. Этот стиль в России представлен работами Карло Росси, Джакомо Кваренги, Василия Баженова, Матвея Казакова и других выдающихся мастеров.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Вып. V. – М., 2010.

Христич Л. А. Учебно-практическое пособие по дисциплине Культурология. – Изд. 3-е, доп. и перераб. - Смоленск, 2014. – С. 101-106.

Интернет-источники

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html

http://momotik.ru/ramoefepusav

http://studopedia.org/1-59406.html

Лекция № 6

Тема: Основные направления культурной трансформации XIX-XX вв.

ПЛАН:

1. Общие тенденции и проблемы в развитии культуры ХIХ. в Европе и России.
2. Развитие науки и техники. Наука как компонент культуры. Наука и мировоззрение.
3. Современная классификация искусства: изобразительное, музыкальное, синтетическое, «техническое», декоративно-прикладное и др.
4. Стилевые особенности Европы и России.

ТЕЗИСЫ

1. Общие тенденции и проблемы в развитии культуры ХIХ. в Европе и России

XIX в. в истории европейской культуры прославился не только выдающимися достижениями в области науки и техники, но и частыми радикальными переменами в сфере художественной культуры. Одно художественно-стилевое направление сменяло другое, отражая стремительно изменяющееся настроение времени, активный поиск путей духовного состояния общества через формы философии и художественной культуры. Характерной чертой искусства XIX в. является отсутствие какой-либо единой эстетической доминанты. Развитие искусства характеризуется асинхронностью, разнообразием стилей, борьбой противоположных направлений.

На смену рационализму Просвещения пришла эмоциональность, экзальтированность и иррациональность романтизма - идейно-художественного направления в европейской культуре начала XIX в., связанного с абсолютизацией чувственного начала и интересом к неординарным проявлениям человеческого характера, жизни и природы. Главные темы романтического искусства и литературы - это величественные неспокойные пейзажи, (гроза, бушующее море, ветер), далёкие эпохи, жизнь героических личностей, мистицизм, смерть. Для романтиков проблема личности – центральна. Познание мира - это, прежде всего, самопознание. Родиной романтизма принято считать Германию (произведения Ф. Шиллера, Гофмана, сказки братьев Гримм). Главой романтического движения в живописи стал Эжен Делакруа. Помимо упомянутых выше, искусство романтизма может гордиться произведениями В. Гюго, Жорж Санд, А. Дюма-отца и др. В России это сказки и поэмы А. С. Пушкина, ранние произведения Н.В. Гоголя, произведения Ю. М. Лермонтова и др.

В архитектуре XIX в. романтизм не создал собственной школы, однако в индустриальных странах, особенно в Англии, начинает быстро развиваться промышленная архитектура. Архитектура России, как и в странах Западной Европы, переживала трудные времена. Начиная с конца 30-х годов XIX в. классицизм постепенно себя изживал. Начинался период эклектики в архитектуре, использование выразительных средств, присущих разным художественным стилям путем соединения их в единое целое, длившийся до конца XIX в.

Во второй половине XIX в. на смену романтизму пришли и другие направления: реализм, натурализм, символизм.

На рубеже XIX-XX вв. в духовной жизни Европы и России появились тенденции, связанные с мироощущением человека XX столетия. Они требовали нового осмысления социальных и нравственных проблем: личность и общество, искусство и жизнь, место художника.

1. Развитие науки и техники. Наука как компонент культуры. Наука и мировоззрение

Утвердившейся в Европе в XIX столетии, главной ценностью стали считать научно-технический прогресс. И это не случайно. Как отметил П. Сорокин, «лишь только один XIX в. принес открытий и изобретений больше, чем все предшествующие столетия вместе взятые».

Наука – одна из доминант культуры, ее элемент, без науки культура не может успешно осуществлять свои базовые социальные функции. Наука представляет собой систему развивающегося знания и в результате этого отличается от других явлений культуры, прежде всего тем, что ее содержанием является объективная истина. То есть содержание научного знания не зависит от намерений, настроений человека и человечества. В научном знании анализируются и раскрываются законы, свойства объективного мира, его связи и отношения. Поэтому развитие науки безгранично и бесконечно, поскольку безграничен и бесконечен окружающий мир.

Но, чтобы возникла наука, общество должно достичь не только определенного уровня социально-экономического развития, порождающего потребность в научных знаниях, но и сформулировать культуру определенного качества, культуру, в недрах которой возможно зарождение и развитие научного мышления, научного подхода к действительности, которая создает условия или, по крайней мере открывает известный простор для познавательной деятельности.

Таким образом, наука рождается в недрах определенной культуры и с помощью культурных норм. Научное знание создается людьми определенной культуры, возникает и развивается на соответствующей культурной основе.

XIX век был воплощением неслыханного технического прогресса, были сделаны научные и технические открытия, которые привели к изменению образа жизни людей: его начало ознаменовалось освоением силы пара, созданием паровых машин и двигателей, которые позволили осуществить промышленный переворот, перейти от мануфактурного производства к промышленному, фабричному. Страны Европы и Северной Америки покрылись сетью железных дорог, что в свою очередь содействовало развитию промышленности и торговли. Начался выпуск первых синтетических материалов, искусственных волокон.

Научные открытия в области физики, химии, биологии, астрономии, геологии, медицины следовали одно за другим. Вслед за открытием Майклом Фарадеем явления электромагнитной дуги, Джеймс Максвелл предпринимает исследование электромагнитных полей, разрабатывает электромагнитную теорию света. Анри Беккерель, Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри, изучая явление радиоактивности, поставили под вопрос прежнее понимание закона сохранения энергии.

Физическая наука проделала путь от атомной теории материи Джона Дальтона - к раскрытию сложной структуры атома. После обнаружения Дж. Дж. Томпсоном в 1897 г. первой элементарной частицы электрона последовали планетарные теории строения атома Эрнеста Резерфорда и Нильса Бора. Развиваются междисциплинарные исследования - физическая химия, биохимия, химическая фармакология.

Если сформулированный в 1869 г. Дмитрием Ивановичем Менделеевым периодический закон химических элементов установил зависимость между их атомными весами, то открытие внутреннего строения атома выявило связь между порядковым номером элемента в периодической системе и числом электронов в слоях оболочки атома.

В биологии появляются теории клеточного строения всех организмов Т. Швана, генетической наследственности Грегора Иоганна Менделя, опираясь на которые Август Вейсман и Томас Морган создали основы генетики. Основываясь на исследованиях в области физиологии высшей нервной деятельности, И. П. Павлов разработал теорию условных рефлексов.

Подлинную революцию в науке произвели труды великого ученого-натуралиста Чарльза Дарвина «Происхождение видов» и «Происхождение человека», которые иначе, чем христианское учение, трактовали возникновение мира и человека.

Достижения в области биологии и химии дали мощный толчок развитию медицины. Французский бактериолог Луи Пастер разработал метод предохранительных прививок против бешенства и других заразных болезней, механизм стерилизации и пастеризации различных продуктов, заложил основы учения об иммунитете. Немецкий микробиолог Роберт Кох и его ученики открыли возбудителей туберкулеза, брюшного тифа, дифтерита и других болезней, создали против них лекарства. В арсенале врачей появились новые лекарственные препараты и инструменты. Врачи стали применять аспирин и пирамидон, был изобретен стетоскоп, открыты рентгеновские лучи.

XIX век - «машинный век», - и это совершенно правильно, ведь именно тогда началось производство машин с помощью самих машин. От механической прялки «Дженни» человечество шагнуло к первому современному станку из металла, а от него - к автоматическому ткацкому станку Жаккара.

XIX в. называют «эпохой стали», - именно тогда уровень производства стали становится показателем экономической мощи страны. Железо и сталь вытесняют дерево.

Если XVII-XVIII вв. были эпохой ветряных мельниц, то с конца XVIII в. начинается эпоха пара. В 1784 г. Дж. Уатт изобрел паровой двигатель. А уже в 1803 в. появляется первый автомобиль с паровым двигателем. 17 августа 1807 г совершилась пробная поездка парохода Фультона «Клермон», а в 1814 г. появился на свет паровоз Дж. Стеф-фенсона.

Революцию в средствах транспорта дополнило развитие морских сообщений. Благодаря пару плавание перестало зависеть от силы ветра, и преодоление океанического пространства совершалось во все более и более короткие сроки. В конце XIX в. появляется автомобиль Г. Даймлера и К. Бенца, имеющий высокоэкономичный двигатель, работающий на жидком топливе, а в 1903 г. - первый самолет братьев У, и О. Райт. Параллельно шло строительство и совершенствование дорог, мостов, тоннелей, каналов (Суэцкий канал, 1859-1869)

XIX век - это век электричества. После открытия В. В. Петровым явления электрической дуги С. Морзе изобрел электрический телеграф, а А. Бэлл - телефон, а Т. Эдисон - фонограф. Появляются радиоприемники А. С. Попова и Г. Маркони, кинематограф братьев Люмьер. Важным новшеством стало электрическое освещение городов, конка уступала место трамваю. В 1863 г. появилась первая подземная железная дорога «Метрополитен», а к концу века метро функционировало уже в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Будапеште, Париже и других городах. Жизнь человека радикально изменилась. Благодаря открытиям и изобретениям техническое господство над пространством, временем и материей выросло безраздельно. Начался небывалый пространственно-временной рост цивилизации - в духовный мир человека входили новые территории и новые пласты прошлого.

Познание раздвинуло свои границы вглубь и вширь. Одновременно возникли и новые способы преодоления времени и пространства - новая техника с ее скоростями, средствами связи способствовала тому, что человек смог вместить в себе больший отрезок космического, любую точку планеты. Вселенная как бы одновременно сузилась и расширилась, все пришли в соприкосновение со всеми. Мир качественно преобразился.

В эпистемологии центральной становится проблема соотношения разнообразных методов науки, синтеза знаний и классификации наук. Выдвижение ее на передний план связано с утратой прежней целостности научной картины мира, а также с появлением специфики нормативных структур в различных областях научного исследования.

В процессе всех этих революционных преобразований формировались идеалы и нормы новой, неклассической науки.

Поиск путей единства науки, проблема дифференциации и интеграции знания превращаются в одну из фундаментальных философских проблем, сохраняя свою остроту на протяжении всего последующего развития науки.

3. Современная классификация искусства: изобразительное, музыкальное, синтетическое, «техническое», декоративно-прикладное и др.

Любое художественное произведение относится к тому или иному виду искусства – художественной литературе, музыке, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, театру, кино, которые в совокупности и образуют искусство.

Существует различная классификация видов искусства. Прежде всего, среди видов искусства исторически различают изобразительные (живопись, графика, скульптура, художественная фотография) и неизобразительные искусства (музыка, архитектура, прикладное и декоративное искусство, хореография). Различие между ними в том, что изобразительные искусства воспроизводят жизнь в подобной ей форме (изображают ее), тогда как неизобразительные искусства передают внутреннее состояние людей, их переживание, чувства, настроение посредствам внешней формы, непохожей на объект отображения. Правда, различия эти не носят абсолютный характер. Любое произведение искусства изобразительно, т.е. оно изображает мир, человека, его эмоции, переживания, действия. Но оно и выразительно, так как связано с выражением каких то чувств, идей, мыслей, оценок по поводу того, что изображено. Классифицируя виды искусства, в понятия изобразительности и выразительности вкладывается другой смысл: изображаются ли теми или иными искусствами непосредственно картины жизни или же действительность предстает в них более обобщенно, вызывая через ассоциативную работу мысли определенные чувства и эмоции.

Самая распространенная классификация искусства выражается в разделении его видов на три группы: пространственные или статические, временные или динамические и пространственно – временные, или смешанные, синтетические.

К первой группе искусств относятся архитектура, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), для которых пространственное построение существенно в раскрытии видимого образа, которые существуют в реальном пространстве, имеют предметный характер. Пространственные искусства передают статическое состояния явления. С огромной силой воспроизводят они видимую красоту действительности, гармонию пространства и способны надолго приковать внимание к отдельным сторонам отраженного мира. В этом их огромная сила, вместе с тем статические искусства бессильны непосредственно передать изменение жизни, ее течение.

Вторую группу составляют музыкальные произведения и литература, где преимущественное значение приобретает развертывающаяся во времени композиция. Временные искусства способны передать и ход явлений, и развитие чувств человека.

Конечно, разделение искусства на пространственные и временные вовсе не означает, что есть искусства, существующие только в пространстве или только во времени. Все искусства существуют как в пространстве, так и во времени, но художественное своеобразие каждого из них раскрывается путем восприятия событий, расположенных в пространстве или развертывающихся во времени, или, как это имеет место в пространственно-временных искусствах, и тем и другим путем.

Пространственно-временные искусства образуют третью группу искусств, к которым относятся хореография, театр, экранное искусство, эстрада, цирк – их называют так же синтетическими искусствами. Здесь происходит слияние различных искусств на основе творчества актера, сценического действия, слияние музыки и пластики человеческого тела.

Деление искусства на пространственные, временные, и пространственно-временные связано также со спецификой их содержания и особенностям художественного образа. На этой же основе искусство делится на простые (односоставные) и синтетические (многосоставные).

По характеру эстетического воздействия на человека искусство можно разделить на зрительные (визуальные) и слуховые (аудиторные, auditory – слуховой). Искусства синтетические воспринимаются обычно и зрением, и слухом.

По способу практического художественного освоения мира искусство можно разделить на искусства, использующие природный материал (мрамор, дерево, метал, краски и т.п.), звук (музыка), слово (прежде всего, художественная литература), а также искусство, где в качестве материала выступает сам человек (театр, кино, эстрада, цирк).

Искусства можно разделять также на утилитарные (прикладные) и неутилитарные, которые называют чистыми или изящными; на зрелищные и незрелищные. Наконец, необходимо различать искусства первичные и вторичные (исполнительские), к которым относятся музыка, хореография, кино и телевидение. Их специфика в том, что они обязательно требуют посредника-исполнителя между произведением, исполнителем и слушателями или зрителями. Будучи активным истолкователем произведения, исполнитель каждый раз преобразует первичное произведение, наполняет его в чем-то новым содержанием, может значительно обогатить его эстетическое воздействие.

Разделение искусств на виды носит глубоко закономерный характер. Они отличаются друг от друга тем, что отражают различные явления, пользуются различными выразительными средствами.

Каждый из видов искусства имеет свои особые роды и жанры, т.е. исторически сложившиеся внутренние разновидности, объединяющие похожие по сюжету произведения в одну группу, категорию, художественный тип. Каждому жанру свойственны специфические приемы художественного воплощения.

Жанры специфичны для каждого вида искусства и могут выделяться по разным основаниям: портрет, пейзаж, анималистика, натюрморт, бытовой, исторический жанр. Существуют виды искусства, в которых жанровая классификация затруднена. Это архитектура и декоративно – прикладное искусство.

Виды и жанры искусства появились не сразу, а в процессе многовековой деятельности человечества. Они возникали и формировались на протяжении исторических эпох, в результате чего искусство разветвлялось и развивалось в многообразии его различных форм. В современном искусстве насчитываются сотни различных видов и жанров.

4. Стилевые особенности Европы и России

Реализм - идейно-художественное направление в культуре XIX в., связанное со стремлением осмыслить действительность во всей её полноте и разнообразии, отобрав при этом наиболее существенные и типические моменты. Для реализма свойственно тщательное изображение повседневной жизни и разносторонний объективный показ характера человека. В живописи начало реализма связывают с произведениями Гюстава Курбе («Прачки», «Купальщицы»). Он первым применил понятие «реализм» к своему творческому методу. Представителем реализма в живописи можно считать русского художника П. Федотова («Завтрак аристократа», «Сватовство майора» и др.).

Реализм стал мощной основой русской художественной культуры второй половины XIX в. Этот период по праву называют «золотым веком» русской культуры. Появилось множество художников-реалистов: В. Перов («Тройка», «Проводы покойника» и др.), А. Саврасов («Грачи прилетели), И. Репин («Бурлаки на Волге», «Не ждали»), В. Суриков («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова») и др.

Реализм тщательно воспроизводил обстоятельства жизни своих героев. Наиболее полное выражение он нашел в жанре социального романа. Писатели-реалисты, в отличие от романтиков, признавали ценность «низкой» действительности, стремились изучить ее и всесторонне изобразить в образах и обстоятельствах. Реализм в европейской литературе представлен произведениями Ч. Диккенса, О. Бальзака, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу и др. Ярко и разнообразно реалистическая традиция представлена в русской литературе. Образцами реализма являются произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.

Важным направлением в европейской художественной культуре последней трети XIX в. был натурализм - идейно-художественное направление, характери­зующееся повышенным вниманием к среде обитания людей и базирую­ще­еся на предопределенности человеческих пороков влиянием среды. Натурализм исходил из положения, что судьбы людей предопределены наследственностью, средой и общественными отношениями вне зависимости от их воли. Наиболее ярким представителем натурализма стал Эмиль Золя. Влияние натурализма испытали многие крупные драматурги-реалисты: М. Горький, Л. Толстой и т.д.

Импрессио­низм - направление в искусстве, сформировавшееся во Франции в конце 60-х - начале 70 гг. и стремящееся запечатлеть мир во всей его подвижности и изменчивости, отразить мгновенное впечатление. Название произошло от картины Клода Моне «Впечатление» (impressio) и объединяло группу художников Э. Мане, Э. Дега, К. Моне, К. Писсарро и др. Правдивость искусства импрессионисты видели не в тождестве с реальностью, а в том, что живопись должна воссоздавать момент, когда человек смотрит на мир непредвзятым взглядом, словно впервые, как ребенок. Импрессионистический метод можно увидеть в творчестве прекрасных русских художников В. Серова, К. Коровина, М. Врубеля. Импрессионизм в скульптуре получил воплощение в творчестве О. Родена («Адам», «Ева» и др.).

Постимпрессионизм - общее название течений в живописи конца XIX - начала XX вв., возникших как реакция на импрессионизмс его интересом к случайному и мимолётному, объединяющее художников, не связанных единством метода и программы. Постимпрессионизм интересен особым вниманием к форме, к декоративной стилизации, символикой цвета, новыми приёмами построения пространства и объёма (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген).

Ещё одним значительным идейно-художественным направлением в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. стал символизм, для которого характерно использование в качестве выразительных средств разнообразных символов: образы-символы, идеи-символы и т.д. Художники-символисты противостояли реализму и импрессионизму и стремились выразить настроение и идеи через символику цвета и формы. Сюжеты их произведений были, как правило, мифологическими, мистическими или фантастическими. Возникнув во Франции, символизм быстро распространился по Европе. В 80-90-е годы символизм появляется и в Англии, где его самым значительным представителем был О. Уайльд. Очень интересно и разнообразно проявляются символистические традиции в творчестве Д. Мережковского, А. Блока, К. Бальмонта, И. Северянина, В. Брюсова и др. Символисты презирали быт с его духовной бедностью. Реальному миру они противопоставляли умозрительные образы идеальной недостижимой красоты. Этим они отличались от романтиков, которые верили в возможность воплощения своих идеалов.

Одно из первых архитектурных направлений рубежа XIX-XX вв. - модерн - художественный стиль, использовавший наиболее интересные приёмы предшествующих стилей для достижения впечатления изящества, гармоничности, нетрадиционности образцов архитектуры. Для модерна характерны выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к классическим традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей «ковкости» (и отсюда широкое введение кривых линий) металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Но для модерна характерна и склонность к иррационализму. Примером модерна может служить творчество А. Гауди. Стиль модерн, несмотря на кратковременность своего расцвета, оказал неизгладимое воздействие на русскую архитектуру. Примером могут служить творения Ф. Шехтеля - особняк С. Рябушинского (ныне дом-музей А. М. Горького), особняк З. Морозовой, здание Ярославского вокзала, фасад здания Художественного театра, Дом московского купеческого общества и др.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Вып. V. – М., 2010.
4. Христич Л. А. Учебно-практическое пособие по дисциплине Культурология. – Изд. 3-е, доп. и перераб. - Смоленск, 2014. – С. 108-120.
5. Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. – М., 2011. – 232 с.

Интернет-источники

Культурология. Электронный учебник. http://cultural-science.ru/

Культура России: http://ruskult.ru

Культурологический словарь: http://kulturoznanie.ru

<http://studopedia.net/11_10598_tendentsii-razvitiya-kulturi-evropi-i-rossii-XIX-v.html>

<http://biofile.ru/bio/21303.html>

<http://worlds-culture.ru/index.php?action=full&id=258>

Лекция № 7

Тема: Проблема генезиса русской культуры: от Руси к России

ПЛАН:

1. Периодизация культуры России. Особенности культурной эволюции. Самобытность древнерусской культуры.
2. Языческая культура древних славян.
3. Христианская культура Киевской Руси.
4. «Золотой век» домонгольской древнерусской культуры. Зодчество. Живопись. Прикладное искусство.
5. Становление русской духовной культуры. Монастыри.

ТЕЗИСЫ

1. Периодизация культуры России. Особенности культурной эволюции. Самобытность древнерусской культуры

Развитие отечественной культуры можно разделить на две крупнейшие фазы, внутри которых выделяются самостоятельные, иногда очень отличающиеся по характеру периоды и этапы.

Первая фаза охватывает почти три тысячи лет языческого догосударственного существования, а вторая - тысячу лет христианского государственного.

Вторая фаза - христианская, занявшая тысячу лет, - можно подразделить на три периода.

Первый период развития русской культуры связан с династией Рюриковичей (IХ-ХVI вв.). Он разбивается на два важнейших этапа — киевский и московский. Этот период назван допетровским. Основная культурная доминанта — ориентация русского искусства на Восток, в первую очередь на Византию. Главной сферой, где формировалась творческая мысль и где с наибольшей силой проявил себя национальный гений, являлось религиозное искусство.

Второй период связан с династией Романовых (1613-1917). Двумя основными культурными центрами, определявшими общую направленность и стилевое своеобразие русской культуры в этот период выступали Москва и Санкт-Петербург. Первую скрипку в этом дуэте играл Петербург. Период назван петровским, поскольку именно реформы Петра I повернули культуру нашей страны на Запад. Основным источником культурных заимствований и подражаний в это время становится Западная Европа. Главной сферой, где формировалась творческая мысль и где с наибольшей силой проявил себя национальный гений, являлось светское искусство.

Третий период начинается после Великой Октябрьской революции и царизм был свергнут. Главным и единственным культурным центром советского искусства становится Москва. Культурным ориентиром не является ни Запад, ни Восток. Основная ориентация — на поиски собственных резервов, создание самобытной, основанной на марксистской идеологии, социалистической культуры. Последнюю нельзя назвать в строгом смысле ни религиозной, ни светской, поскольку она удивительным образом соединяет то и другое, не похожа ни на ту, ни на другую.

Определяющим моментом культурного развития советского общества (в пределах его государственных границ) надо считать разделение общего культурного пространства на культуру официальную и культуру неофициальную, значительная (если не господствующая) часть которой представлена диссидентством и нонконформизмом. За пределами государства, разбросанная по странам Европы и Америки, формировалась мощная культура Русского зарубежья, которая, как и неофициальное искусство внутри СССР, находилась в антагонизме с официальной культурой.

1. Языческая культура древних славян

О культуре славян того периода нам известно очень мало. Сохранившиеся памятники характеризуют уклад жизни наших предков следующим образом. До образования государства жизнь славян была организована по законам патриархального или родового быта. Всеми вопросами в общине управлял совет старейшин. Типичной формой славянских поселений являлись небольшие деревни - в один, два, три двора. Несколько поселков объединялись в союзы (верви). Религиозные верования древних славян представляли собой, с одной стороны, поклонение явлениям природы, с другой - культ предков. У них не было ни храмов, ни особого сословия жрецов, хотя были волхвы, кудесники, которые почитались служителями богов и толкователями их воли.

Главные языческие боги славянского Олимпа были следующие: Даждьог (у других племен - Хорс) был богом солнца; Перун - бог грома и молнии; Стрибог был богом ветра; Волос или Велес был покровителем скотоводства; небо иногда называлось Сварогом (и потому Даждь-бог был Сварожичем, т. е. сыном неба); мать-земля тоже почиталась как некое божество. Природа представлялась одушевленной или населенной множеством мелких духов: в лесах жили лешие, в реках - водяные. Души умерших представлялись в виде опасных для неосторожного человека русалок.

Местами языческого культа на Руси были святилища (капища), где происходили моления и жертвоприношения. Они представляли собой округлые или сложные по очертаниям, как розетки, земляные и деревянные сооружения на возвышенных местах или насыпях, окруженные валами или рвами. В центре капища находилось каменное или деревянное изображение бога, вокруг него жгли жертвенные костры. В жертву богам приносили плоды, животных и птиц; были известны и человеческие жертвоприношения.

Вера в загробный мир заставляла вместе с покойником класть в могилу все, что могло ему пригодиться, в том числе и жертвенную пищу. При похоронах людей, принадлежащих к социальной верхушке, сжигали их наложниц.

У славян существовала оригинальная система письма — так называемая узелковая письменность. Знаки ее не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, которые заматывались в книги — клубки. В древности узелковая письменность была распространена у многих народов. Ею пользовались древние инки и ирокезы, древние китайцы. Она существовала у финнов, угров и карелов.

Определяющую роль в жизни славян играли три фактора — лес, река и степь. Лес шел на строительство и служил топливом, обеспечивал славян материалом для хозяйства, создания домашней обстановки, посуды, плетения лаптей. В лесу сосредотачивались основные отрасли народного хозяйства — старинные промыслы: наши предки курили смолу, гнали деготь, занимались звероловством и лесным пчеловодством. Лес служил самым надежным убежищем от врагов, он заменял русскому человеку горы и замки. Само государство славян укреплялось не в степях, где его постоянно громили степняки, а на далеком Севере, под прикрытием дремучих лесов. Лесными мотивами пропитаны фольклор, религия и мораль русского народа. Лешие, водяные, бабы-яги так же, как святые и отшельники обитали именно в лесах.

Историческое значение русских рек не ограничивалось их ролью транспортных магистралей, хотя по рекам шла русская колонизация и осуществлялась торговля с другими странами. Но по берегам рек строились также города, села, маленькие деревушки, рыбачьи и охотничьи хижины, реки кормили славян своими запасами, их русский человек воспевал в песнях. Волга - матушка стала символом России.

Третья стихия русской природы - степь, широкая, раздольная и величавая, - в течение долгих веков была для русского народа не только символом свободы (в ней укрывались беглые крестьяне), но и вечной угрозой, источником нашествий и разорения.

1. Христианская культура Киевской Руси

IX в. в истории славянского народа открывает новую страницу. Начинается процесс собирания славянских племен под единой княжеской властью с помощью военной силы - рождается молодое сильное государство. Образование Киевской Руси принято относить к призванию на княжение в Новгород в 862 г. варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора, а конец - к правлению Владимира Мономаха (1113-1125 гг.). Таким образом, хронологические рамки эпохи Киевской Руси - середина IX - начало XII вв.

В культурологическом плане начало нового этапа следует связывать с принятием Русью христианства. Крещение Руси в 988 г. стало поворотным пунктом в истории и культуре восточнославянских племен. Вместе с новой религией они восприняли от Византии письменность, книжную культуру, навыки каменного строительства, каноны иконописи, некоторые жанры и образы прикладного искусства. После этого Киевская Русь пережила подъем культуры, в течение первого же столетия вышедшей на высокий европейский уровень. В течение четырех последующих столетий Киевская Русь сформировалась в хорошо управляемое демократическое городское рыночное общество. В период наивысшего расцвета в ХI в. ее население достигло 7-8 млн. человек, включая такие развитые городские центры, как Киев, Новгород и Смоленск. Это было самое большое и населенное государство Европы.

Византийское наследие означало для России способ приобщения к культуре эллинизма, а через нее - к истокам культуры латинского Запада, Ближнего Востока и Древнего Египта. Контакты с Византией продолжались и в более позднее время. На протяжении веков культура и образование в России в значительной мере строились по византийскому образцу, что проявилось в создании в конце XVII века при непосредственном участии греко-византийских просветителей, братьев Лихудов, Славяно-греко-латинской академии. Православные книги впитали в себя искусство греческой риторики, минуя латинское посредничество.

Характер исторического выбора, сделанного в 988 г. князем Владимиром, не был случайным. Местоположение Руси между Востоком и Западом, перекрестное влияние на нее различных цивилизаций оказало плодотворное воздействие на духовную жизнь и культуру русского народа. Многообразные торговые и политические отношения связывали Древнюю Русь с Западной и Центральной Европой, с одной стороны, Византией и Азиатским Востоком - с другой.

Начало письменности и литературе было положено деятельностью Кирилла (827-869) и Мефодия (815-885) - христианских миссионеров, создателей славянского алфавита и старославянского литературного языка. Вместе с ней просветители передали славянам всю сумму знаний, накопленных Византией и полученных ею в наследство от античной цивилизации. С принятием христианства на Руси начинает распространяться письменность.

В те времена грамотность на Руси была делом достаточно распространенным. Обучение велось в светских, городских, церковных и монастырских школах. В начальных школах учили чтению и письму, основам христианского вероучения, счету. В высших школах, располагавшихся обычно при монастырях (например, при Софийском соборе в Киеве), готовили к государственной, культурной и церковной деятельности. Из них вышли выдающиеся деятели древнерусской культуры - митрополит Иларион, летописцы Нестор, Сильвестр, математик Кирик, философ Кирилл Туровский и др.

О широком распространении грамотности среди различных слоев общества свидетельствуют, в частности, новгородские берестяные грамоты, относящиеся к XI в. Среди знати было распространено знание иностранных языков. «Книжными мужами» летописи называли князей Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича, Владимира Мономаха, Ярослава Осмомысла, Константина Всеволодовича Ростовского.

1. «Золотой век» домонгольской древнерусской культуры. Зодчество. Живопись. Прикладное искусство

Новшество, принесенное христианством, - иконы (от греч. eikon - изображение, образ), представлявшие изображение Иисуса Христа, Богоматери и святых, которому приписывалось священное значение. Иконы заменили деревянных истуканов, символизировавших языческих богов.

Византийский крестово-купольный храм стал в Древней Руси основной архитектурной формой. Одним из первых каменных зданий Киева была Десятинная церковь (990-996 гг.), построенная византийскими архитекторами. Внутри в соответствии с византийскими образцами храмы украшались фресками и мозаиками. В апсиде традиционно изображали Богоматерь Оранту (Молящуюся), причастие апостолов и фигуры святителей. Подкупольное пространство отводилось образу Вседержителя - Творца и Повелителя Вселенной. На стенах изображались библейские сцены и фигуры апостолов, пророков, святителей и мучеников, а также в традициях Византии - князья и их семьи.

Высшего расцвета искусство Киева достигло в годы правления Ярослава Мудрого (1019-1054). Главным культовым и общественным зданием Киева был величественный Софийский собор (заложен в 1037 г.) - храм, имеющий в плане крест с пятью полукруглыми выступами - апсидами, увенчанный одним большим и 12 малыми куполами. Внутри собор отличается великолепным убранством: он украшен мозаикой, фресками, отделан полированным и резным камнем, майоликой. Древние зодчие умели безошибочно выбирать места для храмов - по берегам водных путей, на возвышениях, чтобы они были хорошо видны.

В этот период большое внимание уделяется строительству монументальных грандиозных сооружений из таких материалов, как камень и дерево. Возводят преимущественно избы, храмы, оборонительные перегородки на насыпных валах, мосты через реки, мостовые, гридницы, хоромы знати и терема. Строения должны быть колоритно расписаны, иметь затейливые кровли и быть украшены резными узорами.

Монументальная живопись в Киеве она представлена фресками и мозаикой. Мозаики Михайловского златоверхого монастыря, созданные византийскими и русскими мастерами во второй половине XI века, поражают изяществом пропорций фигур, красотой колорита. Самым распространенным и получившим наивысшее развитие живописным жанром в допетровской Руси являлся религиозный, а именно иконопись. Она зародилась достаточно давно и поначалу копировала византийские образцы. Самостоятельным национальным искусством икона стала в ХIV-ХV вв. когда творили гениальные Феофан Грек и Андрей Рублев. Вплоть до ХVIII в. икона и мозаика оставались практически единственной формой художественного самовыражения русских.

Иконы и фрески обычно писали на золотом фоне, подчеркивавшем святость изображенных на них неподвижных, повернутых к зрителю фигур. Линейная перспектива отсутствовала, и это указывало на то, что образ существовал вне суетной, временной реальности.

Киевская Русь была страной высокоразвитого ремесла: гончарного, ювелирного, металлообработки. Ювелирная техника русских мастеров была очень сложной, а их изделия пользовались большим спросом во многих странах мира. Ювелирные украшения выполнены в технике зерни (на изделие напаивался узор, состоявший из множества шариков) и скани (рисунок наносили тонкой проволокой, напаянной на металлическую поверхность, а промежутки между сканными перегородками заполняли разноцветной эмалью). Так получались высокоценные ювелирные изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, типично русские украшения.

В декоративно-прикладном искусстве нашли отражение образы древней языческой мифологии. Деревянная утварь, резные корабли, мебель, ювелирные изделия и ткани, расшитые золотом, насквозь пронизаны символическими образами. Обнаруженные в кладах вещи украшены рисунками животных. Женские украшения с разнообразными символическими изображениями имели непосредственное ритуальное значение. Серебряные височные подвески в виде звезды, золотые цепочки, монисто из медальонов, бус, крестиков, усыпанное зернью с тончайшей сканью, серебряные широкие браслеты и перстни из драгоценных металлов с изображением головы льва – это придавало праздничному женскому одеянию богатство и многоцветность. Высокого уровня достигла мелка пластики и лицевое шитье. Изделия с использованием этих техник создавались главным образом в монастырях и мастерских при дворе Великого Князя. Шитье выполнялось разноцветными шелками, преимущественно гладью. Вышивальщицы создали множество уникальных произведений ДПИ (декоративно-прикладного искусства), не уступающих живописным полотнам.

1. Становление русской духовной культуры. Монастыри

С приходом на Русь христианства начинается широкое строительство культовых зданий, церквей и монастырей. Языческая Русь не знала храмов, она поклонялась своим богам на специальных полянах, возвышенностях или в утаенных в лесу местах. На смену полянам приходит другое место поклонения, которое было присуще ранним христианам – пещера, вокруг которых потом возникало поселение, превращавшееся в общежительный монастырь.

Русские православные монастыри были многофункциональными. Они всегда рассматривались не только как очаги наиболее интенсивной религиозной жизни, хранители церковных традиций, но и как экономический оплот церкви, а также центры подготовки церковных кадров. Монахи составляли костяк духовенства, занимавший ключевые позиции во всех областях церковной жизни. Только монашеское звание открывало доступ к епископскому сану. Связанные обетом полного и безоговорочного повиновения, который они давали при пострижении, монахи были послушным орудием в руках церковного руководства.

Как правило, в русских землях XI-XIII вв. монастыри основывались князьями или местной боярской аристократией. Первые монастыри возникали вблизи больших городов, либо непосредственно в них. Монастыри являлись формой социальной организации людей, которые отказались от принятых в светском обществе норм жизни. Эти коллективы решали разные задачи: от приготовления своих членов к загробной жизни до создания образцовых хозяйств. Монастыри выполняли функцию учреждений социального призрения. Они же, тесно связанные с властью, становились центрами идеологической жизни Руси.

В монастырях готовились кадры священнослужителей всех рангов. Из монашеской среды избирался епископат, причем архиерейский чин получали преимущественно иноки знатного происхождения. В XI-XII веках из одного Киево-Печорского монастыря вышло пятнадцать епископов. Архиереи из «простецов» насчитывались единицами.

Наряду со светской на Руси широкое развитие получила церковная литература, которая создавалась, чаще всего в монастырях. Именно они стали центрами по распространению письменности. Средневековая словесность на Руси существовала только в рамках рукописной традиции. Материалом для письма служил пергамент - телячья кожа особой выделки. Писали чернилами и киноварью, используя гусиные перья. Текст подавался в одну строку без слогораздела, часто встречавшиеся слова сокращались под так называемыми титлами. Почерк XI-XIII вв. в науке носит название устава в силу своего четкого, торжественного характера. Тип древнерусской книги - объемная рукопись, составленная из тетрадей, сшитых в деревянный переплет, обтянутый тисненой кожей. Уже в XI в. на Руси появляются роскошные книги с киноварными буквами и художественными миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался жемчугом, драгоценными камнями, финифтью. Таковы Остромирово Евангелие (XI в.) и Мстиславово Евангелие (XII в.). В основе литературного языка лежал старославянский, или церковнославянский, язык.

Среди жанров древнерусской литературы центральное место занимает летопись, развивавшаяся в течение многих веков.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Христич Л. А. Учебно-практическое пособие по дисциплине Культурология. – Изд. 3-е, доп. и перераб. - Смоленск, 2013. – С. 134-144.
4. Воскобойников В. Н. История мировой и отечественной культуры. – М., 2009.
5. Балакина Т. И. История русской культуры. – М., 2009.
6. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. – М., 2010.
7. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. – М., 2012.
8. Черная Л. А. История культуры Древней Руси. Учебное пособие. – М.: Логос, 2009. – 320.

Интернет-источники

<http://otvetila.ru/konspekt/periodizatsiya-kultury-v-rossii/>

Читайте подробнее на FB.ru: <http://fb.ru/article/37596/iskusstvo-drevney-rusi>

Лекция № 8

Тема: Русская культура и революция: петровская, ленинская, ельцинская

ПЛАН:

1. Революционность как тип культуры.
2. Культурная революция Петра I.
3. Советская культурная революция 20-30-х гг. XX в.: цели, содержание, результаты.
4. Развитие культуры в постперестроечное время: от Ельцина до Путина.

ТЕЗИСЫ

1. Революционность как тип культуры

Анализируя специфические проблемы социодинамики отечественной культуры, ее особенности, многие исследователи отмечали, что для российского общества в особенно сильной степени характерны революционные изменения.

Революционный характер, по мнению некоторых исследователей, носило введение христианства, проведенное по инициативе центральной власти.

Огромного масштаба инверсию (переворачивание, перестановка) российское общество претерпело в период авторитарного правления Ивана Грозного, стиравшего остатки феодальной раздробленности, а также во время форсированной модернизации общественного уклада при Петре Великом.

Новая крупномасштабная инверсия охватила все российское общество в начале ХХ века. Очередное инверсионное движение всей социокультурной системы в этот период связано с революцией, означающей радикальную смену как общественных отношений, так и доминирующего в обществе типа ценностей.

Влияние на культуры, поиск новых путей ее развития оказывали:

* многообразие борющихся сил
* особый характер русской революции
* творческие и идейные искания деятелей
* сложная и противоречивая действительность.

Пушкин так характеризовал особенность развития культуры в России.

В силу исторических обстоятельств *«долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на неё никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера»*.

Отечественная художественная культура в эпоху революций в России отразила всю сложность и противоречивость переживаемого исторического периода. Россия пыталась найти ответ на вопрос о судьбах своей культуры.

В этот период Россия обладала богатейшим культурным наследием, культурными ценностями мирового уровня. Но отсутствие в российском обществе достаточно широкого среднего культурного слоя, который являлся основой многих цивилизационных процессов, определило одну из серьезных особенностей культурной ситуации в России начала XX века. Она выражалась в существовавшем разрыве между духовным ренессансом и бушевавшей реальностью жизни, в которую вовлекались широкие народные массы.

1. Культурная революция Петра I

1700-й год (7208 г.) Россия впервые в своей истории отсчитала не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, и встретила его 1 января, а не 1 сентября

то - культурный знак символического рубежа, который отделяет древнюю средневековую Русь от России Петровской эпохи новой истории.

В 1703 г. в Москве выходит первый номер газеты «Ведомости» - первой русской газеты, в 1702 г. в Москву приглашается труппа Куншта для создания театра.

Происходили важные изменения в быту российских дворян, переделавшие российское дворянство «по образу и подобию» европейского. В 1717 г. выходит книга «Юности честное зерцало» - своего рода учебник этикета, а с 1718 г. существовали Ассамблеи - дворянские собрания по образцу европейских.

С цивилизационной точки зрения, преобразования Петра явились решительной попыткой перестройки России по европейскому образцу. Шаг за шагом нарастающий процесс европейской модернизации - обмирщения (секуляризации) миропонимания и культуры – он пытался подчинить себе Россию.

Говоря современным языком, петровские реформы не достигли ядра русской цивилизации, не произвели цивилизационного слома, хотя видоизменили почти все её внешние слои. Вместе с тем петербургский период русской истории дал в итоге и революцию.

Сделать из России Европу царю Петру не удалось. Но ему удалось превратить в европейцев весьма тонкий верхний слой российского общества – дворян, на которых возлагалась задача дальнейшей «вестернизации» страны. Так при Петре Россия на столетия разделяется на две неравные части: европейское по своему мировоззрению и культуре дворянство и оставшийся при прежних своих представлениях и привычках народ. В сущности, это были два разных народа, которые перестали понимать друг друга, и отчуждение между которыми только нарастало, приведя к глубочайшим потрясениям начала XX века

Именно с Петра начинается великий и подлинный русский культурный раскол, который становится доминирующим фактором всей последующей истории России.

«Реформы» Петра I разорили Россию, разрушили традиционные ориентиры народной души, раскололи общество на враждебные лагеря…» - Карамзин Н. М.; *«…Пётр не хотел вникнуть в истину, что****дух народный составляет нравственное могущество государства, подобно физическому****… Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев: он есть не что иное, как привязанность к своему народному достоинству. Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в их собственном сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?»* (Н. М. Карамзин).

Попрание **национального духа** ослабило могущество России.

Новации Петра усугублялись его наследниками в течение «вольнолюбивого» XVIII столетия, когда закрывались храмы и монастыри, уничтожались иконы и православные книги, подавлялось духовенство, насильно гуманизировались по западным образцам духовные школы.

Процесс освобождения дворян от государственной службы завершается указом Петра III «О вольности дворянской», расширенным Екатериной II.

Многие тёмные стороны петровского царствования были продолжены Екатериной: *«Со временем история оценит влияние её царствования на нравы, откроет жестокую деятельность её деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетённый наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки её в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами её столетия, – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит её славной памяти от проклятия России…»*

1. Советская культурная революция 20-30-х гг. XX в.: цели, содержание, результаты

Преобразования 20-30-х гг. XX в. логически вытекают из революций начала XX в. в России.

Как бы ни оценивать период революций 1917 года, невозможно отрицать их громадного влияния на судьбу России и все сферы жизни общества. В культуре это влияние проявилось не сразу. Ведь в 1917 году контуры будущего советского строя были еще едва обозначены, особый международный статус России как «осажденной крепости» только намечался, задачи формирования «нового человека коммунистического общества, свободного от пережитков прошлого» созревали пока только в головах революционных теоретиков. А именно эти факторы определяли особые условия развития отечественной культуры на протяжении многих десятилетий.

Стихия народного бунта, разбуженная революцией, не щадила ни человеческих жизней, ни тем более ценностей культуры.

Новая власть пыталась противостоять варварским проявлениям народного гнева. Чтобы спасти от разграбления книжные собрания, находившиеся в бывших помещичьих усадьбах, монастырях и буржуазных особняках, они были национализированы.

К концу гражданской войны была создана единая библиотечная сеть РСФСР, национализированы дворцы, музеи, художественные собрания, кинодело, объединено театральное дело.

В 20-30-е годы XX в. новая власть взяла на себя миссию духовного лидерства и энергично взялась за восстановление отраслей культуры, разрушенных в результате революции и гражданской войны. Первые мероприятия, проведенные советской властью в области культуры, обеспечивали ей поддержку социальных низов и способствовали привлечению к сотрудничеству части интеллигенции, вдохновленной идеей служения народу.

Символами новой культуры стали творения К. Петрова-Водкина, А. Щусева, И. Шадра, В. Мухиной.

С середины 20-х годов особое значение приобрела идеологизация всех направлений культурного развития. Cущность классового подхода к общественным явлениям была усилена культом личности Сталина. Принципы классовой борьбы должны были отражаться и в художественной жизни страны.

Усилился авторитарно-бюрократический стиль руководства наукой, литературой, искусством. Были созданы органы отраслевого управления культурой - Союзкино (1930), Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию (1933), Всесоюзный комитет по делам высшей школы (1936), Всесоюзный комитет по делам искусства (1936) и др.

Проводилась унификация и регламентация культуры, ее подчинение общим идеологическим, а подчас и творческим принципам. Унификация распространялась на национальные особенности культуры народов СССР. Так, главным достижением русской культуры был провозглашен ленинизм.

В 1939 г. было объявлено о завершении культурной революции, о чем должно было свидетельствовать выполнение такой задачи, как ликвидация неграмотности.

Вся культурная и идеологическая работа в этот период была направлена на утверждение марксистско-ленинской идеологии и превращение ее в мировоззрение всех советских людей. На культурное строительство распространялось общегосударственное пятилетнее планирование.

Россию покинул цвет русской интеллигенции. Больше половины философов, писателей, художников были высланы из страны или эмигрировали. За пределами родины оказались религиозные философы Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, Л. Шестов, Л. Карсавин. Эмигрантами стали Ф. Шаляпин, И. Репин, К. Коровин, известные актеры М. Чехов и И. Мозжухин, звезды балета Анна Павлова, Вацлав Нижинский, композиторы С. Рахманинов и И. Стравинский.

1. Развитие культуры в постперестроечное время: от Ельцина до Путина

Культура сыграла большую роль в духовной подготовке перемен, именуемых перестройкой. Деятели культуры своим творчеством подготавливали общественное сознание к необходимости перемен (фильм Т. Абуладзе «Покаяние», роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и др.). Вся страна жила ожиданием новых номеров газет и журналов, программ телевидения в которых как свежий ветер перемен давалась новая оценка историческим деятелям, процессам в обществе, самой истории.
Представители культуры активно включались в реальную политическую деятельность: избирались депутатами, руководителями городов, становились лидерами национально-буржуазных революций в своих республиках. Такая активная общественная позиция привела интеллигенцию к расколу по политическому признаку.

После распада СССР политический раскол в среде деятелей культуры и искусства продолжался. Одни ориентировались на западные ценности, объявляя их общечеловеческими, другие придерживались традиционных национальных ценностей. По этому признаку раскололись почти все творческие связи и группы. Перестройка отменила запреты на многие виды и жанры искусства, вернула на экраны отложенные на «полку» фильмы и запрещенные к публикации произведения.

Но в постперестроечное время развитие материальной базы культуры резко замедлилось, что сказалось не только в отсутствии новых фильмов и книг на свободно формируемом рынке, но и в том, что наряду с лучшими зарубежными образцами культуры в страну хлынула волна продукции сомнительного качества и ценности.

Без четкой государственной поддержки (об этом свидетельствует и опыт развитых западных стран) в условиях рыночных отношений у культуры мало шансов выжить. Сами по себе рыночные отношения не могут служить универсальным средством сохранения и приумножения духовного и социокультурного потенциала общества.

И, тем не менее, существуют и положительные моменты постперестроечного развития культуры в нашей стране. Законодательство Российской Федерации закрепило за развитием культуры 2% средств федерального бюджета и 6% - местного.

Постепенно стал исчезать идеологический диктат, была отменена цензура в печати. Утвердилось частное предпри­нимательство и в культурной жизни. Встала на ноги альтер­нативная система образования, которая возникла еще в годы перестройки.

Начали работу, наряду с государственными и негосударственные лицеи, гимназии, колледжи. К концу 1990-х гг. в системе высшего образования увеличи­лось количество негосударственных высших учебных заве­дений. От общего числа действующих вузов в стране они со­ставляли немалую долю - 30%. В таких учебных заведениях обучалось 5,5% всех студентов.

Нехватка высококвалифицированных педагогов приводи­ла к ухудшению образовательной подготовки у выпускников.

Не в самом лучшем положении в это время оказалась наука. Российская Академия наук испытывала острую нехватку в средствах, которые были необходимы для ис­следований. Из-за этого пришлось прервать имеющиеся контакты с бывшими союзными академиями наук и научно-ис­следовательскими центрами соцстран. Для выхода из сложив­шейся ситуации российскими учеными стали разрабатываться буквально десятки федеральных программ в области культуры и науки.

Программа «Сохранение и развитие культуры и искусства» стала работать с начала 1990-х гг. Ее главная задача заключалась в спасении важных объектов на­циональной культуры.

В городах Великий Устюг, Новгород и др. реализовыва­лись программы по реставрации и восстановлению памятников. Например, реставрация музея С. А. Есенина в Констан­тинове, усадьба А. К. Толстого в Брянской области.

Самая масштабная реконструкция архитектурно-исторических памятников происходила в Москве. Реставрировался Гостиный двор - памятник архитектуры XIX-XX вв.

В связи с постепенным переводом на рыночные отно­шения жилищного строительства в городах началось строительство банковских зданий, коттеджей по ин­дивидуальным проектам.

Без изменений не осталась и художественная культу­ра. Появились новые стили и течения в литературе, живописи.

Новым стало то, что при создании художественных про­изведений были задействованы зарубежные инвесторы. На­пример, при их поддержке были сняты кинофильмы Н. Ми­халкова и П. Лунгина.

С 2000 г. возобновилось проведение ежегодных Москов­ских международных кинофестивалей.

В городах России широко отмечалось 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина.

Сейчас проблемы современной культуры в России приобретают первостепенное значение. Прежде всего, речь идет о мощном факторе социального развития. Культура проникает в каждый аспект человеческой жизнедеятельности. Это относится как к основам материального производства и потребностям, так и к величайшим проявлениям людского духа. Культура современной России оказывает все большее влияние на решение программных целей социальной сферы. В частности, это касается построения правового государства, раскрытия творческих способностей человека, укрепления и формирования гражданского общества. Развитие культуры в современной России оказывает воздействие на многие области. Это касается личности, образа жизни общества, сферы мышления, досуга, быта, труда.

В качестве общего вывода можно отметить, что период русских революций в начале ХХ века кардинально повлиял на судьбу страны и мира, явился тем поворотным рубежом, который обозначил новый исторический путь для России.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебное пособие.- 5-е изд. – М.: КноРус, 2013. – 448 с.
2. Маркова А. Н. Культурология. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 376 с.
3. Маркова А. Н. Культурология в схемах и определениях: учеб. пособие. – М.: Проспект, 2012.
4. Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л. А., Королев В. К. Культурология. Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2012.

Интернет-источники

www.studzona.com/referats/view/8945

Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/159114/razvitie-kulturyi-v-sovremennoy-rossii-osobennosti-kulturyi-sovremennoy-rossii

http://cosec.ru/shkol-naya-programma/obshhestvoznanie/razvitie-kultury-v-sovremennoj-rossii.