

**Министерство культуры Архангельской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский колледж культуры и искусства»**

История отечественной культуры

**Курс лекций
для студентов специальности
51.02.01 Народное
художественное творчество (по видам)**

**Составитель
Булыгина Т.В., преподаватель
общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин**

**Архангельск
2021**

История отечественной культуры. Курс лекций для студентов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) / сост. Т.В. Булыгина ; под. ред. Л.В. Бахур ; отв. ред. О.А. Дойкова ; министерство культуры Архангельской области, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» . – Архангельск , 2021 . – 52 с .

Материал курса лекций соответствует содержанию рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 История отечественной культуры по специальности *51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) углубленной подготовки*.

В курс лекций включены темы, касающиеся истории отечественной культуры: ее генезиса, развития, особенностей.

Пособие предназначено студентам специальности *51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)*.

© Булыгина Т.В., составитель, 2021

© Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства»

Усл. Печ. Л. 2,3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
I. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ.....	4
1.1 ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ.....	4
1.2 КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.....	7
II. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ.....	11
2.1 АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИИ.....	11
2.2 ИКОНОПИСЬ ВИЗАНТИИ.....	15
2.3 ЛИТЕРАТУРА ВИЗАНТИИ.....	18
2.4 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ВИЗАНТИИ.....	20
III. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XI–XVI ВВ.....	23
3.1 КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ В XI–XIII ВВ.....	23
3.2 РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XV–XVI ВВ.....	28
VI. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XIX–XX ВВ.....	31
4.1 ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	31
4.2 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	37
4.3 КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА.....	45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	52

ВЕДЕНИЕ

*«Культура – это то, что в значительной мере
оправдывает перед Богом существование народа и нации»*

Д.С. Лихачев.

Дисциплина «История отечественной культуры» относится к циклу профессиональных дисциплин и является общепрофессиональной. Курс лекций включает в себя учебный материал, начиная с истории культуры Древней Руси и заканчивая культурой советского периода. Также, согласно рабочей программе, курс содержит раздел «Культура Византии», поскольку, начиная с X века, эта цивилизация оказывала влияние на развитие русской культуры.

Актуальность обращения к истории отечественной культуры обусловлена тем, что искусство, религия, история, традиции, философия того или иного периода не только преумножают знания учащихся о культуре Отечества, но и помогают их собственным творческим поискам, без которых невозможно создание нового культурного шедевра.

Дисциплина «История отечественной культуры» призвана помочь обучающимся осмыслить основные процессы русской культуры, понять и осознать ее ценности и традиции, узнать самобытный культурный код, определить место отечественной культуры в мировом культурологическом контексте, осознать необходимость формирования широкого гуманитарного кругозора, востребованного в профессиональной деятельности.

I. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

1.1 ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

План лекции:

1. Ранние формы религии.
2. Основные этапы развития славянского язычества.

1. Язычество занимает центральное место в славянской культуре периода VI-IX вв. Язычество – это религиозная форма освоения человеком мира. Религиозные взгляды древних славян отражали мировоззрение наших предков, и прежде, чем на определенном этапе, сложился пантеон языческих богов, древние славяне, как и многие другие народы, начали свой путь от первобытной культуры до нашего времени. Здесь речь идет еще о протославянских племенах, от которых, в дальнейшем, возникли многочисленные племена восточных, южных и западных славян. Именно в период первобытной культуры возникли и развились ранние формы религии. Одной из таких форм является анимизм (от лат. «анима» - «душа», «анимус» - «дух»). Анимизм – это способность человека «одухотворять» окружающий его мир. Древние люди верили, что все в мире имеет свою душу: травы, цветы, камни, реки т.д. Анимистическое мировоззрение живо и сегодня. Некоторые травницы (люди, которые лечат травами и отварами из них), при сборе растений пользуются заговорами, в которых они просят землю отпустить корень и т.п.

Другая ранняя форма религии – тотемизм (с языка северных американских индейцев, «ототем» - «его род») подразумевает под собой веру в сверхъестественные свойства и связи животных, растений и минералов с человеком, общиной. У древних славян было много тотемных животных, которых, ни при каких обстоятельствах, нельзя было убивать (табу). Как правило, тотемные животные – это те, которые существовали в местной фауне. На Руси это медведи, волки, лоси, а в Австралии, например, крокодилы, змеи и т.д. Надо отметить, что еще в XX веке сохранялись отголоски тотемизма в разных уголках планеты и, наверное, они существуют сейчас. Так, например, во второй половине XX столетия, в Индии, во времена правления Индиры Ганди, многие люди во время

страшного голода, отказывались есть говядину, так как многие века корова там считалась священным животным.

Фетишизм (от фр. «fetish» - «вещь», «предмет») - третья ранняя форма религии. Она характеризуется верой в сверхъестественные (магические) свойства предметов: талисманов, оберегов и т.п. У славян особой силой обладала медвежья лапа, подкова и т.п. В наше время существует целая индустрия таких фетишей (в магазинах продаются разные камни, статуэтки (нецки), талисманы на удачу, здоровье и т.п.).

Один из самых известных исследователей славянского язычества, Борис Александрович Рыбаков (1908 - 2001), выделил несколько этапов в его развитии.

На первом этапе обожествлялись силы природы. Вся она, по мнению славян, населялась множеством духов, которых надо «задобрить», чтобы они не вредили человеку, помогали ему в охоте, земледелии, устройстве быта. Духи еще не имели собственных имен.

На втором этапе появляется Род – творец Вселенной. Род – это божество, существование которого, было характерно для всех славян: восточных, южных, западных. Именно Род объединял языческие представления всех славян на данном этапе. По представлениям восточных славян, от связи Рода и Рожаниц (богинь плодородия), появились многочисленные божества, которые составили восточнославянский пантеон. В него входили такие боги как: Правда, Кривда, Белобог, Чернобог, Мороз, Кошеч, Перун, Заря, Доля, Недоля, Велес, Макошь и многие другие. Все боги органично вписывались в картину мира, в котором было три времени: Навь (прошлое), Явь (настоящее) и Правь (будущее). Каждый бог имел свою сферу покровительства и выполнял уникальные, для него, функции.

Также на втором этапе сформировался и дольше других существовал **Куль**т предков. Древние славяне верили, что после смерти, духи их предков («чурь», «щурь», «пращурь»), продолжали жить среди них, оберегая род от всякого зла. Кстати, духи умерших предков врагов, они называли «упырями» и «вурдалаками», считая их самыми опасными врагами. Обращаясь за помощью к своим предкам, славяне говорили: «Чур, меня!». В связи с этим, прах умерших предков считался самым мощным оберегом. По языческим представлениям тела умерших кремировали, а прах помещали в специальные сосуды, которые устанавливали на

столбы, стоящие по границам места проживания рода. Культ предков просуществовал достаточно долго, вплоть до принятия христианства, когда кремация была заменена на ингумацию (погребение в землю).

На третьем этапе развития языческой религии появляется представление о «Боге богов», удаленного от мира. Это уже существо небесное, глава иерархии богов. С VI в. повелителем Вселенной признавали бога – громовержца Перуна (по функциям схож с древнегреческим Зевсом). В 980 году князь Владимир проводит религиозную реформу, согласно которой в высший пантеон богов входят – **Перун** («княжий бог», верховный бог, покровитель князя и его дружины, громовержец), **Хорс** (бог солнечного света), **Дажьбог** (солнечное божество, покровитель славянских земель), **Стрибог** (покровитель ветров), **Семаргл** (покровитель семян, корней), **Макошь** (единственное в этом пантеоне женское божество, покровительница домашнего очага, женских ремесел, особенно прядения и ткачества). Все боги, кроме Семаргла, представлялись славянами антропоморфно (в виде людей) с уникальными функциями и сферой покровительства. Каждому богу соответствовал день недели, когда он особо чтился, ему приносились жертвы. Например, таким днем, для Макоши, была пятница. Женщинам в этот день строго запрещалось заниматься ремеслом, особенно прясть и ткать.

Таким образом, древнеславянские языческие представления легли в основу русской культуры. С принятием христианства, в 988 году, они не исчезли полностью и сразу, а существовали еще достаточно долго, сосуществуя с новой верой.

1.2 КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

План лекции:

1. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия.
2. Внедрение христианства.
3. Социокультурные последствия Крещения Руси.

1. В IX веке Западная (Рим) и Восточная (Константинополь) церкви вели между собой борьбу за влияние над территориями, где проживали славяне - народности, объединенные этнической и языковой общностью. Славяне часто выходили в море вместе со скандинавами и совершали пиратские набеги, добираясь до самого Константинополя. К IX веку Русь стала представлять реальную угрозу для Византии. Нужно было привести Русь к христианству.

Обе церкви видели в славянских территориях поле для развертывания религиозной, экономической и политической экспансии. Чтобы противостоять римскому продвижению в Центральную Европу, Византия организовала религиозную миссию в Моравию с целью христианизации моравских славян (Моравия – славянское государство в Центральной Европе, которое существовало в IX веке. Сейчас это территория современных Венгрии, Чехии и Словакии). Великая Моравия считается первым славянским государством, оказавшим большое влияние на культурное развитие всего славянского региона: здесь была создана первая славянская письменность, и возник церковнославянский язык.

В 863 году в Моравию прибыли два брата, греческих монаха, Кирилл и Мефодий с целью активной проповеднической деятельности. Чтобы внедрить восточный вариант христианства в Моравии, они создали алфавит, приспособленный для славянского языка. Римская церковь считала, что внедрять христианство можно только на трех языках: иврите, латинском и греческом. Поэтому она делала все, чтобы миссия Кирилла и Мефодия потерпела крах. Верхушка феодалов и духовенства Моравии служила папе римскому и искоренила труд греческих монахов, изгнав их из этого государства. Несмотря на это, Кириллу и Мефодию удалось совершить в Моравии главное – создать славянскую азбуку, общеславянский (церковнославянский) язык и письменность. Братья продолжили свою миссию в Болгарии. Болгария в то время была молодым государством, только

что принявшим христианство. Там монахи перевели с греческого на славянский язык главные византийские богослужебные книги, которые стали ядром новой литературы. Из Болгарии переводы стали проникать на Русь, что способствовало подготовке к Крещению Руси. Религиозные тексты, переведенные на славянский язык, оказались мощным оружием для Константинопольской церкви.

Таким образом, миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия стала началом движения, которое более чем через 100 лет завершилось распространением византийского христианства среди восточных славян. В 988 году произошло Крещение Руси.

2. В период X-XIII вв. происходил сложный психологический слом языческих верований и становление христианских представлений. Это была «болезненная перемена». На смену жизнелюбивому оптимизму язычества шла вера, которая требовала ограничений, строго выполнения нравственных норм. Принятие христианства означало изменение всего строя жизни. Теперь центром жизни стала церковь. Она проповедовала новую идеологию, прививала новые ценностные ориентиры, воспитывала нового человека. Христианство делало человека носителем новой морали, основанной на культуре совести, вытекающей из библейских заповедей.

Христианство создавало широкую основу для объединения древнерусского общества, формирования единого народа на основе общих духовных и нравственных принципов. Произошла гуманизация общества. Русь была включена в европейский и восточный христианский мир. Христианство оказало влияние на все стороны жизни Руси – политические, торговые, культурные. То, что христианство было принято в восточном варианте, имело и иные последствия, проявившиеся в исторической перспективе. В православии слабее, чем в западном христианстве была выражена идея прогресса. Русское православие ориентировало человека на духовное преобразование, стимулировало стремление к самосовершенствованию, приближению к христианским идеалам. Это способствовало развитию такого феномена, как **духовность**.

3. С принятием христианства на Руси произошли глобальные перемены - она была включена в византийский и европейский христианский мир. Сформировалась административная структура церкви. Длительное время русская

церковь являлась митрополией Константинопольского патриарха. На Руси избирался митрополит как высшее духовное лицо. Ситуация изменилась в XVI веке, в 1589 году, когда был избран первый патриарх Московский и всея Руси Иов. Этому поспособствовал тот факт, что в 1453 году Византия прекратила свое существование как христианская цивилизация, так как была захвачена турками – османами, которые сделали Константинополь (Стамбул) столицей мусульманского мира.

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия в IX веке привела к тому, что в Моравии был создан общеславянский язык и письменность. В основу их легла азбука, так называемая «Кириллица», которая состояла из 46 букв. Славянская письменность, помимо европейских стран, быстро распространилась на Руси, что способствовало объединению восточных славян. Появление письменности естественным образом отразилось на развитии образования. Князь Владимир приказал собрать детей знатных людей на «ученье книжное», положив, таким образом, начало развития образования на Руси. В первых школах преподавали письмо, счет, греческий язык, риторику, грамматику. Большого распространения образование и грамотность на Руси достигли во времена правления Ярослава Мудрого (г.п. 1016-1054), когда письменностью пользовались на бытовом уровне (Новгородские берестяные грамоты). Основными образовательными центрами были церкви и монастыри.

Также начала формироваться литература с развернутой системой жанров. Византийская литература к IX веку выработала систему жанров, в которую входили – агиография, патерики, гимны, апокрифы, хроники и энциклопедии (словари). Принятие Русью христианства от Византии привело к тому, что началось приобщение к византийской литературе, трансплантация ее жанров на русскую почву. Со временем древнерусская литература выработала самостоятельные жанры, такие как летописи, жития, притчи и др.

Принятие христианства способствовало развитию городской культуры. Главным ориентиром в градостроительстве по – прежнему была Византия. На Руси начался рост городских поселений. Деревянное зодчество сменилось на каменное. XI-XIII вв. - время начала истории благоустройства древнерусских городов. Византия становится главным эталоном для подражания во всех видах искусства:

архитектуре, иконописи, литературе, музыке, изобразительном искусстве. Главная функция искусства заключалась в церковном богослужении.

Таким образом, принятие Русью христианства имело важные социокультурные последствия. Это отразилось на всех сферах духовной и материальной жизни. Христианство стало основой для развития новой культуры Руси.

II. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

2.1 АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИИ

План лекции:

1. Введение. Архитектура Византии.
2. Собор Софии Константинопольской.

1. В конце IV столетия после разделения Римской империи и переноса императором Константином своей резиденции в греческую Византию ведущая роль в политической, экономической и общественной жизни переходит в восточную часть страны. С этого времени начинается эпоха византийского государства, центром которого стала его новая столица — город Константинополь. История архитектуры Византии хронологически делится на три периода: ранневизантийский (V—VIII вв.), средневизантийский (VIII—XIII вв.) и поздневизантийский (XIII—XV вв.). Временем высшего расцвета был первый период, особенно время царствования Юстиниана I (20–60-е гг. VI в.), когда Византия превратилась в могущественную державу, покорившую кроме самой Греции и Малой Азии, народы Передней Азии, южного Средиземноморья, Италии и Адриатики.

Продолжая античные традиции, Византия наследовала также культурные достижения завоеванных народов. Глубокий синтез античных и восточных элементов составляет характерную черту византийской культуры и архитектуры.

Господство христианской идеологии сказалось на развитии доминирующих типов монументального каменного строительства. Поиски композиции храма, в соответствии с назначением здания, сочетались с задачей утверждения императорского могущества.

Главное архитектурное сооружение Византии – **базилика** (в переводе с греческого – «царский дом»). Самые распространенные виды храма – многонефная базилика и крестово-купольный храм. Базилика представляла собой в плане вытянутое здание, продольно разделенное на так называемые **нефы** (в переводе с греческого «корабль»). Обычно их было 3 или 5 (рисунок 1).

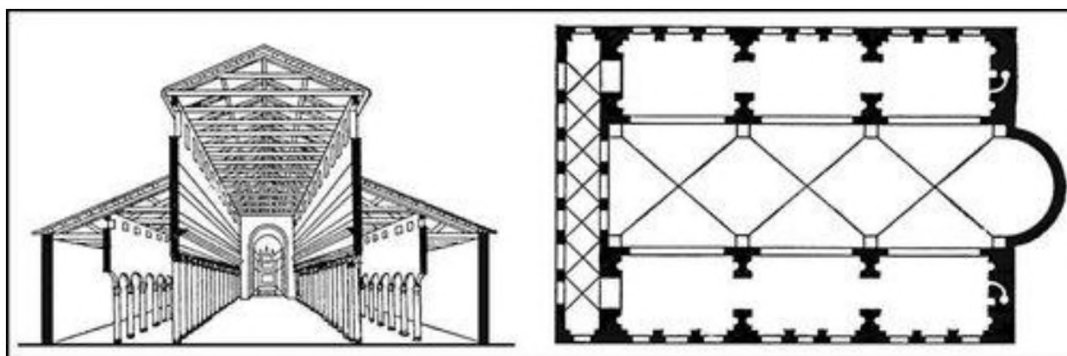

Рисунок 1 – Многонефная система храма

Крестово-купольная система храмов получила широкое распространение в период средневизантийской архитектуры.

Крестово-купольный храм представлял собой в плане форму креста с куполом в центре. Такой вид храма был очень популярен на Руси (рисунок 2).

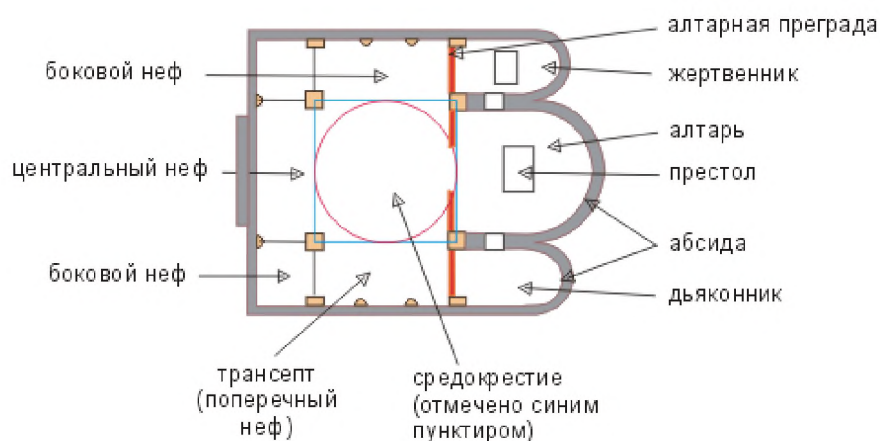

Рисунок 2 – Схема крестово-купольной системы храма

К византийской эпохе относится и сложение монастырей как совершенно особого типа архитектурных комплексов. Наиболее своеобразны загородные монастыри, обычно, представляющие собой обнесенные стенами укрепленные пункты, внутри которых помимо жилых и хозяйственных построек монахов сооружалась обширная трапезная и главное, доминирующее здание — церковь. Здания и крепостные сооружения, располагаясь чаще всего на возвышенном месте асимметрично, представляли собой гармонически согласованные пространственные композиции — ансамбли.

Архитектура Византии наследовала от Рима его достижения в области арочно-сводчатых конструкций, но в отличие от него, Византия чаще использовала кирпич и камень, а не бетон.

Впервые кардинальным образом изменились функции храма. Теперь это было место, где собирались верующие на богослужение, то есть базилика была рассчитана на пребывание в ней человека. Например, в Древнем Египте, храм предназначался только для службы жрецов, а античные храмы и вовсе считались жилищем богов.

2. В 527 году на императорский трон взошел император Юстиниан I, в период правления которого Византия достигла своего наибольшего могущества. Несмотря на это, во время его правления были бунты, в результате которых часто начинались сильнейшие пожары. Так, в результате пожара в 532 году, сгорело много храмов, в том числе, Собор Софии Константинопольской, построенный еще при императоре Константине. Юстиниан принял решение построить новый собор, который должен был стать главным украшением Византии. На его строительство ушло 3 годовых бюджета всей Византийской империи. Строительство шло 5 лет (532–537 гг.). Одновременно трудилось 10000 человек. Возведение собора Юстиниан поручил лучшим зодчим того времени – Исидору Милетскому и Анфимию Тралльскому. В Константинополь со всего света свозились лучшие материалы для отделки, а также готовые украшения из других храмов. Так, например, из Рима были привезены порфированные колонны (изготовлены из вулканических пород) из храма Солнца, из Эфеса – колонны из зеленого мрамора. Кроме мраморных украшений в отделке Софии использовалось огромное количество золота, серебра, слоновой кости и драгоценных камней.

Сразу после постройки за храмом закрепилось название «Великая София». Софийский храм более 900 лет был кафедральным собором столицы, главным храмом не только Византии, но и всего православного мира. По легенде, именно описание этого храма паломниками, повлияло на исторический выбор монотеистической религии князем Владимиром. За время своего существования София много раз страдала от пожаров и землетрясений. Огромный урон нанесли храму крестоносцы, захватившие Константинополь в 1204 году (Четвертый крестовый поход). София была разграблена, а также из нее была похищена главная

святыня христиан – плащаница Иисуса Христа, позже обнаруженная в Европе и получившая название «Туринская плащаница».

В 1453 году, когда султан Мехмет II с огромным войском осадил столицу Византии, Софию ждало главное испытание. Султан въехал в Святую Софию на коне, с желанием разрушить главный христианский храм. Но красота собора так поразила султана, что он приказал перестроить его в мечеть. Почти сразу крест на куполе храма заменили полумесяцем, позже к храму пристроили 4 минарета, а фрески и мозаики спрятали под штукатуркой. На несколько веков Святая София превратилась в мечеть Айя-Софья. В 1935 году по декрету президента Турции Ататюрка София стала музеем религий. Реставраторы постепенно освободили фрески и мозаики от штукатурки. Схема Собора Софии Константинопольской представлена на рисунке 3.

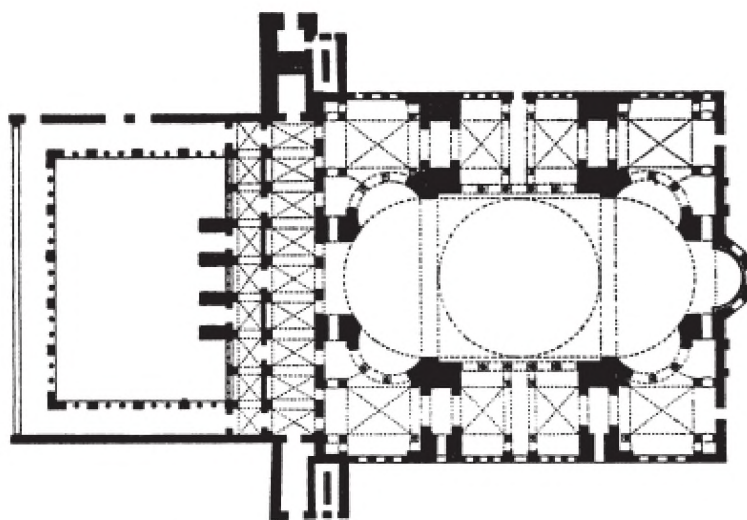

Рисунок 3 – Схема Собора Софии Константинопольской

2.2 ИКОНОПИСЬ ВИЗАНТИИ

План лекции:

1. Введение.
2. Иконопись: история возникновения и развития.

1. В 330 году н.э. по приказу римского императора Константина началось возведение восточной столицы Римской империи – Константинополя. Так же ее называли «новый Рим», «второй Рим», «город Константина». В 395 году н.э. Римская империя распалась на Западную и Восточную империи. Восточная империя стала называться «Византия», и Константинополь стал ее столицей. Византия, в отличие от Рима, который пал в 476 году н.э., просуществовала достаточно долго, до 1453 года. Византия стала могущественной державой. Она явилась продолжением античной культуры и началом культуры средневековой. Византийская культура впитала в себя наследие античной, египетской, палестинской, малоазиатской культур, оставаясь при этом, культурой самобытной. В Византии возникла иконопись, как уникальное искусство, основанное на строгих канонах, пришедшее в 10 веке на Русь и, получив здесь, широкое распространение. Небывалого расцвета достигли мозаика, фреска, музыка, ювелирное искусство и, особенно, архитектура и литература. В основе византийской культуры лежало христианство, канонам которого подчинялись все виды искусства.

2. **Иконопись.** Византия – родина иконописи. Самые первые иконы относятся к IV веку. В первые три века существования христианства были распространены символические и аллегорические изображения. Христа изображали в виде агнца (жертвенного ягненка), якоря, корабля, рыбы (самый первый христианский символ), виноградной лозы, доброго пастыря. В IV – VI веках стала складываться иллюстративно – символическая иконография, ставшая структурной основой для всего восточнохристианского искусства. Иконография евангелистов, апостолов, главных христианских праздников складывается после V века н. э. В христианских храмах обязательным элементом внутреннего убранства, кроме мозаики и фресок, были иконы (в переводе с греческого «icon» означает «образ»). Но так было не всегда. Веками шли споры между сторонниками икон и

их противниками, иконоборцами. По представлению последних, почитание икон являлось идолопоклонничеством, недопустимым в христианском храме. Еще в Ветхом завете, у иудеев, был прописан догмат, который запрещал изображать бога в телесных формах. Поэтому их требования сводились к созданию нейтральных картин, орнаментальных и декоративных мотивов, пейзажей с изображением животных и птиц. В VIII-IX веках была сделана попытка официально запретить иконы. Существование иконы, во многом, зависело от того был ли действующий император почитателем или, наоборот, противником икон. В защиту иконы выступали многие философы – богословы, которые все же сумели доказать, что икона является не копией или украшением, не иллюстрацией, отражающей природу и сущность божества, а лишь его подобием и образом.

Своими корнями византийская иконопись восходит, с одной стороны, к книжной миниатюре, а с другой – к фаюмскому портрету. **Фаюмский портрет** – надгробный живописный портрет в Древнем Египте (I–III вв. н.э.). Получил такое название по месту первой находки – оазис Фаюм (север Египта). Древняя Греция и Древний Рим переняли многие обычаи от египтян. С IV по III вв. до н.э. в районе дельты Нила (Фаюм) проживали, в основном, греки. Они первыми начали использовать технику **энкаустики** (написание портрета на доске, реже холсте, установленном на станке, восковыми красками или темперой). Это, как правило, были изображения живых людей. Портреты вставляли в рамы и вешали на стену. После смерти человека, их обрезают по краям и вставляли в льняные бинты, обертывающие мумию. Портреты помещали точно на лицо. От фаюмского портрета византийская иконопись унаследовала «огромные глаза», золотой фон, печать скорбной отрешенности. Изображаемый как бы пребывал в потустороннем мире.

Со временем характерными особенностями икон становятся фронтальность (обращенность к зрителю), строгая симметрия по отношению к центральной фигуре, например, Христа или Богородицы. Так как иконопись – это искусство, основанное на строгих канонах, то в нем все имеет свой смысл и символ. В IV веке н.э. византийский писатель Дионисий Ареопагит разработал основы христианской иконописной символики цвета, которая во многом, актуальна и сейчас. Так, согласно ей, **вишневый** цвет символизировал Христа; **синий** – Богородицу;

голубой – небо, чистоту; **желтый** (золотой) – избранность; **зеленый** – свежесть, воскрешение; **красный** – кровь Христа, царственность; **белый** – чистоту, невинность; **черный** – сокровенные тайны бога.

Византийская иконопись оказала большое влияние на древнерусскую иконопись. До XV века византийские иконы поставлялись на Русь и являлись образцами для подражания. После падения Византии, Русь, как хранительница восточного христианства, сохранила и продолжила иконописные традиции, выработанные Византией.

3.3 ЛИТЕРАТУРА ВИЗАНТИИ

План лекции:

1. Введение.
2. Жанры византийской литературы.

1. Начало византийской литературы относят к VI–VIII векам, когда греческий язык становится господствующим в Византии. Памятники народного творчества не дошли до наших времен. Литература, которая сохранилась – церковная. Византийская литература тесно соприкасалась с арабской, сирийской, эллинистической. На Русь она проникала, в основном, через южно – славянские переводы, особенно через Болгарию. Литература Византии выработала разнообразные литературные жанры: **гимны, патерики, апокрифы, хроники, агиографию, энциклопедии.**

2. **Гимны** (в переводе с греческого – «песнь, восхваляющая кого-либо»). Гимны носили исключительно религиозный характер. В Византии в VI–VIII веках их сочиняли тысячами. Они писались в свободной форме, близкой к псалмам. Как правило, гимны посвящались Богородице, Христу. Самыми крупными представителями поэзии гимнов являлись Роман Сладкопевец (VI в.), император Юстиниан (VI в.), Софроний (VI в.).

Патерики (в переводе с греческого – «отеческая книга»). Литература патериков развивается в Византии в IV–V веках. Это жанр аскетической литературы. В это время на Востоке был распространен особый вид монашества – пустынников – аскетов. Они появились сначала в Египте, а затем в Сирии и Палестине. Патерики описывали жизнь аскетов – пустынников, их духовные подвиги, религиозные откровения. Сохранились патерики, посвященные, почитаемому в христианстве, Макарию Египетскому.

Апокрифы (в переводе с греческого – «тайный», «скрытый», «запрещенный»). Апокрифы – литературные произведения, не вошедшие в библейские каноны. Апокрифы существуют ветхозаветные и новозаветные. Они часто отступали от канонов и по-своему разъясняли и дополняли священные писания. Многие апокрифы официальная церковь запрещала читать. Многие из них

были уничтожены, как несущие ересь. Тем не менее, апокрифы «пришли» на Русь, где были популярны среди народа, особенно «Хождение Богородицы по мукам».

Хроники (в переводе с греческого – «время»). По сути хроника – это историческое произведение, которое появилось в Западной Римской империи, а затем распространилось по Византии. Хроники, в первую очередь, отражали религиозное мировоззрение и начинали свое повествование с «основания мира». Это было более светское описание важных религиозных и исторических событий. На Руси хроники называли «хронографами». Они переводились на славянский язык в Болгарию, а затем попадали на Русь. Самая известная – «Хроника Георгия Амартола», в которой автор описывает события от сотворения Адама, завоеваний Александра Македонского и других известных библейских и исторических фактов, до 842 года (писатель жил в IX веке). Эта хроника характеризуется нетерпимостью к иконоборцам.

Агиография (в переводе с греческого – «пишу о святом»). Жизнеописания христианских святых. В Константинополе была создана специальная школа, в которой преподавались агиографические приемы и шаблоны. Суть агиографии – прославление святых. Это самый канонический жанр византийской литературы. На Руси, со временем, это жанр получил название – «Житие». В нем древнерусские авторы продолжили следовать строгим византийским канонам.

Энциклопедии (сборники) (в переводе с греческого – «обучение в полном круге»). Вторую половину IX века византийской литературы называют «веком энциклопедий». Изучались, анализировались, собирались все предыдущие словари, выдающиеся произведения литературы, основные из которых фиксировались в новом, более объемном произведении. Самый известный энциклопедист Византии – патриарх Константинопольский – Фотий (учитель Кирилла). Его выдающееся произведение – «Библиотека» («Многочитие»). Содержит в себе сведения о греческих ученых, философах, врачах, святых.

Византийская литература – культурно-исторический феномен. Она оказала большое влияние на развитие европейской и древнерусской литературы. До того времени, когда литература на Руси начала вырабатывать самостоятельные жанры, она опиралась на византийские каноны.

2.4 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ВИЗАНТИИ

План лекции:

1. Монотеизм.
2. Культ императора.
3. Синтез античной и восточной культур.

В истории мировой культуры Византии принадлежит особое, выдающееся место. В художественном творчестве Византия дала средневековому миру высокие образы литературы и искусства, которые отличались благородным изяществом форм, образным видением мысли, утонченностью эстетического мышления, глубиной философской мысли. По силе выразительности и глубокой одухотворенности Византия многие столетия стояла впереди всех стран средневековой Европы. Прямая наследница греко-римского мира и эллинистического Востока, Византия всегда оставалась центром своеобразной и богатой культуры.

1. **Монотеизм (христианство).** Одним из характерных признаков средневековых цивилизаций является господство мировых религий. Впервые идеология в её религиозной форме становится доминирующим фактором развития общества. В Византии господствующей идеологией являлось христианство, которое возникло в I веке. Христианство дало людям абсолютно новое представление о мире. Мир состоит из двух частей: мир земной (греховный) и мир небесный (идеальный, чистый). В IV веке Византия принимает христианство в качестве официальной религии. Можно сказать, что языческое сознание уступило христианскому, которое обратилось к внутреннему миру человека. Также средневековое сознание было ориентировано на авторитеты, главным из которых стала Церковь. В Византии церковь, как социальный институт, имела сложную иерархию, уникальную литургию (церковная служба) и основные догматы, которые отличались от католических. В XI веке окончательно сформировались две ветви в христианстве. Католическое - на западе и православное - на востоке. Произошел раскол церквей, который называется «Великая схизма» (1054 год). Поводом послужила попытка католической церкви дополнить символ веры. На западе церковь решала свои дела по вопросам спасения души человека. Она

отпускала грехи, оценивала добродетель и недостатки человека. Был выработан целый, условно говоря, кодекс исторических правил, форм поведения человека. Таким образом, происходила своеобразная регламентация жизни человека. Позитивным моментом в этом является то, что человек выработал в себе внутреннюю дисциплину и внутреннюю организованность.

В Византии церковь утверждала, что путь к спасению, путь к богу мог происходить и без участия церкви, человек мог и напрямую обратиться к богу через молитву, соединившись с ним. Таким образом, в восточном христианстве превалирует эмоциональное индивидуальное начало. Отсюда и система ценностей, и поведение, и несколько иной идеал личности. Он начал формироваться в Византии, а потом она передала эту систему Руси.

2. **Культ императора.** Истоки императорского культа Византии берут свое начало в языческом Риме, в котором религиозное поклонение императорам не подлежит сомнению. Там государь рассматривался как воплотившийся бог, ему воздавались божеские почести, в его честь строились храмы. Начало этому положил Октавиан Август (первый римский император), и отношение к нему было таким же, как к другим языческим богам. Религиозный культ императоров в том виде, в котором он существовал в языческом Риме, был совершенно несовместим с христианством, по этой причине ему пришлось сильно измениться и приспособиться к новым реалиям. При Константине (первый император Византии) и в ближайшее к нему время, когда в империи были ещё язычники и языческие храмы, сохраняются лишь некоторые формы культа императора. Константин отказывается от титула «божественный» («Август»), а в 325 г. издаёт закон, запрещающий выставлять изображения императора в храмах. Политика Константина в этом вопросе была направлена на то, чтобы понемногу отучить языческое население от взгляда на императора как на божество, но он не хотел прибегать при этом к каким-либо резким мерам, способным вызвать раздражение. Вообще философы ранней Византии не так часто обращаются к идее божественного происхождения императорской власти. Гораздо чаще звучат слова об особых добродетелях императора.

Первоначально коронация византийских императоров, следуя римским традициям, имела исключительно светский, можно даже сказать военный характер.

Вплоть до середины V века, больше столетия после перенесения столицы на Босфор и заседания Первого Вселенского Собора в Никее, церковь оставалась в стороне и в венчании на царство византийских **василевсов** («василевс» - греческий эквивалент латинского «rex» («царь»)) участия не принимала. Лишь в 457 году в коронации Льва I впервые принял участие константинопольский патриарх. Но и в дальнейшем первенствующее значение еще долгое время оставалось за военным провозглашением и коронованием старого образца.

Впоследствии обряд церковной коронации долгое время остаётся неизменным вплоть до завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 году и установления на Босфоре латинского владычества. После этих событий в нём появляются значительные изменения и дополнения: во-первых, к венчанию на царство присоединилось миропомазание императора, во-вторых, возобновился обычай поднятия императора на щите. Коронование византийского императора представляло собой сложную церемонию, которая проходила в церкви и была наполнена христианскими символами. Всего за время существования Византии в ней правило 88 императоров.

3. **Синтез античной и восточной культур.** Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения на двух континентах — в Европе и Азии, делало эту империю как бы связующим звеном между Востоком и Западом. Постоянное раздвоение между восточным и западным миром, скрещивание азиатских и европейских влияний (с преобладанием в отдельные эпохи то одних, то других) стали историческим уделом Византии. Смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на общественную жизнь, государственность, религиозно-философские идеи, культуру и искусство византийского общества. Однако Византия пошла своим историческим путем, во многом отличным от судеб стран, как Востока, так и Запада, что определило и особенности ее культуры.

Таким образом, основу византийской культуры составляет органичное соединение римской императорской идеи, православной веры и греко-римского культурного наследия. Византия вобрала в себя все знания, добытые в Древнем мире, явившись хранительницей античного наследия, творчески преобразовав его христианским духом.

III. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XI–XVI ВВ.

3.1 КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ В XI–XIII ВВ.

План лекции:

1. Культура в годы правления Ярослава Мудрого.
2. Архитектура. Структура древнерусского города.
3. Итоги.

1. Расцвет Киевской Руси приходится на время правления Ярослава Мудрого (г.п. 1019-1054). Прозвище «мудрый» Ярослав получил за развитие грамотности и образования. Первые известные школы на Руси были созданы после Крещения Руси в 988 году, когда князь Владимир приказал собрать детей знатных людей на «ученье книжное». Особого размаха оно достигло при Ярославе Мудром. В школах преподавали письмо, счет, греческий язык, философию, риторику, грамматику. В XI–XIII веках грамотность была широко распространена на Руси, ей активно пользовались в быту (Берестяные грамоты в Новгороде). Дети обучались не только в школах, но и дома. Князья часто нанимали «домашних» учителей. В дальнейшем, основными центрами образования были церкви и монастыри.

Древнейшее упоминание о библиотеке на Руси содержится в «Повести временных лет». Ярослав Мудрый создал в храме Святой Софии библиотеку. В дальнейшем, крупные библиотеки и центры по изготовлению книг создаются в монастырях. Книги часто представляли собой произведения ювелирного искусства.

Большой вклад Ярослав Мудрый внес в развитие архитектуры Киева. Он превратил Киев в огромную строительную площадку. За время его правления в Киеве было построено большое количество храмов, церквей. Строительство было комплексным и повторяло в названиях знаменитые константинопольские здания и оборонительные сооружения (Собор Софии Киевской, Золотые ворота). Все это говорит о намерении Ярослава Мудрого создать новый Киев как новый Константинополь. Самым древним, дошедшим до настоящего времени памятником, несомненно, является София Киевская. В летописях основание Софии Киевской датируется 1017 или 1037 годами (освящена в 1046 году). Собор посвящался мудрости христианского учения и был призван утверждать величие

христианства. Во времена Киевской Руси в Софии располагался культурный и общественный центр столицы. В нем «сажали на престол» князей, принимали послов, велось летописание, была создана библиотека, хранили казну и другие ценности. Это был главный храм митрополита Киевской Руси. На сегодняшний день Собор Софии Киевской является ценнейшим историческим и культурным памятником, который может исследоваться как самостоятельный источник информации.

Название собора «Софийский» происходит от греческого слова «софия», что в переводе означает «мудрость». В настоящее время можно увидеть уникальные фрески и мозаику, которые были созданы византийскими мастерами в XI веке: Христос «Пантократор» («Судья»), Богородица «Оранта» («Нерушимая стена»), «Дочери Ярослава Мудрого», «Скоморохи» и др. Фрески были открыты случайно. В 1842 году по указу Николая I были проведены реставрационные работы, в результате которых была снята штукатурка, под которой обнаружились бесценные изображения. Сохранилась гробница Ярослава Мудрого. Она украшена аллегорическими византийскими орнаментами: пальмовыми ветвями, рыбами (первый христианский символ), голубками, крестами. Выполнен саркофаг из белого мрамора. Много вопросов, касающихся останков, которые были в нем. Сейчас этим занимаются исследователи и ученые.

За свою многовековую историю София Киевская пережила нашествия монголов (особенно пострадала в 1240 году от войск Батыя), крымских татар (в 1416 и 1482). В XVI веке, во времена гнета польских феодалов, София также находилась в ужасном состоянии. В XVII веке киевский митрополит Петр Могила отобрал Софию Киевскую у униатов (хотели объединить католическую и православную церкви под главенством папы) и учредил при храме мужской монастырь. К работам были привлечены итальянские архитекторы, которые работали под влиянием барокко. Как раз в то время София обрела новые купола, которые сохранились до современности (рисунок 4).

Рисунок 4 – Вид Собора Софии Киевской до 1240 г. и после реконструкции в XVII в. (купола в стиле барокко)

2. Русские средневековые города отличались своеобразием структуры и облика. Главными частями города были детинец и посад.

Детинец (кремль) – центральная часть города, одно из названий внутренней городской крепости. Слово «детинец» встречается в летописях с XI века. В XIV веке слово «детинец» было вытеснено термином «кремль». Большинство исследователей связывают этимологию этого слова со словом «дети» (Во времена вражеских нашествий детей прятали за стенами крепости). В детинце сосредотачивались крупные монументальные сооружения, главным среди которых был собор. Для Руси это было не только культовое сооружение: здесь «сажали на престол князя», принимали послов, хранили городскую казну. Так же в детинце (кремле) хранились книги.

Посад (подол) – территория за пределами детинца. Позднее – город. Посады разрастались у детинцев. Он также окружался укреплениями (рвами, валами, стенами). Например, у Московского кремля возникли города (посады): Китай, Белый, Земляной. В посаде проживали – посадские, особое сословие, в которое потом входили купцы, ремесленники, мещане.

Принципиально важным является отличие в соотношении внутренней городской крепости и самого города в русской и западноевропейской культуре. В Европе горожане противостояли феодалу. Это отражалось на противостоянии

городских стен и замка феодала. Как правило, средневековый европейский замок не был убежищем для горожан или местом общественной жизни. Часто во время вражеских набегов или эпидемий за высокими стенами замка спасался только феодал и его близкое окружение.

На Руси, напротив, детинец (кремль) не противостоял городу, а был его внутренним ядром. Кремль русского города был хорошо укреплен. За его стенами находили спасение горожане во время вражеских нашествий. Кремль представлял собой комплекс учреждений, осуществляющих высшую политическую, административную и церковную власть.

Таким образом, русский средневековый город являлся примером своеобразной структуры и многофункциональности.

3. К XII-XIII векам древнерусская культура достигла своего высшего уровня и широко распространилась на территории Восточной Европы. В основе этих достижений лежат успехи развития материальной и духовной культуры предшествующего периода. Особое развитие получило русское ремесло. В Древней Руси существовало более 40 ремесел. Важное место занимало кузнечное. Производилось более 150 видов изделий из железа.

Значительным культурным переворотом было введение единой письменности, так как язык являлся несущим элементом культуры. Славянская азбука была составлена греками Кириллом и Мефодием с учетом специфики славянской речи. Славянский язык, литература прочно внедрились на всей территории Руси.

Благодаря связям с Византией развивалось просвещение. Городское население Руси было грамотным. Князья владели иностранными языками. Киевскую Русь называли «книжной страной». При монастырях были созданы школы, библиотеки, архивы; переводилось большое количество литературы, создавались летописи. Уровень развития культуры Киевской Руси для своего времени был достаточно высок.

От XI-XII веков дошло много духовных и светских книг. Литература, несмотря на связь с византийской, быстро стала самостоятельной, приняв на себя воспитательную функцию народа. Церковная литература оформилась в разных

жанрах – житиях, поучениях, притчах. В начале XI века начало свое формирование философская литература.

После принятия христианства по заказам государства, князей в городах началось каменное строительство. Главным эталоном в храмостроительстве и градостроительстве была, естественно, Византия. Храмы являли собой как бы уменьшенное изображение христианского мироустройства. Украшением храмов были фрески, мозаика, иконы.

Таким образом, древнерусская культура Киевского периода, несмотря на то, что ее можно было рассматривать как «дочернюю» зону византийской цивилизации, достаточно быстро приобрела самостоятельный характер. Она ориентировалась на христианские духовные ценности, городской характер культуры, преобладающие технологии материального производства.

3.2 РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XV–XVI ВВ.

План лекции:

1. Общая характеристика
2. Основные аспекты развития русской культуры в XV–XVI вв.

1. XV–XVI века прошли под одним из важных событий в истории Отечества – возвышением Московского княжества. В русской истории период с XIV по XVII век называют периодом Московского царства. Этот период характеризуется экспансией Московского государства. Русь до этого события пережила сложнейшие времена: татаро-монгольское иго (в 1480 году пал последний хан – правитель Ахмат), многочисленные религиозные миссии с запада, феодальную раздробленность, политику династии Ягеллонов с польско-литовским союзом с целью создания на территориях, где проживали восточные славяне, своего государства. Одним из главных соперников Москвы в борьбе за экспансию был Новгород, в котором ядром был путь вхождения России в общий христианский мир и приобщение к «универсальным» европейским ценностям. Однако эта альтернатива не была реализована. В конце XV века Новгород был насильно присоединен к Москве, а в XVI веке, уже при Иване Грозном, были окончательно ликвидированы остатки самобытной культуры Новгорода.

Вопреки многочисленным препятствиям, Москва стала «матерью городов русских». Уникальность этого положения Москвы заключается в том, что теперь Россия стала носительницей самобытной культуры, с одной стороны, утратившей связь с западноевропейской христианской культурой, но и не ставшей, с другой стороны, частью цивилизации восточной. В 1453 году происходит падение Византии. Константинополь, павший под натиском турок – османов, навсегда потерял статус столицы Византии и центра восточной христианской цивилизации. Эту миссию на себя взяла Москва. Падение Константинополя возложило на плечи Москвы особую миссию – стать единственной хранительницей и продолжательницей православных традиций. В конце XV – начале XVI века религиозно – политическим вектором развития Руси становится теория старца Филофея – «Москва – третий Рим», согласно которой, уже пали Рим и «второй

Рим», то есть Константинополь. «Третий Рим» - это Москва, которой суждено хранить православную веру. Филофей утверждал, что «четвертому Риму – не бывать!». Эта теория получила «второе дыхание» и актуальность в 20–30-е годы XIX века, когда Россия одержала победу в войне с Наполеоном в 1812 году. Заслуга Филофея состоит в том, что он сумел выстроить в теорию мысли всех предыдущих религиозных деятелей, высказывающихся касательно духовной миссии Москвы.

2. Главным событием в развитии русской культуры в XV–XVI века является возвышение Москвы и централизация власти в ней. Это событие привело к неуклонному подъему экономического потенциала русских земель с одновременным ростом национального самосознания. Пошел процесс формирования **великорусской народности**, который сопровождался подъемом, а затем и возрождением самобытной русской культуры. Существенные изменения произошли в искусстве, особенно, в архитектуре, где прослеживается рост градостроительства.

В XVI веке широкое распространение получили **шатровые храмы**. Это поистине русская во всех формах постройка, порвавшая с привычным образом крестово-купольного храма. Шатровые церкви не имели внутри опорных столбов, и вся тяжесть сооружения держалась только на фундаменте. Один из лучших образцов этого стиля - церковь **Вознесения в селе Коломенском** (1530-1532 гг.). При огромной высоте площадь храма невелика. Он создан, прежде всего, для обозрения снаружи как торжественный памятник - монумент важному событию - рождению наследника престола (Ивана IV).

В этом же стиле русские зодчие Барма и Постник Яковлев в 1554-1561 годах, в память о взятии Казани, воздвигли на Красной площади Собор **«Покрова Богородицы»** («Собор Василия Блаженного»). Архитектурный ансамбль церкви состоит из 9 столпообразных храмов различной высоты. Его первоначальную цветовую гамму составляли сочетания красного кирпича стен с белым резным декоративным камнем, сверкающие главы, крытые «белым железом», цветные украшения центрального шатра. Нарядные луковичные главы собора появились в конце XVI века, а цветистая роспись в конце XVII–XVIII веков. Смелый по

композиции и необычайно декоративный, он воплотил всю мощь русского архитектурного гения. Это высшая точка развития русского зодчества в XVI веке.

В целом, зодчество XVI века по масштабам, разнообразию и оригинальности творческих решений принадлежит к наиболее ярким этапам в истории русской архитектуры.

Московская живопись XIV-XV веков по размаху и стилевому разнообразию не знала себе равных. Когда около 1390 года из Новгорода в Москву приехал **Феофан Грек**, здесь уже сложилась самобытная художественная традиция. Это позволило московским живописцам избежать простого подражания великому мастеру. Но именно он на рубеже XIV–XV веков стал главной фигурой в художественной жизни Москвы. Под его руководством проходили основные художественные работы: росписи церкви Успения Богородицы, Архангельского и Благовещенского соборов, теремов Московского Кремля и др.

Другой известный живописец, который внес огромный вклад в развитие русской иконописи – **Андрей Рублев**. Первое летописное известие об Андрее Рублеве относится к 1405 году, когда сообщается об его участии совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца в росписи Кремлевского Благовещенского собора. Вторично его имя упомянуто в 1408 году. Для художественной манеры Рублева характерны просветленный мотив и оптимизм. Это соответствовало общественным ожиданиям XV века, а также мироощущению самого художника - мыслителя, предугадавшего грядущий национальный подъем.

Самое совершенное произведение Рублева - икона «Троица». Она была написана для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря в начале XV века. Рублев переосмыслил каноническую византийскую композицию, освободил сюжет от жанровых подробностей и сосредоточил внимание на фигурах ангелов. Три ангела - это предвечный совет о послании Отцом Сына на страдание во имя спасения человечества. Изображенные Рублевым ангелы едины, но не одинаковы. Их фигуры составляют круговую композицию. Повторность форм и контуров вносит в это произведение музыкальный ритм. Световые чистые краски, среди которых особенно выделяется ярко-синий (васильковый) цвет, жизнерадостны и гармонично согласованы.

IV. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XIX–XX ВВ.

4.1 ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

План лекции:

1. Общая характеристика XIX века.
2. Философия XIX века.
3. Литература XIX века.
4. Искусство XIX века (обзор).

1. Культура России XIX века – это время необычайного взлета. В этот период процветают и достигают небывалых вершин все формы русской культуры: искусство (живопись, архитектура, музыка), литература (проза и поэзия), философия, наука. Благоприятная почва была подготовлена многими факторами. Особенно на расцвет русской культуры повлияли предшествующие Петровские реформы и победа в Отечественной войне 1812 года. Россия оказалась единственной страной в Европе, способной не только противостоять наполеоновской агрессии, но и нанести ей сокрушительный удар. Секрет победы заключался в том, что это была национально-освободительная, поистине Отечественная, война. Но эта победа досталась народу высокой ценой. Двенадцать губерний, ставших ареной военных действий, были разорены. Сожжены и разрушены древние русские города Смоленск, Полоцк, Витебск, Москва. Прямые военные потери составили свыше 300 тыс. солдат и офицеров. Еще большие потери были среди гражданского населения. Победа в Отечественной войне 1812 г. оказала огромное воздействие на все стороны социальной, политической и культурной жизни страны, способствовала росту национального самосознания, дала могучий толчок развитию передовой общественной мысли в России.

За весь XIX век Россией управляли монархи: Александр I (г.п.: 12.03.1801 – 19.11.1825), Николай I (г.п.: 19.11.1825 – 18.02.1855), Александр II (г.п.: 18.02.1855 – 1.03.1881), Александр III (1.03.1881 – 20.10.1894), Николай II (г.п.: 20.10.1894 – 2.03.1917).

Колоссальным событием становится выход в свет «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Этот исторический труд, выражаясь современным

языком, стал бестселлером в России первой половины XIX века. Карамзин первым поднял проблему национальной самоидентичности в русской культуре. Знание русской истории, культуры, традиций, искусства – вот главный показатель образованности и патриотизма.

2. Вся философская мысль была направлена на решение вопроса о миссии России в мировой культуре. Складываются два основных направления в споре об историческом предназначении России: **славянофильство и западничество.**

Славянофилы считали, что противоречия современной жизни уходят своими корнями в Петровские реформы, которые прервали органическое развитие российской истории и культуры, раскололи надвое русское общество. Они были убеждены, что русской истории присущи особые исторические ценности, которых не знает Европа. Смысл истории Запада, по мнению славянофилов, – в единстве поступательного процесса культурного и общественного развития. Но сам этот процесс вызывает распад сознания на разум, чувства и волю, которые начинают действовать сами по себе. С ним связано также разделение общества на классы. В конце концов, Европа приходит к культурному и общественному кризису, переживает закат своей истории. России же присущи такие целостные общественные и культурные формы, которые, не разрушаясь, способны стать основой более высоких ступеней исторического развития, чем те, которые возникли на Западе. В этом состоит смысл истории России.

Следует отметить, что славянофилы не отрицали достижений европейской культуры в сфере естественных наук, образования, культуры поведения. Целью славянофилов был не отрыв России от Европы, а восстановление единства русского общества и культуры на основе национальных ценностей. Они считали, что это позволит России занять подобающее место в центре мировой цивилизации. При этом Россия должна стремиться не к тому, чтобы стать богатейшей или самой могущественной из стран мира, а к тому, чтобы быть наиболее «христианским из всех человеческих обществ».

Западники стремились к совершенствованию русского быта, культуры, законов на основе использования западноевропейского опыта. Они резко критиковали российскую действительность, основы социальной и духовной жизни.

Главную задачу они видели в просвещении народа, в развитии демократических начал, в большей социальной и политической свободе личности.

Ориентируясь на западноевропейскую цивилизацию, западники критиковали российское самодержавие, считая его формой восточной монархии. Такое же архаичное, противостоящее личностному развитию начало они видели в православной церкви. Человек в ней, как и в язычестве лишен возможности развития. Западники решающее значение придавали разуму, а не вере. Они утверждали самоценность человеческой личности как носителя разума, противопоставляли идею свободной личности идеи кооперативности (или «соборности» славянофилов). Западники были яркими противниками крепостного права. Идеал личности, по западничеству – это свободный и образованный человек, индивидуалист.

Главное принципиальное различие между западниками и славянофилами заключалось в вопросе о том, на какой основе можно и нужно следовать к социальному и нравственному идеалу: религии и веры, опоры на исторический опыт народа, его сложившуюся психологию, или опоры на разум, логику, науку, на преобразование в соответствии с ними социальной реальности (рисунок 5).

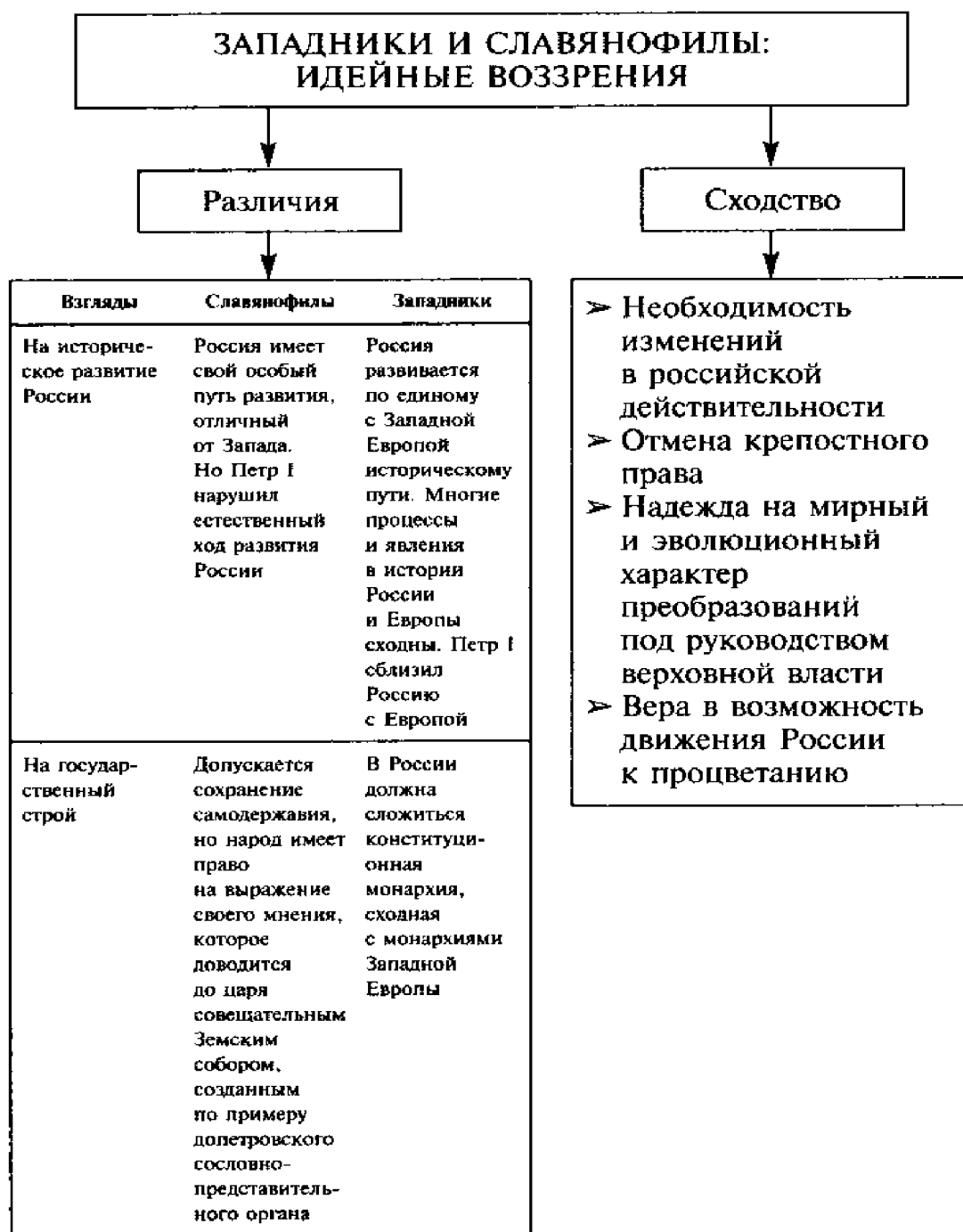

Рисунок 5 – Схема «Западники и славянофилы: идейные воззрения»

3. Литература и искусство активно взаимодействуют с общественным сознанием, формируя его в национальное. Литература занимала особое место в культуре «золотого века». Литература XIX века была больше, чем литература. Она стала синтетическим явлением культуры, оказалась по сути дела универсальной формой общественного самопознания, выполняя миссию социальных наук. Многие просвещенные люди строили свою жизнь, ориентируясь на высокие литературные образцы. Начало XIX века - это переломное время в искусстве, которое

ознаменовало выход русской литературы на мировую арену. Литература начала утверждать высокие принципы свободы личности. Именно в этот период общество начало учиться читать между строк, что особенно беспокоило правительство. Несмотря на жестокие условия, в которых развивалась русская литература, она все-таки смогла занять положенное ей высокое место в фонде мирового искусства. Это время творчества А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева.

Одним из ярчайших представителей Золотого века русской литературы является знаменитый поэт, отец русского литературного языка А. С. Пушкин. Его произведения сделали настоящий переворот в литературе. Стихи, роман «Евгений Онегин» и повесть «Пиковая дама» не только пополнили фонд Русской классики, но и стали определенной стилистической подачей, которой неоднократно в будущем пользовались многие отечественные и мировые литераторы.

4. Феноменом русского изобразительного искусства XIX века считается создание **ТПХВ** (Товарищества передвижных художественных выставок), в которое на протяжении нескольких десятилетий входили самые знаменитые русские художники: Репин, Н.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.И. Шишкин, братья В.М и А.М. Васнецовы, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов и многие другие. Сначала это были художники – реалисты, позднее в товарищество входили и символисты, и импрессионисты. Официальная дата начала существования ТПХВ – 1870 год. Но предыстория начинается раньше и связана с так называемым «Бунтом четырнадцати». В 1863 году четырнадцать лучших выпускников Императорской Академии художеств отказались писать дипломные картины на сюжет из скандинавской мифологии «Пир в Валгалле». Согласно академическим правилам, работы могли быть написаны только на мифологические, религиозные или исторические сюжеты. Также, благодаря этим работам, выпускники могли поучаствовать в конкурсе на Большую золотую медаль, обладание которой давало большие возможности, а именно продолжение учебы за границей за счет государства. Выпускники обратились к администрации Академии с просьбой написать работы на свободную тему. Получив отказ, все четырнадцать человек покинули аудиторию, чем сорвали конкурс к 100-летию Академии. Художники

направили прошение выдать дипломы, соответствующие уже полученным медалям.

В 1863 году молодые живописцы под предводительством Ивана Крамского создали первое в истории русского искусства творческое объединение «Художественная артель». Главной идеей провозгласили *реализм* и социальную направленность, вместо театральности и мифологии. Артельщики принимали заказы, давали уроки рисования, по четвергам обсуждали проблемы современного искусства. Подорвал идею «коммуны» финансовый вопрос и возобновление некоторых артельщиков сотрудничества с Академией. Возмущенный Крамской покинул Артель, и сообщество пришло в упадок.

В 1870 году, через семь лет после образования Артели, на смену пришло «Товарищество передвижных художественных выставок». Вдохновленные идеей народничества, объединились московские и петербургские живописцы, и взялись за просветительскую работу и организацию выставок. Передвижники противопоставляли свое творчество академизму. Уникальность ТПХВ, в первую очередь, заключалась в том, что все художники были объединены идеей пропаганды русской истории, былин, сказок, традиций, красоты русской природы, культуры в целом. В 1871 году открылась первая выставка художников – передвижников в Петербурге. За два месяца она побывала в Москве, Киеве и Харькове. Уже до начала работы экспозиции была куплена половина из 46 картин и рисунков. Вернисаж имел не только общественный резонанс, но и финансовый успех. Передвижники действительно «несли культуру в народ», культивируя при этом, чувство патриотизма и гордости русскую историю и культуру. «Народные выставки» объехали немало городов: Ярославль, Тулу, Саратов, Воронеж, Ригу, Кишинев, Казань, Одессу, Киев и многие другие. Всего за время существования сообщества художники организовали около полусотни выставок. Не проданные на основных вернисажах картины отправлялись далее — в поездку по стране.

В 1923 году ТПХВ прекратило свое существование. Причиной стал конфликт между художниками – основателями и молодыми художниками, которые по – другому смотрели на искусство, на его роль в социуме. Несмотря на это, ТПХВ до сих пор считается одним из самых ярких достижений русского изобразительного искусства «Золотого» и «Серебряного» веков.

4.2 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

План лекции:

1. Общая характеристика конца XIX - начала XX века в России.
2. Философия и наука Серебряного века.
3. Литература Серебряного века.
4. Искусство Серебряного века (обзор).

1. Конец XIX – начало XX века – Серебряный век русской культуры. Такое название он получил благодаря характеристике русской поэзии того времени. Временные границы Серебряного века достаточно размыты. Если с началом все более или менее понятно, то его конец, согласно некоторым представлениям, приходится или на 1918 год (начало Гражданской войны), или на 1921 (расстрел Николая Гумилева). Несмотря на краткосрочность этого «века» (20 – 30 лет), качество его содержания затмевает многовековые периоды. Это время особого расцвета русской культуры и, особенно, поэзии, когда начался синтез всех предыдущих достижений культуры. Происходит смена классической культуры XIX века на новую культуру века XX. Это время возникновения и развития новых направлений и течений в литературе, изобразительном искусстве, музыке, балете, театре. Серебряный век подарил России и миру выдающихся деятелей науки и искусства. Для возникновения и развития этого феномена русской культуры способствовали следующие предпосылки: предшествующий «золотой век», экономический подъем в России конца XIX - начала XX века, ускорение капиталистической модернизации страны, развитие отечественной науки, основанной на фундаментальных трудах, духовное пробуждение российского общества, чему во многом поспособствовали труды М.Ф. Достоевского и Л.Н. Толстого, пропаганда отечественной культуры в Европе С.П. Дягилевым, П.М. Третьяковым и др. меценатами.

Большую роль в культуру Серебряного века внесла интеллигенция. Она была прекрасно образована и свободно себя чувствовала в областях европейской и мировой культуры.

2. Уникальными были философские взгляды «серебряного века». Мыслители стремились синтезировать искусство (прежде всего, литературу), религию и философию. Они считали, что искусство не может существовать без связи с философией, нравственностью. Все это, в дальнейшем, приведет к тому, что в России появится концептуальное искусство, основанное на фундаментальных философских взглядах и обоснованиях.

Центрами духовной жизни становятся литературно-философские салоны, например, на квартире у писателя Д.С. Мережковского и поэтессы З.Н. Гиппиус. Во многом философы черпали отправные идеи для своего творчества у славянофилов, в творчестве Ф.М. Достоевского. В центре духовно-нравственных исканий личности стояли Бог и человек, влечение и долг, чувства и разум, свобода и ответственность, добро и зло.

Наиболее видными представителями философской мысли той поры были Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, С.Л. Франк, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, Л.И. Шестов.

Важным событием в философии «серебряного века» стало формирование **космизма**.

(Космизм – это ряд религиозно- философских, естественно – научных, художественно – эстетических течений, в основу которых положены представления о Космосе как о структурно-организованном мире и о человеке как «гражданине мира»). Русский космизм зародился в конце XIX века и окончательно сформировался в начале XX века. Идеями этого течения были пронизаны все формы русской культуры: искусство, литература, философия, наука. Приверженцы космизма видели в человеке новую роль – гражданина мира и Космоса.

Один из ярких представителей космизма, К.Э. Циолковский (1857-1935), считал, что современный человек не является завершающим звеном эволюции. Совершенствование его физической природы, организма, позволит человеку совершить прорыв в Космос и осваивать его. Ученый верил, что воля и разум способны сделать людей счастливыми, достойными жителями Вселенной.

Другой, не менее яркий представитель космизма, В.И. Вернадский (1863-1945) был естествоиспытателем, мыслителем, основоположником геохимии, радиологии, общественным деятелем. Он стал автором уникальной концепции о

ноосфере (сфере Разума), согласно которой биосфера, при определенных условиях, эволюционирует в ноосферу, в которой человеческий разум и деятельность, научная мысль становятся определяющим фактором развития.

Идеи космизма также нашли свое отражение у религиозных мыслителей.

Флоренский П.А. (1882-1937), ученый-энциклопедист, был математиком, физиком, инженером, искусствоведам, филологом, историком и богословом. Духовный сан не мешал ему сделать важные открытия в точных науках. Это уникальный пример ученого и богослова в одном человеке. Флоренский написал много трудов, которые свидетельствовали о стремлении мыслителя привести к согласию религию и науку. Павел Александрович считал, что настоящая наука, как и религия, должна основываться на нравственности. Как и у Вернадского, у Флоренского есть представления о **пневматосфере**, которая представляет собой оболочку Земли, созданную человеческим творчеством, и «вовлеченную в круговорот культуры, или, точнее, круговорот духа» («У водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики»).

В русском космизме как философской традиции выделяют два основных направления: религиозно-философское (В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др.) и методологическо-философское (К.Э. Циолковский, Н.А. Умов, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, А.Г. Холодный и др.).

Несомненным достижением творческих исканий “серебряного века” стала **философия русского символизма**. Её ведущими теоретиками выступили видные поэты и мыслители Андрей Белый (1880-1934) и Вячеслав Иванов (1866-1949). Они рассматривали символизацию как новый метод обобщения, дающий возможность постичь общечеловеческие начала бытия, проявляющиеся в конкретной специфической форме. Для них обращение к символам дало принципиально новую возможность постижения мира в сравнении с той, которую предоставляет реалистическое воспроизведение действительности с учетом психологического анализа поведения людей. Символисты стремились к расширению горизонтов постижения мира за счет попыток проникновения за пределы сознания. Мыслители считали, что в символе зашифровано то, что сложно выразить словами. П.А. Флоренский говорил: «Символ - это такая реальность, которая больше себя самой».

К сожалению, идеи русского космизма и «серебряного века», в целом, пришлись не ко времени. Мысль о духовности и красоте, как культуросозидающих силах, способна воплотиться в действительность лишь в виде общей тенденции человеческой эволюции.

Философские идеи этого периода отечественной культуры нашли свое продолжение и отражение в творческих и духовных поисках последующих поколений и оказали большое влияние на европейскую культуру первой половины XX века. Этому во многом поспособствовал другой феномен русской культуры – **Русское зарубежье**.

3. Русская литература начала века породила уникальную поэзию. Некоторые исследователи утверждают, что литература Серебряного века более богата и разнообразна, чем «золотая». И с этим трудно не согласиться. Никогда ранее в русской литературе, особенно поэзии, не было столько течений и направлений, как в Серебряном веке. Надо отметить, что такие писатели как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов продолжали свои реалистические традиции на рубеже XIX и XX веков.

Ярким событием в литературе XX века было формирование **символизма**. Для символистов, веривших в существование другого мира, символ был знаком, связью между мирами. Символизм проник не только в искусство, но и философию, о чем говорилось выше. В литературе главным идеологом символизма был Д.С. Мережковский, который считал, что преобладание реализма, стало главной причиной упадка литературы, провозглашал «символы» как основу нового искусства.

В литературе принято различать «старших» и «младших» символистов. «Старшие» символисты: Д. Мережковский, З. Гиппиус. В. Брюсов, К. Бальмонт пришли в литературу в 90-е годы XIX века, в период глубокого кризиса поэзии, проповедовали культ красоты и свободы в самовыражении поэта. «Младшие» символисты: А.Блок, А.Белый на первый план выдвигали философские и теософские искания.

В начале века, к 1910 году, символизм сменил **акмеизм**. Его яркие представители: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузьмин призывали освободить поэзию от «идеального мира» символизма и радоваться реальной

действительности. Акмеизму был присущ отказ от духовных и нравственных исканий, склонность к эстетизму. В первых поэтических сборниках, особенно А. Ахматовой, отмечается глубокий психологизм, который значительно отличал поэзию акмеистов от поэзии других течений. Главные идеологи акмеизма Н. Гумилев и А. Ахматова создали теоретическую платформу, на которой творили талантливые поэты, объединенные крепкой дружбой.

Одновременно возникло другое модернистское течение – **футуризм**, которое вскоре распалось на несколько группировок, среди которых самыми известными стал «Центрифуга» и «Гилея». Некоторые поэты стали причислять себя к кубофутуризму, течению, в которое входили и художники, например, К. Малевич. Общим для футуристов было отрицание традиций в культуре. Они делали упор на разрушение старого мира. В декабре 1912 года кубофутуристическая группа «Гилея», в которую входили московские поэты, мыслители и художники представила декларацию «Пощечина общественному вкусу», которая имела «эффект разорвавшейся бомбы». В ней было отрицание всех предыдущих эстетических ценностей. В сборнике были опубликованы стихи В. Маяковского, В. Хлебникова, Д. Бурлюка, А. Крученых. Скандальную известность получило требование «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с «Парохода Современности»».

Таким образом, поэзия Серебряного века является неисчерпаемым источником новых философских, культурологических и искусствоведческих идей. С точки зрения типологии культуры эта эпоха завершила многовековой путь русской литературы, использовав практически все накопленные ею ресурсы: символ, открытый древнерусской литературой, метафору и аллегорию, разрабатывавшуюся в эпоху Просвещения, психологизм и философичность, свойственные русской классике. Символизм подключил к отечественным культурным фондам практически всю мировую культуру. Эту линию продолжили акмеисты, сделав акцент на нравственной стороне искусства. Русский авангард, сосредоточив внимание на слове и звуке, уйдя от символа и пафоса нравоучительного содержания, укрупнил языковые и формальные проблемы искусства, дал толчок к исследованию «механизма» творчества. Все течения, направления, группы и объединения Серебряного века, так или иначе, отвечали той

или иной исторической актуальности, которой были рождены и востребованы. Многообразие талантов, разновекторность художественных поисков и открытий, углубление авторов в философские, психологические, мифологические и языковые проблемы, делают эпоху Серебряного века чрезвычайно притягательной.

4. **Живопись.** «Законодателем моды» в живописи Серебряного века стал стиль, получивший название «модерн» (с фр. «современный»). Модернистские искания затронули творчество таких крупных художников - реалистов, как К.А. Коровин, В.А. Серов. Сторонники этого направления объединились в обществе «Мир искусства». «Мирискусники» заняли критическую позицию в отношении передвижников, считая, что искусство - это самостоятельная сфера человеческой деятельности, и оно не должно зависеть от политических и социальных влияний. За длительный период (1898–1924) в объединение «Мир искусства» входили почти все крупнейшие русские художники: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Б. М. Кустодиев, Е.Е. Лансере, Ф.А. Малявин, Н.К. Рерих, К.А. Сомов. «Мир искусства» оставил глубокий след в развитии не только живописи, но и оперы, балета, декорационного искусства, художественной критики, выставочного дела.

В 1907 г. в Москве была открыта выставка под названием «Голубая роза», в которой приняли участие 16 художников (П.В. Кузнецов, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян и др.). Это была ищущая молодежь, стремившаяся обрести свою индивидуальность в синтезе западного опыта и национальных традиций. Представители «Голубой розы» были тесно связаны с поэтами-символистами, выступление которых являлось неременным атрибутом вернисажей. Но символизм в русской живописи никогда не был единым стилевым направлением. Он включал в себя, например, таких разных по своей манере художников, как М.А. Врубель, К.С. Петров - Водкин и другие.

Ряд крупнейших мастеров - В.В. Кандинский, А.В. Лентулов, М.З. Шагал, П.Н. Филонов и др. - вошли в историю мировой культуры как представители уникальных стилей, соединивших авангардные тенденции с русскими национальными традициями.

Архитектура. Во второй половине XIX века новые возможности открылись перед архитектурой. Это было связано с техническим прогрессом. Быстрый рост городов, их промышленное оснащение, развитие транспорта, перемены в

общественной жизни требовали новых архитектурных решений. Не только в столицах, но и в провинциальных городах строились вокзалы, рестораны, магазины, рынки, театры и банковские здания. Вместе с тем продолжалось и традиционное строительство дворцов, особняков, усадеб. Главной проблемой архитектуры стали поиски нового стиля. И так же как в живописи, новое направление в архитектуре получило название «модерн». Одной из особенностей этого направления стала стилизация русских архитектурных мотивов - так называемый **неорусский стиль**.

Наиболее известным архитектором, творчество которого во многом определило развитие русского, особенно московского модерна, был Федор Осипович Шехтель. В начале своего творчества он опирался не на русские, а на средневековые готические образцы. В этом стиле был построен особняк фабриканта С.П. Рябушинского (1900-1902). В дальнейшем Шехтель не раз обращался к традициям русского деревянного зодчества. В этом отношении весьма показательны здание Ярославского вокзала в Москве (1902-1904). В последующей деятельности архитектор все больше приближается к направлению, получившему название «рационалистический модерн», которое характеризуется значительным упрощением архитектурных форм и конструкций. Самыми значительными зданиями, отражающими эту тенденцию, были банк Рябушинских (1903), типография газеты «Утро России» (1907).

Балет. К началу XX века русский балет занял ведущие позиции в мировом хореографическом искусстве. Русская школа балета опиралась на академические традиции конца XIX века, на ставшие классикой сценические постановки выдающегося балетмейстера М.И. Петипа. В то же время русский балет не избежал и новых веяний. Молодые постановщики А.А. Горский и М.И. Фокин в противовес эстетике академизма выдвинули принцип живописности, в соответствии с которым полноправными авторами спектакля становились не только балетмейстер и композитор, но и художник. Балеты Горского и Фокина ставились в декорациях К.А. Коровина, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, Н.К. Рериха. Русская балетная школа «серебряного века» дала миру плеяду блестящих танцоров - А.Ф. Павлову, Т.П. Карсавину, В.Ф. Нижинского и др.

Театр. Примечательной чертой культуры начала XX в. стали работы выдающихся театральных режиссеров. К. С. Станиславский, основатель психологической актерской школы, считал, что будущее театра - в углубленном психологическом реализме, в решении сверхзадач актерского перевоплощения. В.Э. Мейерхольд вел поиски в области театральной условности, обобщенности, использования элементов народного балагана и театра масок. Е.Б. Вахтангов предпочитал выразительные, зрелищные, радостные спектакли.

Кинематограф. В первое десятилетие XX века в России, вслед за Францией, появился новый вид искусства - кинематограф. В 1903 г. возникли первые «электротeatры» и «иллюзионы», а к 1914 уже было построено около 4 тысяч кинотеатров. В 1908 году была снята первая русская игровая картина «Стенька Разин и княжна», а в 1911-м - первый полнометражный фильм «Оборона Севастополя». Кинематография быстро развивалась и становилась очень популярной. В 1914 году в России насчитывалось около 30 отечественных кинофирм, и хотя основную массу кинопродукции составляли фильмы с примитивными сюжетами, появились деятели кино с мировыми именами: режиссер Яков Александрович Протазанов, актеры Иван Ильич Мозжухин, Вера Васильевна Холодная. Несомненной заслугой кинематографа была его доступность для всех слоев.

В начале XX века все отчетливее проявлялась тенденция к синтезу различных видов творческой деятельности. Во главе этого процесса стоял «Мир искусства», объединявший в своих рядах не только художников, но и поэтов, философов, музыкантов. В 1908-1913 гг. С.П. Дягилев организовал в Париже, Лондоне, Риме и других столицах Западной Европы «Русские сезоны», представленные балетными и оперными спектаклями, театральной живописью, музыкой и т. д.

4.3 КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

План лекции:

1. Характеристика советской культуры в 20–30-е годы XX века.
2. Характеристика советской культуры в 30–50-е годы XX века.
3. Биография и творчество В.И. Мухиной.

Советский период в истории русской (российской) культуры охватывает время с 1917 по 1991 год. В 1917 году произошла пролетарская революция, в результате которой Россия встала на другой путь идеологического развития. В 1991 году произошел распад (развал) СССР, и началась история новой, демократической России. В целом, культура советского периода, несмотря на относительно короткий период (74 года), носила сложный и противоречивый характер. Российское (советское) общество пережило за 20 век две Мировые войны, исход эмигрантов (особенно в 20 – 30-е годы), тоталитарный режим, влияние научно-технического прогресса, Афганскую войну, «Холодную войну» с западным миром т.д.

В первые десятилетия XX века закладываются основы новой советской культуры. Это время характеризуется разрушением и отрицанием традиционных дореволюционных ценностей. Новая идеология затронула все сферы жизни и деятельности человека: быт, мораль, семью, культуру, в том числе духовную. В первую очередь итоги пролетарской революции сильно отразились на религии (духовенство уничтожалось, храмы и соборы разрушались). Традиционные для православия обряды «заменялись» социалистическими. Появились такие «феномены» как «Красные крестины», «Комсомольское рождество» и др.

Культура и искусство использовались для уничтожения социального неравенства. В 1911 году были национализированы (стали принадлежать народу) Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Оружейная палата и многие другие музеи. Национализированы частные коллекции известных русских меценатов: Щукина, Третьякова, Морозова.

В первые десятилетия советской власти в культурной жизни был относительный плюрализм: создавались многочисленные литературные и

художественные товарищества, союзы, кружки. Ведущей установкой в них был разрыв с прошлым, возвеличивание массы, коллектива.

Двадцатые годы XX века основывались на преобразовании новой России. Это время характеризуется активной деятельностью великих ученых, художников, литераторов: Павлова, Вавилова, Циолковского, М. Булгакова, А. Платонова, М. Шолохова и др.

Огромное влияние на культуру начала века оказал Серебряный век. Это творчество Немировича-Данченко, Станиславского, Ахматовой, Мандельштама, Н.Гумилева и др. В 1922 году Осип Мандельштам создает стихотворение «Век», в котором дает свое трагическое ощущение времени:

*Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..*

Можно сказать, что Серебряный век «закончился» в 20–е годы XX века. Расстрелян Н. Гумилев, умер А. Блок. Огромное количество русских философов, историков, ученых, представителей искусства, священнослужителей, военных были вынуждены эмигрировать. Это явление принято называть «Культурой Русского Зарубежья». Д.С. Лихачев писал: «Мы подарили Западу начало нашего века».

Двадцатые годы XX века были самыми многообещающими в советской культуре. Но со временем многие поняли, что социализм – это утопия. Литераторы, художники все чаще стали отображать в своем творчестве признаки, символы абсолютизации насилия, уничтожения личности, свободы (М. Булгаков «Дьяволиада» (1924), «Собачье сердце» (1925), «Роковые яйца» (1934), стихи С. Есенина, О. Мандельштама, картины П. Филонова).

2. Этот период в русской (советской) культуре характеризуется созданием нового художественного стиля – **социалистического реализма (соцреализма)**. Это направление в искусстве, которое основывалось на пропаганде социалистического пути развития страны, прославления человека труда, возвеличивание коллектива. *Соцреализм* затронул все без исключения виды советского искусства: живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, искусство

плаката, кинематографа, театр. *Соцреализм* взял на себя главную функцию – пропаганду социализма. Культура полностью попала под власть коммунистической партии. Был создан ряд государственных комитетов для руководства культурой. В 1933 году Академия наук перешла в руки новой власти, в 1934 прошел первый съезд Союза писателей СССР.

Под «особым вниманием» оказались архитектура, кинематограф, театр. И.В. Сталин лично контролировал выше перечисленные виды искусства. На экраны страны вышли фильмы братьев Васильевых, Александрова, Ромма, Эйзенштейна.

Советский театр был одним из мощных пропагандистов мировой и отечественной классики. Центральное место принадлежало Большому театру, Московскому художественному театру (МХАТ). В изобразительном искусстве на первый план вышел, естественно, соцреализм. Художники и скульпторы работали над образом нового советского человека (пример – скульптурная группа «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной). Среди жанров изобразительного искусства приоритетными были парадный портрет, историческая живопись, батальная живопись, урбанистический пейзаж.

В архитектуре советского периода огромное внимание уделялось созданию общественных и культурных заведений. Возводятся «дворцы» спорта, молодежи, пионеров, шахтеров и др. В целом, страна в 30–70-е годы XX века напоминала огромную стройку (исключая годы войны).

Значительные изменения произошли в сфере науки и образования. Государство выделяло большие средства на их развитие. Например, к концу 40-х годов XX века в СССР было 481 высшее учебное заведение. СССР вышел на первое место в мире по числу учащихся и студентов. По итогам Всесоюзной переписи населения 1939 года умственным трудом занималось 14 миллионов человек, тогда как в 1926 году – 3 миллиона. В целом, сильно повысилось качество образования. Обучение в школе, начиная с 30-х годов было трехступенчатым: начальная школа (4 класса), неполная средняя школа (7 классов), средняя – 10 классов.

К сожалению, в этот период от социалистической идеологии пострадали важные отрасли науки: генетика, кибернетика, социология.

3. В.И. Мухина родилась 1 июля 1889 года в Риге, в семье мецената и коммерсанта. Семья принадлежала купеческому сословию. Когда девочке исполнилось два года, от туберкулеза умерла ее мать. Отец, опасаясь за здоровье дочерей, перевез Веру с ее старшей сестрой в Крым, в Феодосию. Там девочка получила первые уроки живописи и рисования. В 1904 году умер отец Веры, и девочек забрали к себе родственники из Курска. Опекуны не жалели средств на воспитание и образование девочек. Вера путешествовала по Европе, посещала лучшие европейские музеи. Девушка с отличием окончила гимназию и мечтала когда-нибудь переехать в Париж, где продолжила бы серьезно заниматься искусством. В Москве Вера изучала искусство в художественных мастерских. В 1912 году девушка отправилась в столицу Франции и там осознала, что призвана стать скульптором. Первым наставником в этой области стал для нее Эмиль Антуан Бурдель, ученик легендарного Огюста Родена. Именно от Бурделя она унаследовала любовь к античности, которую выражала в своём творчестве. Только если её учитель делал акцент на архаическом наследии Древней Греции с его искаженными пропорциями, грубоватой лепкой формы и неэмоциональными лицами-масками, то Мухину больше впечатлял эллинизм. Увлекало её и итальянское Возрождение, которое она смогла увидеть, путешествуя по Апеннинскому полуострову. Любовь к красоте человеческого тела она почерпнула у греков, а внимание к личности переняла из ренессансной культуры. Но не только античное наследие служило вдохновением для творчества Веры Мухиной. Находясь в Париже с 1912 по 1914 год, она оказалась в эпицентре культурной и творческой жизни Европы. Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Марк Шагал творили как раз в это же время. Мухина просто не могла не посещать выставки этих художников. Влияние кубизма, первооткрывателем которого был Пикассо, легко обнаружить во многих скульптурах Мухиной.

В 1914 году Мухина вернулась в Москву, где встретила Первую Мировую войну.

В первые месяцы войны Вера Мухина окончила курсы медсестер и работала в госпитале, где познакомилась с будущим мужем Алексеем Замковым. Когда ее сыну Всеволоду было четыре года, он неудачно упал, после чего заболел костным туберкулезом. Врачи отказались оперировать мальчика. И тогда операцию сделали

родители — дома, на обеденном столе. Вера Мухина ассистировала мужу. Всеволод долго восстанавливался, но выздоровел.

Некоторое время Вера Мухина была модельером. Первые эскизы театральных костюмов она создала в 1915–1916 годах. Спустя семь лет для первого советского журнала мод «Ателье» она нарисовала модель изящного и воздушного платья с юбкой в форме бутона. Но советские реалии вносили свои правки и в моду: вскоре модельеры Надежда Ламанова и Вера Мухина выпустили альбом «Искусство в быту». В нем были выкройки простой и практичной одежды — универсального платья, которое «легким движением руки» превращалось в вечернее; кафтана «из двух владимирских полотенец»; пальто из солдатского сукна. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже Надежда Ламанова представила коллекцию в стиле «а-ля рюс», эскизы для которой создавала и Вера Мухина.

«Крестьянка». К художественной выставке 1927 года Вера Мухина отлила фигуру крестьянки из бронзы, посвященной десятилетию Октября. На выставке скульптура получила первое место, а потом отправилась в экспозицию Третьяковской галереи. Вера Мухина говорила: «Моя «Баба» твердо стоит на земле, незыблемо, как вколочена в нее». В 1934 году «Крестьянку» выставляли на XIX Международной выставке в Венеции, после чего она была передана в Ватиканский музей.

«Рабочий и колхозница». Эталон социалистического реализма - так называли это монументальное произведение Веры Мухиной, ставшее одним из главных символов СССР. Идея скульптуры принадлежит архитектору Иофану, который придумал объединить идеи сразу двух античных статуй – «Тираноборцев» (скульптор Критий) и «Ника Самофракийская» (неизвестный автор). В первом случае, архитектора вдохновила общая линия скульптур Гармония и Аристокитона, составивших заговор против тирана Гиппарха. Во втором случае - динамика и патриотическое звучание скульптуры.

Государственный заказ предусматривал размещение скульптуры у входа в Советский павильон на всемирной выставке в Париже. Поскольку павильоны Германии и СССР находились напротив друг друга, скульптурная композиция

всеми возможными художественными и монументальными средствами должна была демонстрировать идеологическое превосходство коммунизма над нацизмом.

Вера Мухина подошла к созданию главного идеологического произведения с присущим ей размахом и талантом. Две фигуры - рабочего и крестьянки, высоко поднимающие над головой символы СССР – серп и молот. Они словно устремлены ввысь, их объединяет момент триумфа, великой победы. Идея побеждающего труда и вечного нерушимого союза пролетариата и крестьянства - главная коммунистическая догма. Для достижения дополнительного эффекта, скульптуру было решено сделать из тонких листов нержавеющей стали, которая отражала свет и меняла свой цвет в зависимости от солнечного освещения.

В мае 1937 года скульптура, высотой 58 метров (25 метров собственно скульптура и 33 метра постамент) украсила выставочный павильон Советского Союза в Париже. Достоверно известно, что разведка СССР всерьез интересовалась оформлением павильона Германии, в результате высота советского павильона была на несколько метров выше, что, несомненно, обрадовало руководство страны и огорчило немцев.

Парижане ходили смотреть на скульптуру по несколько раз в день, поскольку она постоянно меняла свой цвет - на восходе она была розовой, днем - ярко-серебристой, а на закате - золотой. После окончания выставки французы начали собирать средства для того, чтобы выкупить у СССР скульптуру и оставить ее в Париже. Сталин категорически отказал.

Скульптурная композиция «Урожай» («Хлеб» и «Плодородие»). Одной из известных работ Мухиной в 30-е годы стала скульптура «Хлеб», исполненная в большом размере для выставки «Пищевая индустрия» в 1939 году. Первоначально, по просьбе архитектора Алексея Щусева, скульптор готовила четыре эскиза композиций для Москворецкого моста, но работа была прервана. Скульптура «Хлеб» стала единственной, к эскизам которой, автор вернулась и воплотила идею в жизнь. Мухина изобразила фигуры двух девушек, передающих друг другу сноп пшеницы. По мнению искусствоведов, в композиции «звучит» музыка труда, но труда свободного и гармоничного. Заслуживает внимание и скульптура «Плодородие», которая была установлена уже после смерти Мухиной. В настоящее время композиция «Урожай» Мухиной украшает Парк Дружбы в Москве.

«Памятник Максиму Горькому» в Нижнем Новгороде. Памятник был открыт 2 ноября 1952 года. Семиметровая бронзовая фигура Горького создана скульптором Мухиной. Скульптура была отлита на Ленинградском заводе «Монументскульптура».

В 1939 году был объявлен Всесоюзный конкурс на проект памятника А. М. Горькому, победителем которого стал проект В. И. Мухиной. Его реализации помешала начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война. После войны площадь Горького подверглась реконструкции, на ней был организован сквер. И только затем, 2 ноября 1952 года, был открыт памятник.

Фигура Горького, высоко поднятая над площадью, установлена на четырехгранном постаменте, словно «вырастающем» из гранитной скалы. Вера Мухина создала образ молодого Горького в период его жизни в родном Нижнем Новгороде, именно в этот период он пишет знаменитую «Песню о Буревестнике».

«Памятник П.И. Чайковскому» в Москве. Памятник великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому был открыт уже после смерти Веры Игнатьевны. Он установлен в 1954 году у здания Московской консерватории. Над созданием образа композитора автор работала не один год. Ее идеи то принимались высокопоставленными лицами, то отвергались. Скульптура памятника Чайковскому выполнена из бронзы, пьедестал сделан из красного гранита. Сам композитор изображён сидящим в кресле перед пюпитром, на котором лежит раскрытая нотная тетрадь. Кажется, что правая рука с карандашом готова записать музыкальную фразу, а левая — отсчитывает ритмы её звучания. На передней стороне постамента написано: «Великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому».

Вера Игнатьевна Мухина умерла 6 октября 1953 года в Москве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арнольдов, А. И. Введение в культурологию: учеб. пособие / А.И.Арнольдов. - М., 1993. – 321 с. – Текст : непосредственный.
2. Кирсанова, В.М. Все шедевры русской живописи / В.М.Кирсанова. – М.: Олимп, 2001. – 336 с., ил. - Текст : непосредственный.
3. Кондаков, И. В. Введение в историю русской культуры: учеб. пособие / И.В.Кондаков. - М., 1997. – 421 с. – Текст : непосредственный.
4. Кондаков, И. В. Культура России. Русская культура: краткий очерк истории и теории: учеб. пособие для студентов вузов / И.В.Кондаков; 2-е изд., испр. и доп. - М., 2000. – 360 с. – Текст : непосредственный.
5. Кондаков, И.В. Культурология. История культуры России: курс лекций / И.В.Кондаков .- М., 2003. – 276 с. – Текст : непосредственный.
6. Культурология / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. - М., 1998. – 302 с. - Текст : непосредственный.
7. Культурология : учебное пособие / Под ред. проф. Г.В. Драча. - М. : Альфа-М, 2003. - 432 с. – Текст : непосредственный.
8. Лихачев, Д. С. Русская культура / Д.С.Лихачев. - СПб, 2007. – 440 с. – Текст : непосредственный.
9. Никольский, Н. История русского искусства: Живопись. Архитектура. Скульптура. Декоративное искусство / Н.Никольский. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. – 304 с. – Текст : непосредственный.
10. Рыбаков, Б.А. Язычество Древних славян / Б.А.Рыбакова. – М.: Академический Проект, 2018. – 640 с. – Текст : непосредственный.
11. Трофимова, Р.П. История русской культурологии: учеб. пособие для высш. шк. / Р.П.Трофимова. – М.: Академический Проект, 2003. – 608 с. – Текст : непосредственный.
12. Трофимова, Р.П. Культуролого – экономический словарь / Р.П.Трофимова. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 960 с. – Текст : непосредственный.