

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П.КОРОЛЕВА

СОЦИОДИНАМИКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

*Методические рекомендации
по курсу культурологии и этики*

САМАРА
2003

Составители *С.Г.Казанцева, Е.Р.Кузнецова, Н.С.Скотникова.*

УДК

Социодинамика русской культуры: Метод. рекомендации по спец. курсу / Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Сост. *С.Г.Казанцева, Е.Р.Кузнецова, Н.С.Скотникова.* Самара, 2003. 44 с.

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с курсом культурологии и этики. Изложена программа курса, приводятся списки вопросов для подготовки к зачету и библиографический список.

Предназначены для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения I – VI курсов всех специальностей.

Подготовлены на кафедре философии.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева.

Рецензент кандидат философских наук, доцент *В.Н.Володин.*

Для любого культурного явления (литературного, художественного, философского, религиозного, научного, политико-идеологического и т.д.) можно определить (с различной степенью очевидности, выявленности) его «социологический» (социальный) эквивалент. С другой стороны, и для любого социального явления существуют своего рода «культурные эквиваленты» - в литературе и искусстве, в науке и идеологии, в философии и религии, - свои специфические для каждой отрасли культуры. Социальное в культурном и культурное в социальном тесно связаны между собой и находятся, как правило, во взаимном соответствии: «проекция» социума в культуру и «проекция» культуры в социум. Именно здесь коренится момент перехода социальных явлений в культурные и наоборот, составляющие основной предмет социодинамики культуры. В каждом конкретном случае механизм такого перехода и опосредования социального культурным и культурного социальным – особый, неповторимый, связанный со специфическими историческими условиями этого перехода.

Социодинамика русской культуры и ставит своей главной целью проследить на протяжении тысячелетней истории русской культуры различные фазы и формы взаимоперехода социального и культурного – исторически конкретно, содержательно и процессуально; понять и объяснить, какую роль в каждой социокультурной ситуации играли собственно социальные, общественно-практические события и действия, а какую – феномены самой культуры, как те и другие – в процессе взаимного превращения и взаимоосвещения – способствовали рождению нового в общественной и культурной жизни и развивали российское общество и русскую культуру в том или ином направлении (различном на разных исторических этапах становления и эволюции России).

ПРОГРАММА КУРСА

Культура древних славян, ее специфические черты и особенности. Верования древних славян. Начало христианизации Руси. Письменность, Кирилл и Мефодий. Наследие дохристианского периода истории России. Культура Киевской Руси. Христианизация. Литература Древней Руси. Архитектура Древней Руси. Ремесла Киевской Руси.

Русская культура эпохи создания единого государства – XIV-XV века. Культура Новгорода, Пскова, Москвы. Строительство Московского Кремля. Летописная литература. Иконопись. Начало книгопечатания. Живопись Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Просвещение, литература, зодчество в XV веке. Начало «обмирщения» культуры в XVII веке. Развитие системы образования, основ архитектуры и живописи. Появление театральных представлений.

Русская культура XVIII века. Реформы Петра I и их влияние на российскую культуру. Расширение системы образования. Европеизация русской культуры. Особенности русского Просвещения. Русский классицизм в литературе и архитектуре. Создание национальной живописной школы.

Русская культура XIX века. Отечественная война 1812 года и ее влияние на развитие культуры. Научные открытия. Развитие гуманитарных наук, достижения в области техники. Особенности литературного процесса в России. Утверждение реализма в театральном искусстве. Становление национальной музыкальной школы.

«Серебряный век» русской культуры. Поэтические школы и направления на рубеже XIX-XX веков. Авангардистские тенденции в русской живописи. Меценатство в России. Основные достижения театрального искусства, музыки, архитектуры.

XX век и новые формы искусства. Культурные преобразования в 20-30-х гг. Особенности культурных процессов в 40-е гг. Образование, наука, культура в 50-90-е гг. Массовая и элитарная культура в России. Культура постмодернизма.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н.Марковой. М.: ЮНИТИ, 2001.
2. Культурология / Под ред. А.Н.Шаповалова. М., 2003.
3. Гуревич П.С. Культурология: Курс лекций. М., 2003.
4. Золкин А.Л. Культурология. М., 2001.
5. Кармин А.С. Культурология. СПб., 2001.
6. Кравченко А.И. Культурология: Хрестоматия для высшей школы. М., 2000.
7. Мировая художественная культура: Словарь-справочник. Смоленск, 2002.
8. Пархоменко И.Т., Радугин А.А. История мировой и отечественной культуры. М., 2002.
9. Розин В.М. Введение в культурологию. М., 2001.
10. Самохвалова В.Н. Культурология: Краткий курс лекций. М., 2002.
11. Хоруженко К.М. Культурология. М., 2003.
12. Хоруженко К.М. Мировая художественная культура. Тесты. М., 2000.
13. Чельшева Т.В., Янике Ю.В. Основы художественной культуры. М., 1999.
14. Шендрик А.И. Теория культуры. М., 2002.

МАТЕРИАЛ К ТЕМАМ СПЕЦ. КУРСА

Тема 1. Культура древних славян

При изучении этой темы следует иметь в виду, что к моменту принятия христианства славянская религия не успела выработать строгих форм культа, и жрецы еще не выделились в особое сословие. Жертвы родовым и небесным богам приносили представители родовых союзов, а о контактах с низшими демонами земли, об избавлении людей от их вредного влияния и о получении от них разных услуг заботились «вольнопрактикующие» волхвы. Место жертвоприношения – капище – не превратилось в храм даже тогда, когда на нем стали ставить изображения богов – идолов.

Непрерывная борьба и поочередная победа светлых и темных сил природы наиболее зримо запечатлены в представлениях славян о круговороте времен года. Его исходной точкой было наступление нового года – рождение нового солнца в конце декабря. Это празднование получило у славян Греко-римское название – «коляда» (лат. *calendae* – первый день нового месяца). Полную победу нового громовника над зимой – «смертью» в день весеннего равноденствия справляли обрядом похорон Марены. Был также обычай ходить с маем (символом весны), маленькой елкой, разукрашенной лентами, бумагой, яйцами. Божество солнца, провожаемого на зиму, называли Купала, Ярило и Кострома.

При воцарении в Киеве Владимира Красное Солнышко (? – 1015) была проведена своего рода языческая реформа. Стремясь поднять народные верования до уровня государственной религии, рядом со своими теремами, на холме, князь приказал поставить деревянные кумиры шести богов: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Согласно древним легендам Владимир установил даже человеческие жертвоприношения этим богам, что должно было придать их культу трагический, но в то же время и очень торжественный характер. Культ главного бога дружинной знати – Перуна - был введен в Новгороде Добрыней (воспитателем Владимира). Вокруг идола Перуна горело восемь негасимых костров, а память об этом вечном огне сохранилась у местного населения вплоть до XVII в.

Ни одна культура духовно развитого народа не может существовать без письменности. До сих пор считалось, что славяне до миссионерской деятельности Кирилла (ок. 827-869) и Мефодия (ок. 815-885) не знали письменности. По мнению же ряда современных лингвистов и историков, Кирилл и Мефодий были не создателями, а лишь реформаторами уже существовавшей азбуки, основанной на греческом алфавите. Кроме того, высказано мнение, что помимо греческой, славяне имели свою оригинальную систему письма: так называемую узелковую письменность. Знаки ее не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, которые заматывались в книги – клубки. Память о древнем узелковом письме

осталась в языке и фольклоре. Мы до сих пор завязываем «узелки на память», говорим о «нити повествования», «хитросплетении сюжета».

Период письменной жреческой культуры, возможно, начался у славян задолго до принятия христианства. Сказка о клубке бабы Яги восходит к временам матриархата. По мнению известного ученого – фольклориста В.Я.Проппа (1895-1970), баба Яга – это типичная языческая жрица, хранительница «библиотеки клубков» в берестяных коробках. (не отсюда ли выражение «наврать с три короба»?).

Православие стало вытеснять древнюю культуру и веру славян не ранее XI в. – много позднее, чем у других европейских народов. До этого она существовала не менее полутора тысячи лет. Ее принято возводить к культуре скифов-сколотов – высокоразвитого земледельческого народа, жившего в Приднепровье в VI-IV вв. до н.э. Культура праславян-сколотов пришла в упадок во время сарматского нашествия в III в. до н.э. Дальнейшее культурное развитие – в течение ряда веков поступательное – было прервано вторжением гуннов во время Великого переселения народов IV-V вв. н.э. Тем не менее, от легендарного славянско-антского князя Буса (он упоминается в «Слове о полку Игореве» и готским историком Иорданом) и до Владимира славянская культура развивалась почти полтысячелетия.

Наследие столь мощного пласта славянской культурной архаики заявляло, продолжает заявлять о себе и со всей очевидностью, и исподволь: в образе мышления, стиле и фразеологии речи, мимике и жестах, неосознаваемых движениях души, соприкасающейся с миром родной природы. Ее значение состоит еще в том, что с образами персонажей того далекого мира мы знакомимся в раннем детстве, когда человек наиболее открыт этому мирозданию.

Тема 2. Культура Киевской Руси

При подготовке данной темы следует обратить внимание на то, что в истории славянского народа IX век открывает новую страницу. Начинается процесс собирания восточнославянских племен под единой княжеской властью с помощью военной силы, в Гардарике рождается молодое сильное государство. Начало эпохи Киевской Руси принято относить либо к летописному рассказу о призвании на княжение в Новгород в 862 г. варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора, либо определять временем киевского похода легендарного вещего Олега в 882 г. Завершают период, как правило, княжением в Киеве Ярослава Мудрого (1019-1054), иногда, правда, доводят до времени Владимира Мономаха (1113-1125). Таким образом, хронологические рамки эпохи Киевской Руси – середина IX – начало XII вв.

Важнейшим событием культурной жизни этого периода является Крещение Руси – принятие Русью христианства. Характер исторического выбора, сделанного в 988 г. князем Владимиром, был, безусловно, не случайным. Местоположение Руси между Востоком и Западом, перекрестное влияние на нее различных цивилизаций плодотворно воздействовало на

духовную жизнь и культуру русского народа, однако неоднократно создавало и критические моменты в ее истории. Несмотря на географическую близость Западной Европы, основной обмен идеями и людьми для восточнославянских племен шел в северном и южном направлении, следуя течениям рек Восточно-Европейской равнины. По этому пути с юга, из Византии, христианство стало проникать на Русь задолго до его официального утверждения, что во многом предопределило выбор князя Владимира, так же как до него – княгини Ольги, а еще ранее – киевских князей Аскольда и Дира. Тесные экономические, политические и культурные связи с Византией, проникновение на Русь в качестве альтернативы язычеству христианства в его византийском варианте достаточно жестко обусловили выбор новой религии.

Русская литература родилась в первой половине XI в. в среде господствующего класса. Русская культура средневековья была элитарной. В Древней Руси ведущую роль в литературном процессе играла церковь. Наряду со светской широкое развитие получила литература церковная. Средневековая словесность на Руси существовала только в рамках рукописной традиции. Даже появление печатного станка мало изменило ситуацию вплоть до середины XVIII в. Материалом для письма служил пергамент – телячья кожа особой выделки. Бумага окончательно вытесняет пергамент только в XV-XVI вв. Писали чернилами и киноварью вплоть до XIX в., используя гусиные перья. Дороговизной материала обусловлены экономия письма: текст подавался в одну строку без словораздела, часто встречавшиеся слова сокращались под титлами. Почерк XI-XIII вв. в науке называется уставом в силу своего четкого, торжественного характера. Древнерусская книга – это объемистая рукопись, составленная из тетрадей, сшитых в деревянный переплет, обтянутый тисненой кожей. В XI в. на Руси появляются роскошные книги с киноварными буквами и художественными миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался жемчугом, драгоценными камнями, финифтью. Таковы Остромирово Евангелие (XI в.) и Мстиславово Евангелие (XII в.).

Среди жанров древнерусской литературы летопись, развивавшаяся в течение восьми веков (XI-XVIII вв.), занимает центральное место. Ни одна европейская традиция не обладала таким количеством анналов, как русская. Преимущественно, хотя и не всегда, летописанием на Руси занимались монахи, прошедшие специальную выучку. Составлялись летописи по поручению князя, игумена или епископа, иногда по личной инициативе.

Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» в оригинале имеет более пространное название: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача першее княжити, и откуда Русская земля стала есть». Дошла до нас эта летопись в рукописных копиях не старше XIV в.

Под большим воздействием церкви находился другой вид древнерусского искусства – архитектура. С приходом на Русь христианства широко начинается строительство культовых зданий, церквей и монастырей.

Одним из первых центральных монастырей был Киево-Печерский, основанный в середине XI в. Антонием (983-1073) и Феодосием Печерским (?-1074). Пещеры, или пещеры – это места, где первоначально солились христианские подвижники, и вокруг которых потом возникало поселение, превращавшееся в общежительный монастырь. Наряду с Киевским известен также Ильинский подземный монастырь в Чернигове – уникальный историко-архитектурный памятник в толще Болдинской горы, по преданию основанный Антонием около 1069 г. Также знаменит Печерский монастырь под Изборском Псковской области.

После принятия христианства в конце X в. на Руси началось каменное строительство. Первые сооружения такого типа были построены византийскими мастерами. В 989 г. в Киеве была заложена Десятинная церковь Успения Богородицы. На ее содержание была отпущена десятая часть доходов князя. Во время нашествия Батыя в 1240 г. она была разрушена. Археологические раскопки и исследования руин этого древнейшего храма Руси позволили установить, что эта постройка площадью около 900 кв. м, увенчанная, по словам летописи, 25 «верхами», т.е. главами, была грандиозной по замыслу и исполнению. Также многоглавым был 13-верхий собор Киевской Софии, возведенный во времена Ярослава Мудрого. Одноименность соборов Киева и Константинополя призвана была утвердить равенство Руси с Византией. Археологические раскопки обнаружили, что храм был окружен крепостной стеной митрополичьего замка. Софийский собор – памятник не только зодчества, но и изобразительного искусства. Во внутренних помещениях собора сохранились мозаики, мозаичным был и пол. Многие фрески написаны на русские сюжеты. Изображены семья Ярослава Мудрого, бытовые сцены: скоморошья пляски, борьба ряженых, охота на медведя.

Киевская Русь в домонгольское время превратилась в страну высокоразвитой культуры. Уже в XI в. она достигла уровня передовых стран Европы и насчитывала два столетия своей государственности. Под скипетром князей Рюриковичей в единую державу были объединены (на площади около 7000 кв. км) восточнославянские, лето-литовские, прибалтийские и финно-угорские племена. Начинает складываться общность древнерусского народа, которая выражалась в выработке литературного языка, покрывавшего собой местные племенные диалекты, в национальном самоощущении единства всего народа, в формировании общей культуры. Высокий по тем временам уровень развития общественной мысли, национального самообразования демонстрируют русские летописи. В эпоху Киевской Руси был задан тип культурно-исторического развития русского народа, в котором тесно переплеталось христианство и язычество.

Тема 3. Русская культура XIV - первой половины XV вв.

При обращении к данной теме надо помнить, что монголо-татарское нашествие 1237-1241 гг. и вторжение немецких рыцарей на северо-западе

Древней Руси поставили страну на край гибели. Литература XIII в. характеризуется трагическим пафосом и подъемом национально-патриотических настроений. Об ожесточенных сражениях с захватчиками и страшном опустошении Русской земли рассказывают летописные повести о битве на Калке в 1223 г., «Слово о погибели Русской земли» (после 1240 г.), «Житие Александра Невского» (1263-1280). Память о нашествии на Русь сохранилась в произведениях более позднего времени – «Повесть о разорении Рязани Батыем» (XIV в.), «Китежская легенда». Последний памятник представляет собой цикл преданий о легендарном граде Китеже, погрузившемся в озеро Светлояр и таким образом спасшемся от разорения монголо-татарами. Цикл слагался на протяжении многих веков и окончательно оформился в старообрядческой «Книге, глаголемой летописец» (конец XVIII в.).

Победе на Куликовом поле посвящено наиболее выдающееся произведение этого времени «Задонщина» (от места битвы – за Доном). Оно написано в жанре исторической повести рязанцем Софонием в 80-е гг. XIV в. Автор сопоставляет события современной ему жизни с событиями, описанными в «Слове о полку Игореве».

Результат новых исканий и традиций старого зодчества – церковь Спаса на Ковалеве (1345) и церковь Успения на Волотовом поле (1352). Образцы нового стиля – церковь Федора Стратилата (1360-1361) и церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374). Для этого стиля характерны нарядное внешнее убранство храмов, украшение фасадов декоративными нишами, скульптурными крестами, а ниш – фресками. Церковь Спаса Преображения, расположенная в торговой стороне Новгорода, представляет собой типичный крестово-купольный храм в четыре мощных столба и одной главой.

Стенную живопись на Руси этого времени относят к «золотому веку». Широкое распространение наряду с иконописью получила фреска – живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на воде. В XIV в. фресковая живопись оформляется композиционно, пространственно, вводится пейзаж, усиливается психологизм изображения.

Особое место среди художников XIV-XV вв. занимает Феофан Грек (ок. 1340-после 1405). Родом из Византии, он обошел в скитаниях Византию, Крым, а затем и Русь. На Руси его талант проявился с наибольшей силой. Произведения Феофана Грека – фрески, иконы отличаются монументальностью, силой и драматической выразительностью образов, смелой и свободной живописной манерой.

В творчестве Феофана Грека на Руси выделяются два периода: новгородский и московский. В первом он выступает смелым новатором, бунтарем, создает редкие по одухотворенности произведения. В московский период творчество Феофана Грека характеризует его уже как художника, обретшего спокойствие и уравновешенность.

В Москве Феофан Грек совместно с Симеоном Черным расписывает церковь Рождества Богородицы (1395-1396) с приделом Лазаря,

Архангельский собор в Кремле (1399), вместе со старцем Прохором с Городца и Андреем Рублевым – Благовещенский собор в Кремле (1405). Для иконостаса этого собора он использовал доски высотой более двух метров. Искусство Феофана Грека определило в эти годы развитие московской живописи.

Другим великим мастером этого времени был великий русский художник Андрей Рублев (ок. 1360/70-ок. 1430), монах Андроникова монастыря (тогда под Москвой), в котором он умер и похоронен. Его творчество знаменовало подъем русской культуры периода создания централизованного Русского государства и возвышения Москвы. При нем московская школа живописи достигает своего расцвета. Произведения Андрея Рублева отличаются глубокой человечностью и возвышенная одухотворенность образов, идея согласия и гармонии, совершенство художественной формы.

Наиболее известное его произведение, совершенное по исполнению, икона «Троица» (хранится в Государственной Третьяковской галерее). Она была написана для иконостаса Троицкого собора в Сергиевом Посаде. На иконе с редкой художественной силой выражена гуманистическая идея согласия и человеколюбия, дан обобщенный идеал нравственного совершенства и чистоты. Образ Бога в трех лицах представлен в изображении трех ангелов, все три фигуры составляют круговую композицию вокруг чаши. Душевная чистота, ясность, выразительность, золотистый колорит, единый ритм линий с большой силой воплощают идею гармонии.

Тема 4. Русская культура конца XV – XVI вв.

При обращении к данной теме следует обратить внимание на тот факт, что для историко-культурного развития русских земель конец XV-XVI вв. были переломными. Продолжалось образование единого русского государства, страна окончательно освободилась от монголо-татарского ига, завершилось формирование русской народности. Это оказало существенное влияние на формирование культурных процессов.

Хозяйственные и политические достижения России этого времени оказали заметное влияние на повышение уровня грамотности и просвещения, которые распространялись прежде всего среди феодалов и купечества. Встречались грамотные и среди крестьян. Грамоте обучали в частных школах в основном священники и дьячки. В школах изучали часослов (церковно-богослужебная книга, содержащая псалмы, молитвы, песнопения и другие тексты богослужения) и псалтырь (сборник псалмов, молитвенных песнопений, входящих в Ветхий Завет), а в некоторых – начальную грамматику и арифметику.

Большую роль в истории культуры России сыграло появление книгопечатания. Первые попытки его относятся к концу XV в., но началось оно в 1553 г. Первые издания не имели авторов и не датировались, до

настоящего времени известно семь первых печатных памятников. Новый этап в книгопечатании наступил в 1563 г., когда на средства царской казны была устроена типография в Москве. Книгопечатание стало государственной монополией. Во главе типографии стояли дьяк Иван Федоров (1510-1583) и Петр Мстиславец. 1 марта 1564 г. была создана первая русская датированная печатная книга – «Апостол» (богослужебная книга, содержащая почти весь Новый завет, за исключением Евангелий), а в 1565 – «Часослов». Позже Иван Федоров и Петр Мстиславец переехали на Украину, затем в Литву, где продолжили свою деятельность. Всего до конца XVI в. было издано около 20 книг церковно-религиозного содержания.

Среди литературных памятников того времени – огромный 10-томный свод церковной литературы «Четьи-Минеи» («Чтения Ежемесячные»), написанные митрополитом Макарием жизнеописания русских святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования каждого святого.

Свод житейских правил и наставлений, возникших в среде новгородского боярства и купечества, содержит памятник русской письменности XVI в. «Домострой». Он защищал патриархальный уклад в семье и деспотическую власть главы семьи над ее членами. В книге давались советы, как быть бережливым, приберегать запасы и др.

Архитектура конца XV-XVI вв. отразила возрастание международной роли русского государства. Наступает новый этап как в храмовом, так и в гражданском зодчестве. В строительстве наряду с русскими мастерами участвуют мастера из Италии, которая в то время была передовой страной Европы.

Создание русского централизованного государства со столицей в Москве было ознаменовано строительством на месте старого нового Кремля, ансамбль которого окончательно сложился в конце XV-начале XVI вв. В это время в строительстве стали использовать кирпич и терракоту. Кирпичная кладка вытесняла традиционную белокаменную. В 1485-1495 гг. белокаменные стены Московского Кремля были заменены кирпичными.

В 1475-1479 гг. был сооружен новый Успенский собор – по образцу Успенского собора во Владимире. Храм поражает красотой пропорций, лаконизмом художественных средств. Русские летописи писали об Успенском соборе, что он «чуден величеством и высотой и светлостью и звонностью и пространством». Успенский собор стал классическим образцом монументального храмового зодчества XVI в.

Итальянским архитектором Алевизом Новым в 1505-1508 гг. был построен Архангельский собор. В его внешнем виде уже ярко выразился светский стиль архитектуры. Основная конструкция – традиционная: крестово-купольный пятиглавый храм с шестью столбами, поддерживающими своды. Однако в наружном оформлении архитектор отошел от древнерусской традиции и использовал богатые архитектурные украшения (декор) итальянского Ренессанса. Архангельский собор был храмом-усыпальницей, куда перенесли гробницы всех Великих князей,

начиная с Ивана Калиты, здесь хоронили всех Великих московских князей, а затем – царей до Петра I.

В Московском Кремле возводились также и светские постройки, в том числе и Княжеский дворец, состоящий из отдельных построек, связанных между собой переходами, крыльцами, сенями. От этого дворца сохранилась Грановитая палата (1487-1491), построенная итальянскими архитекторами Антонио Солари и Марко Руффо.

Грановитая палата, названная так потому, что снаружи выложена большими гранеными камнями, предназначалась для торжественных дворцовых церемоний и приемов иноземных послов, служила в качестве тронного зала. Это просторное квадратное помещение с мощным столбом посередине, на который опираются четыре крестовых свода.

Архитектурным центром Московского Кремля стала столпообразная церковь-колокольня Ивана Лествичника («Иван Великий», 1505-1508, надстроена в 1600).

Наивысшим достижением русской архитектуры XVI в. стало строительство храма шатрового типа, в котором наиболее ярко выразилось национальное своеобразие русских традиций, основанных на деревянном зодчестве. Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой (1532) стала первым на Руси новым типом строения и по форме, и по высоте. Храм был построен в честь рождения наследника престола Василия – будущего царя Ивана Грозного. По типу шатрового был построен и собор Спасо-Андроникова монастыря, динамично устремленный вверх.

Вариантом шатрового храма стал Покровский собор (Покрова «на рву»), получивший название собора Василия Блаженного – по имени известного московского юродивого, погребенного под одним из его приделов. Собор был построен в 1555-1560 гг. русскими зодчими Бармой и Постником в честь взятия Казани Иваном Грозным. Собор представляет собой группу из девяти столпообразных (столпных) храмов, размещенных на общем постаменте – высоком подклете и объединенных встроенными переходами и наружной галереей – гульбищем. Центральный храм увенчан большим шатром, вокруг которого расположились купола восьми приделов. Все они имеют форму «восьмерика», идущего от традиций русского деревянного зодчества. Архитектурно-декоративное убранство собора богато и разнообразно. Живописность композиции и пышность наружного убранства, а также малая площадь отдельных приделов, где одновременно могут находиться пять-шесть человек, свидетельствуют о том, что собор замыслился как храм-памятник. Он рассчитан в основном на внешнее восприятие.

Мощные стены и башни были выстроены и во многих монастырях, ставших укреплениями. В окрестностях Москвы такими были монастыри: Новодевичий, Пафнутьево-Боровский, Троице-Сергиев, Иосифо-Волоколамский, на севере – Кирилло-Белозерский, Соловецкий и др.

Живопись конца XV-XVI вв. представлена произведениями талантливого русского мастера Дионисия (ок. 1440-1502/03). Он обладал

огромной силой художника и неистощимой творческой фантазией. В 70-е гг. XV в. Дионисий создал росписи и иконы в соборе Пафнутьево-Боровского монастыря под Москвой. Совместно с группой мастеров он расписывал Успенский собор в Московском Кремле. Эти росписи сохранились фрагментарно. Их сюжеты – образы мучеников, погибших за веру, отражают идею защиты Отечества. Позже Дионисий работал в Иосифо-Волоколамском монастыре, в последние годы жизни вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием расписал собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Белозерском крае (1500-1503). Его работы – иконы и фрески – отмечены утонченным рисунком, изысканным колоритом, пышной декоративностью, отличаются праздничностью и нарядностью, светлой радостью.

Постепенно расширяется круг живописи, возрастает интерес к нецерковным сюжетам, особенно историческим. Развился жанр исторического портрета, хотя изображение реальных лиц носит все еще условный характер. Интересна в этом плане роспись галереи Благовещенского собора (1563-1564). Наряду с традиционными изображениями святых и московских князей появляются портреты византийских императоров и «античных мудрецов»: Гомера в русском платье, Вергилия – в мантии и широкополой шляпе, Плутарха, Аристотеля и др.

Живопись конца XV-XVI вв. характеризуется растущим интересом к реальным историческим лицам и событиям. Эти же мотивы начинают проникать и в другие виды культуры.

Тема 5. Русская культура XVII века

При изучении этой темы следует помнить, что новый период в русской культуре был связан с новым этапом в историческом развитии России. С образованием единого Российского государства начинается формирование русской нации. Обобщаются народные традиции, усиливается взаимосвязь местных обычаев. Рост связей между отдельными областями России через торговлю, отходной промысел, переселение, участие в войнах и т.п. способствуют взаимопроникновению различных диалектов, складывается единый русский язык. В основе русского национального языка – диалект Москвы и примыкавших к ней с юга земель. Создание единого русского языка еще более способствовало росту самосознания людей как единой нации.

В XVII в. во всех областях культурной жизни появилось много новых явлений. Культурно-исторический процесс этого периода характеризуется начавшимся разрушением средневекового религиозного мировоззрения. Сначала - это раскол в церкви, затем так называемое «обмирщение культуры», т.е. отход культуры от церковных традиций и придание ей светского, гражданского характера.

Образование и просвещение

Предметом оживленных споров стали вопросы распространения просвещения и образования. В Москву в это время приехало немало образованных людей из Украины и Белоруссии, бежавших от польского гнета. Они стали вести обучение латинскому и польскому языкам, переводили иностранные книги. Часть духовенства склонялась к тому, чтобы использовать знания этих людей для распространения просвещения. Другая часть решительно противилась распространению ненавистного им «латинства». Объективное значение споров сводилось к тому, сближаться ли с европейской культурой или оставлять нерушимыми традиционные ценности. Видный правительственный деятель Ф.М.Ртищев пригласил из Киева около 30 ученых монахов, чтобы организовать школу, в которой сам и обучался. В ней было два класса: в одном изучали славянские языки, в другом – греческий. Затем были устроены и другие школы. Все это подготавливало почву для образования в 1687 г. первой высшей школы – Славяно-греко-латинской академии.

Росту грамотности способствовало появление печатных учебных пособий. В 1634 г. был издан первый Букварь Василия Бурцева. В 1648 г. вышла Грамматика М.Смотрицкого, а в 1687 г. – «Считание удобное» – таблица умножения.

Литература и фольклор

В литературе XVII в. также происходило «обмирщение», появляется реалистическая бытовая и историческая повесть, где постепенно утрачиваются церковные элементы. Героями становятся не святые, а обычные люди, описываются реальные события.

Многие произведения повествовали о «смутном времени»: сказание Авраама Палицына, «Новая повесть о преславном Российском государстве» и др. В них рассуждалось о причинах «великой разрухи» и в то же время показывалось величие русского народа, его патриотизм.

Исчезает летописная форма изложения исторического материала, уступая место другим историческим сочинениям. Появились исторические повести о завоевании Сибири Ермаком, об Азовском сидении казаков, о Стеньке Разине. Своеобразной монографией можно назвать труд Сильвестра Медведева «Созерцание краткое лет 7190, 7191, 7192, в них же что содеяся во гражданстве». Это единый и подробный рассказ о конце правления Федора Алексеевича, московском восстании 1682 г. и начала регентства Софьи Алексеевны.

К XVII в. относятся первые записи фольклора, произведений устного народного творчества. Это оказало влияние на письменную литературу, происходит сближение литературного и народного языков. По-прежнему русские любили читать жития святых: Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, «Житие протопopa Аввакума им самим написанное», которое можно назвать первым мемуарным произведением и др.

Появляются и новые литературные жанры, особенно во второй половине XVII в. – сатирические произведения, стихотворения. Демократические по духу, они пародируют церковную литературу и

обрядность, приказное делопроизводство, высмеивают попов и нечестных судей. Это сатирические повести «О Шемякином суде» и «О Ерше Ершовиче», которые написаны простым народным языком. Принципиально новой по сюжету и языку стала стихотворная «Повесть о Горе Злосчастии», в которой отражаются взаимоотношения отцов и детей. Сюжет этой повести переплетается с библейским сюжетом о блудном сыне.

Большое хождение получила переводная литература, прежде всего светская западная. Русские книжники переделывали подобные произведения на свой лад. Большой известностью пользовались повести о «Еруслане Лазаревиче» и «Бове-королевиче» с их авантюрно-галантными, рыцарскими историями и ряд других сочинений.

Архитектура

В архитектуре происходит сближение культового и гражданского зодчества, появляется любовь к декору и полихромии в оформлении зданий, да и во всех изобразительных искусствах. Все это говорит об обмирщении искусства.

Активное строительство начинается сразу после изгнания интервентов, с 20-х годов. В архитектуре этого столетия можно проследить три этапа: в первой четверти XVII в. или даже в первые 30 лет в ней еще сильна связь с традициями XVI столетия; середина века – 40-80-е годы – поиски нового стиля, соответствовавшего духу времени, и его расцвет; конец столетия – отход от старых приемов и утверждение новых, свидетельствующих о рождении зодчества нового времени.

К первому этапу относятся: церковь Покрова в царском селе в Рубцове (1619-1625), возведенная в честь освобождения Москвы от поляков. Это бесстолпный, перекрытый сомкнутым сводом храм. Возводится церковь в Медведкове, в Угличе – это шатровый стиль. В 30-х годах было сооружено крупнейшее светское здание на территории Московского Кремля – Теремной дворец (архитектор – Бажен Огурцов, Антип Константинов и др). Он предназначался для царских детей.

С 40-х годов шатровое зодчество сменяется другим типом храма – бесстолпного, обычно пятиглавого, с декоративными боковыми барабанами, с подчеркнутой асимметрией общей композиции благодаря разномасштабным приделам, трапезной, крыльцам, шатровой колокольне. Примером служит церковь Троицы в Никитниках (1628-1653). В Путинках в Москве строится церковь Рождества Богородицы (1649-1652). Богатство архитектурного декора особенно свойственно Ярославлю. Здесь строятся большие пятиглавые храмы, окруженные папертями, приделами и крыльцами, с обязательной шатровой колокольней, иногда шатрами и на приделах – церковь Ильи Пророка (1647-1650), Иоанна Златоуста в Коровника (1649-1654), церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687) и др. Используется сочетание различных материалов – красный кирпич, белокаменная резьба, поливные изразцы.

Развивается гражданское строительство: богатые дворяне, купцы, духовенство строят для себя каменные жилые дома. Их декор, башни,

галереи, крыльца, ворота не уступают пышности церковных сооружений. Черты регулярности и симметрии прослеживаются в палатах В.В.Голицына в Москве, в доме боярина Троекурова. Сооружается много общественных зданий: Печатный (1679) и Монетный (1696) дворы, здание Приказов, Сретенские ворота Земляного города и др.

В 90-х годах XVII века в русской архитектуре появляется новый стиль, который условно именуется «московским или нарышкинским барокко». В этом стиле сочетались исконно русские мотивы и позаимствованные западноевропейские элементы, например, применялись ордерные детали. Типичные образцы «московского барокко» – церкви в подмосковных усадьбах знати. Это ярусные постройки на подклете, с галереями – церковь Покрова в Филях (1693-1695), усадебный храм Л.К.Нарышкина, церковь в Троице-Лыкове (1698-1704) и др.

Живопись

Рубеж XVI – XVII вв. ознаменован в изобразительном искусстве наличием двух разных художественных направлений. Первое – так называемая годуновская школа, названа так потому, что большинство произведений было исполнено по заказу Бориса Годунова. Художники этого направления стремились следовать монументальным образам Рублева и Дионисия. По сути, оно было архаичным. Второе – «строгановская школа», так как большинство заказов делали именитые люди Строгановы. Строгановские иконы – небольшие по размеру, для них характерна тщательное, очень мелкое письмо, изощренность рисунка, богатство орнаментации, обилие золота и серебра. Пример – икона Прокопия Чирина «Никита-воин» (1593).

Раскол в церкви способствовал и изменению в живописи. Новые задачи живописи провозглашал Симон Ушаков (1626-1686). Он внес свое понимание иконы, выделяя, прежде всего ее художественную, эстетическую сторону. Он добавил в изображение больше жизненности, объема, земного. Его работы «Спас Нерукотворный», «Троица» и др.

Изменяется фресковая живопись. Картина дробится, фресками покрывают стены, столбы, наличники. В них жанровые сценки переплетаются с затейливыми орнаментами. Декоративизм – отличительная черта фресковой росписи XVII века. Вторая особенность – праздничность и интерес к человеку, его повседневной жизни, изображение красот природы и т.д. Особенно ярко эти тенденции проявились в Ярославле.

Предвестником искусства будущей эпохи становится портретный жанр. Портрет – парсуна (от искаженного лат. «персона» – личность) – родился на рубеже XVI – XVII вв. Изображения Ивана IV, царя Федора Иоанновича, князя М.В.Скопина-Шуйского по способу претворения еще близки к иконе, но в них уже есть определенное портретное сходство. Парсуны были написаны на липовых досках, яичными красками. Для изображения характерен трехчетвертной поворот, крупные головы, широко

раскрытые глаза. Парсуны стольника В.Люткина, Л.Нарышкина конца XVII в. уже можно назвать портретами.

Театр

До XVII в. на Руси не было театра. На протяжении веков театр заменяли народные обряды – свадьбы, проводы зимы, колядки и др. На этих праздниках выступали скоморохи, плясуны, акробаты, музыканты, кукольники и др.

По-настоящему театр появился в XVII в. как придворный театр. В Москве царь Алексей Михайлович в 1672 г. приказал организовать немецкому патеру лютеранской церкви Готфриду Грегори театр. Ставились пьесы на библейские сюжеты. Актеры были сначала иностранные, потом их стали набирать из русских. Спектакли отличались большой пышностью, иногда сопровождалась игрой на музыкальных инструментах и танцами. В ходе постановки разыгрывались шутовские интермедии с импровизированными диалогами, что вводило в спектакль живую русскую речь. После смерти Алексея Михайловича придворный театр был закрыт.

Подводя итоги развития культуры XVII века, прежде всего следует отметить ее «обмирщение», постепенный отход от религиозных традиций к светским, гражданским мотивам. Стало усиливаться общение России с западноевропейскими странами. Возрос интерес к человеческой личности, появилось стремление к реализму в литературе, живописи и др. видах искусства.

Тема 6. Русская культура в эпоху Петра I

При подготовке данной темы следует иметь в виду, что начало нового периода в русской истории было и новым этапом в истории русской культуры. В XVII русская культура сохраняла все характерные черты феодальной культуры средневековья, но намечаются и новые элементы. Однако новые тенденции четко обозначились лишь к концу века. Во многом они были связаны с именем Петра I и проводимыми им реформами.

Реформы Петра касались не только экономической, государственной, политической, военной и общественной жизни, но также просвещения, науки и искусства. В это время шел процесс европеизации во всех областях русской жизни. Переход от Древней Руси к новой России, от средних веков к новому времени был многотруден, ибо задержался в России почти на триста лет и происходил при уже сформировавшихся новых формах жизни на Западе. За каких-нибудь 50 лет России во всех сферах пришлось пройти тот путь развития, какой на Западе длился два-три столетия. Это в полной мере касается культуры в целом и изобразительного искусства в частности.

Поворот произошел типично по-русски, круто и решительно. Безусловно, Россия повернула в сторону Европы. Русская культура в петровский период была подвержена всем европейским веяниям и к концу XIX в. сама приобрела мировое значение. Но оценка русской культуры XVIII века была очень неодинаковой. При всех видимых переменах оставались неизменными некоторые существенные глубинные механизмы

функционирования культуры. Из-за несоответствия шага времени и шага пространства петровские перемены не могли сразу охватить всех и вся, тем более, что осуществлялись они неорганично. Разрыв, существовавший между верхами общества, которые теперь европеизировались, и низами общества значительно углубился. Церковь оказалась полностью подчиненной государству. Тем самым она абсолютно потеряла возможность быть духовной воспитательницей народных низов. Низы остались беспризорными. Рано или поздно социальные перемены должны были вывести их из патриархального состояния, но они оставались без предпосылок выработки позитивной программы новой жизни.

Знаменательная трансформация произошла в петровскую эпоху и с государством. Петровская государственность превратилась в конечную истину, не имеющую выше себя никакой инстанции. Человек вручал себя государству, создавалась светская религия государственности. Государство заняло то место, которое в средневековом мировоззрении занимала церковь. С упразднением патриаршества функции патриарха переносятся на царя. Царь воспринимается в качестве образа Божия. Начиная с XVIII в. отмечаются как церковные праздники основные события жизни императора, императрицы, наследника и вообще членов царствующего дома.

Реформы Петра I подготовили почву для распространения идей Просвещения в России. В его царствование появилось много новшеств, в частности, газеты, журналы, портретная живопись и др. В страну начали проникать философские и общественно-политические идеи западноевропейских мыслителей. Но в целом движение Просвещения получило некоторое распространение в России в 40-60-е гг. XVIII в.

В конце XVIII в. завершается процесс складывания русской нации. Происходит формирование русской нации на базе уже сложившейся русской народности с высоким уровнем культуры и чувством национального единства. Появляются новые сферы культуры – наука, художественная литература, светская живопись, театр и др.

Образование и просвещение.

Впервые при Петре I образование стало государственной политикой, поскольку для осуществления петровских реформ нужны были образованные люди. При Петре I открывались общие и специальные школы, были подготовлены условия для основания Академии наук. Молодых людей стали посылать за границу учиться, в основном корабельному делу и морскому ремеслу.

Петром I были основаны Пушкарская школа (1699); в 1701 г. в Москве была открыта школа математических и навигационных наук – Навигацкая школа – первое светское государственное учебное заведение. Ученики школы изучали арифметику, геометрию, тригонометрию, навигацию, астрономию. Тогда же появилась медико-хирургическая школа. При Посольском приказе была создана школа для обучения иностранным языкам, а позже – школа канцелярских служащих. В Петербурге были учреждены Морская академия (1715), Артиллерийская и Инженерная школы (1719), был

открыт первый русский музей - кунсткамера с публичной библиотекой (1719), на Уральских заводах – горно-заводские училища. Все профессиональные школы имели подготовительные отделения, где обучались письму, чтению, арифметике. Науки там изучались последовательно: каждая наука составляла отдельный класс. Ученики переходили из класса в класс без экзаменов. Вначале в школы принимали наряду с детьми дворян и детей разночинцев, но постепенно школы стали превращаться в закрытые учебные заведения только для дворянских детей.

В первой четверти XVIII в. стали создаваться так называемые циферные школы для обучения всех детей дворян и подьячих. По своей сути это были начальные школы. Тем, кто не имел свидетельства об окончании циферной школы, даже не разрешалось жениться. Однако постепенно число этих школ уменьшилось, а затем они прекратили свое существование. Были в то время и церковноприходские училища, в которые принимались дети из любого сословия. Существовали также духовные семинарии и школы.

Значительно усилилось книгоиздательское дело. В 1708-1710 гг. была проведена реформа шрифта, упростившая сложную кириллицу. Были введены гражданская (в отличие от церковной) азбука и гражданская печать. Это способствовало увеличению издания светских гражданских книг, в том числе учебников. Для народных училищ издавались «Азбука», книга Феофана Прокоповича (1681-1736) «Первое учение отрокам», «Арифметика» Л.Магницкого и «Грамматика» М.Смотрицкого, часослов и псалтырь. С 1708 г. по 1725 г. было напечатано около 300 гражданских книг, но тиражи их еще были невелики.

Ранее в России при дворе издавалась рукописная газета «Куранты» (с 1600 г.), теперь она стала печатной. В ней давалась информация о зарубежных новостях. Ее преемницей стали печатные «Ведомости» (с 1703 г.), где публиковалась хроника внутренней и зарубежной жизни.

Стремление к объективному познанию мира, развитие наук, расширение книгопечатания, создание в конце петровского правления Академии наук – все это содействовало укреплению новой, светской культуры.

Литература

Литература этого периода носит переходный характер, основная ее тенденция – обмирщение. Петр стремился придать литературе светский, реально-жизненный и общественный характер. Появилась публицистическая литература, которая служила пропагандистским целям. В таких произведениях разъяснялись необходимость и польза преобразований. Кроме того, появилась развлекательная литература. В этом сказалось влияние западноевропейских рационалистических и гуманистических идей.

В поэзии преобладают «Сильвии» - стихи «на случай» - на победу, на знаменательные даты (рождения, брак и т.д.). Получают распространение «канты», «виваты» (торжественная лирика), возникает любовная лирика.

По существу, основы русской литературы нового времени заложил Феофан Прокопович в своем трактате «О поэтическом искусстве».

Архитектура

В петровскую эпоху вносятся новшества в архитектуру и строительство, обусловленные требованиями правительства: выразить в архитектурных сооружениях силу, мощь и величие Российской империи. Правительство финансировало крупные постройки. Прежде всего, развивается гражданское строительство. Это мануфактуры, здание Сената, коллегий и др.

Начинается градостроительство со строгой планировкой улиц, площадей, административных зданий, дворцов. Наиболее ярко новые веяния в градостроительстве отразились в строительстве Санкт-Петербурга (был заложен в 1703 г.), который стал олицетворением абсолютистской империи и символом новой культуры. Для его строительства были приглашены иностранные зодчие, в том числе и Доменико Трезини (ок.1670-1734). Он приехал в Россию в 1703 г. Трезини выступил автором «типовых проектов» жилых зданий трех категорий: для «именитых» граждан, для «зажиточных» и для «подлых» людей.

Общественные сооружения Трезини отличались простотой стиля – раннее Адмиралтейство, здание Двенадцати коллегий (начато в 1722 г., закончено к 1742 г.). Самым значительным сооружением Трезини был собор Петропавловской крепости (1712-1733), его отличала колокольня с высоким узким шпилем. Трезини исполнил также Петровские ворота Петропавловской крепости (1707-1708), которые позже (1717-1718) были переведены в камень.

При Петре было начато строительство первого русского музея – кунсткамеры (1718-1734). Это было здание совершенно новой архитектуры, с башней, предназначенной для астрономических наблюдений.

Из ранних построек сохранился Летний дворец Петра в Летнем саду (1710-1714). Меншиковский дворец на Васильевском острове на берегу Невы (10-20-е годы XVIII в.) представляет собой новый тип усадьбы. Она слагалась из каменного дворца, церкви и обширного регулярного сада.

Одновременно с Петербургом строились загородные дворцы с парковыми ансамблями на манер французского Версаля, прежде всего вдоль Финского залива: Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум, Екатерингоф и т.д.

Живопись и скульптура

В области изобразительного искусства в первой четверти XVIII в. активное развитие получает светская живопись, особенно портретная. Выдающимися портретистами того времени были И.Н.Никитин и А.М.Матвеев, запечатлевшие энергичного действенного человека петровского времени.

И.Н.Никитин (сер.80-х гг. XVII в. – не ранее 1724 г.) исполнял портреты царской семьи. Был одним из первых «пенсионеров» Петра I, который учился за границей. Ему принадлежат работы «Опальный гетман», «Петр I на смертном ложе» и др.

А.М.Матвеев (1701-1739) учился в Голландии, что нашло отражение в его работах. Ему принадлежит первая известная картина на аллегорический

сюжет «Аллегория живописи». Один из известных его портретов – «Автопортрет с женой» (1729). Матвеев так же выполнял заказы для строящихся общественных зданий Петербурга и писал иконы для многих петербургских церквей.

Большое распространение получает гравюра, которая существовала в форме книжной иллюстрации и самостоятельных станковых произведений. В гравюрах преобладали батальные сюжеты, городские пейзажи, портреты. Крупнейшими мастерами гравюры были братья Алексей и Иван Зубовы, а также И.Адолский, А.Ростовцев и др.

В начале XVIII в. начинают осваиваться все жанры станковой и монументальной скульптуры. Но процесс «обмирщения» и освоения новых методов в скульптуре происходил медленнее, чем в других видах искусства. Слишком долго русские люди смотрели на круглую скульптуру как на языческих «болванов». Знакомство с ней осуществлялось за счет закупок западноевропейской скульптуры.

Рождение светской круглой скульптуры обязано творчеству К.Растрелли (1675-1744). Он приехал в Россию в 1716 году и обрел здесь вторую родину. Он принимал участие в декоративном оформлении Петергофа, выполнил скульптурный портрет Петра I и статую «императрица Анна Иоанновна с арапчонком» (1733-1741).

Театр и музыка

По велению Петра I были созданы два типа театров: общедоступный, публичный (для него была построена в 1702 г. «Комедийная Храмина» на Красной площади) и школьный театр, начавший функционировать в Московской славяно-греко-латинской академии.

Актерами театра были вначале иностранцы, затем в труппу стали набирать русских людей. В репертуаре были иностранные пьесы, которые успеха у публики не имели, и театр прекратил свое существование в 1706 г., так как прекратились субсидии Петра I.

Более успешно с воспитательными пропагандистскими задачами справился театр, созданный при Славяно-греко-латинской академии. Начав с постановок пьес вроде мистерий, моралите и мираклей, авторы, не порывая в основном с библейскими сюжетами, стали ставить пьесы на злободневные политические и военные сюжеты, кроме того, ставились пьесы прославляющие Петра I, а так же на темы отечественной истории.

Светская музыка продолжает оставаться «потехой» двора, как и во времена Алексея Михайловича. Вместе с тем, в музыкальной жизни России происходили некоторые изменения, которые явились предпосылками развития национального музыкального творчества. В царствование Петра создаются духовые оркестры в воинских частях, впервые музыка сопровождает похоронные процессии. В аристократической среде распространяется любительское музицирование на клавесине. Некоторые вельможи заводят у себя оркестры. Появляются первые регулярные концерты. Таким образом, в петровское время музыка входит в обиход высших слоев общества.

Таким образом, важной чертой российской культуры нового времени стала ее открытость, способность к контактам с культурами других народов, что явилось результатом политики, направленной на подрыв национальной и профессиональной замкнутости, на утверждение религиозной толерантности. Заметно расширяются связи с зарубежными странами, прежде всего западными. В результате в культуре намечается процесс дифференциации, появление новых отраслей культуры. Ускорились темпы развития по сравнению с предшествующим временем, смены стилей. Также отличительной чертой новой русской культуры выступает появление авторства, хотя в значительной своей части культура еще продолжает оставаться анонимной. Культура бесповоротно становится светской, а церковная культура стала играть все меньшую роль в жизни страны.

Тема 7. Русская культура середины и конца XVIII века

При ознакомлении с данной темой следует обратить внимание на то, что для этого периода в развитии русской культуры характерно распространение идей Просвещения. Просвещение было крупным идейным течением, охватившим большинство европейских стран. Просветители с различной степенью глубины и обоснованности стремились проанализировать общественные отношения и государственные формы с позиции свободного, ничем не ограниченного разума.

Русское просвещение являет собой неоднородную и многослойную картину. Его характерной чертой было то, что просветительские взгляды исповедовали и пытались проводить в жизнь идеологи «просвещенного абсолютизма». Просвещение не было подготовлено в России внутренним развитием страны, его идеи были позаимствованы в основном у французов небольшой прослойкой интеллигентного дворянства.

Это было вызвано тем, что в России еще не сложилось третье сословие. В российском Просвещении были поддержаны в принципе «просвещенное самодержавие» и «просвещенное дворянство» как главное сословие страны.

Яркой чертой Просвещения в России был патриотизм, этим оно отличалось от космополитизма европейского Просвещения. Гуманистические тенденции российского Просвещения проявлялись в том, что наши общественные деятели настаивали на усилении просветительской роли государства, создании разветвленной системы государственного образования, открытии доступа к науке, государственной и общественной жизни талантливым выходцам из низших слоев общества. Большую роль сыграли ученые-просветители, и прежде всего, М.В.Ломоносов в создании русского научного языка.

Одной из центральных идей нашего Просвещения стала идея воспитания совершенного человека. Оригинальные мысли на этот счет высказывали В.Н.Татищев, А.Кантемир.

Образование и просвещение

К середине XVIII в. уровень образованности в России был еще невысок, однако она стала модной среди дворян. Стали создаваться закрытые сословные учебные заведения для детей дворян: в конце 50-х гг. – Пажеский корпус, где детей-дворян готовили к придворной службе; в 1764 г. – Воспитательное общество благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге и др.

Продолжала деятельность петровская Академия наук. Вначале среди академиков не было ни одного русского. М.В.Ломоносов (1711-1765) стал первым русским академиком, ученым мирового значения. В 1755 г. по инициативе М.В.Ломоносова был создан Московский университет, ставший крупным культурным центром. Он имел факультеты – философский, юридический, медицинский, в организованной при нем типографии издавалась газета «Московские ведомости» (до 1917 г.).

Появились профессионально-художественные учебные заведения. В Петербурге – Танцевальная школа, в Москве – Балетное училище и Академия художеств.

В конце XVIII в. в России было 550 учебных заведений и 62 тысячи учащихся.

Книгоиздательская деятельность усилилась со второй половины XVIII в. Большая заслуга в этом принадлежит русскому просветителю, писателю, журналисту Н.И.Новикову (1747-1818). В его типографиях печаталось около одной трети издаваемых в последней четверти XVIII в. книг. Он издавал книги по всем отраслям знаний, а также сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек», в которых критиковал крепостное право. Он был организатором библиотек и школ в Москве и книжных магазинов в 15 городах России. Издавал Новиков и учебники. В 1757 г. была издана «Российская грамматика» М.В.Ломоносова, которая заменила устаревшую «Граматику» М.Смотрицкого.

В конце XVIII в. создается одна из богатейших художественных коллекций мира – Эрмитаж (от фр. *Ermitage* – место уединения). В его основе – приобретенные Екатериной II частные собрания картин западноевропейских мастеров (с 1764 г.). В Эрмитаже устраивались также спектакли, музыкальные вечера.

Литература

В это время популярными были сатиры, оды, басни, эпиграммы русского поэта и просветителя Антиоха Кантемира (1708-1744). Поэт В.К.Тредиаковский (1703-1768) стал реформатором русского языка и стихосложения.

Основоположником русской драматургии был А.П.Сумароков (1717-1777), поэт, автор первых русских комедий и трагедий, директор Российского театра в Петербурге. Он писал в разных жанрах: лирические песни, оды, эпиграммы, сатиры, басни.

Русские нравы и обычаи выразил в своих социальных комедиях «Бригадир» и «Недоросль» Д.И.Фонвизин (1744/45 – 1792). Он обличал

невежество, тиранию. Его комедии положили начало обличительно-реалистическому направлению русской литературы.

Последняя четверть XVIII в. стала временем расцвета творчества крупнейшего поэта Г.Р.Державина (1743-1816), идеолога просвещенного самодержавия, представителя классицизма в русской поэзии. Основным жанром его произведений была ода. В них он дал широкую картину современной ему жизни: пейзажные и бытовые зарисовки, философские размышления, сатиру на вельмож. Известная его ода «Фелица» (1782) проникнута идеей сильной государственной власти.

Литераторы XVIII в. в России явились представителями классического стиля, который получил дальнейшее развитие.

Архитектура

Для середины XVIII в. характерно развитие русского барокко в архитектуре. Известнейшим мастером барокко был Бартоломео Франческо Растрелли (1700-1771). Его ранние работы – дворцы Бирона, Летний дворец Елизаветы Петровны, дворец М.И.Воронцова и др. С 1745 по 1755 г. мастер занят работой над Большим Петергофским дворцом. А одно из самых совершенных созданий архитектора – Большой или Екатерининский дворец в Царском Селе.

В центре Петербурга Растрелли построил Зимний дворец (1754-1762), а также комплекс Смольного монастыря (1748-1764). Во всех работах Растрелли при всей декоративной пышности отделки на фасадах сохраняется удивительная ясность основной композиции, что становится обязательной чертой русского барокко.

В Москве в это время сложилась целая архитектурная школа Д.В.Ухтомского, завершившего знаменитую колокольню Троице-Сергиевой лавры (1741-1769).

Необходимо отметить еще один вид архитектурных памятников. В XVIII столетии, особенно в его первой половине и середине, было принято воздвигать Триумфальные арки в честь какого-либо выдающегося события: военных побед, в честь тезоименитства или по поводу коронаций и т.д. Триумфальные ворота обычно строились ведущими архитекторами (Трезини, Земцов) и являли собой блестящий синтез всех искусств: архитектуры, скульптуры и живописи.

В 60-е гг. XVIII в. на смену стилю русского барокко пришел русский классицизм, который достиг своего расцвета в XIX веке. Особенно он проявился в усадебном строительстве, которое представляло собой уютные и изящные дома с колоннами, хорошо вписавшиеся в русский пейзаж. Главная ценность классицизма – ансамбль, организация пространства: строгая симметрия, прямые линии, прямые ряды колонн.

Талантливым русским архитектором был В.П.Баженов (1737/38-1799). Им построены дворцово-парковый ансамбль в Царицино, дом Пашкова (1784-1786) в Москве, Михайловский замок (1797-1800) в Петербурге. Его творения сочетают западный и русский стили.

Другим прославленным русским архитектором классицизма был М.Ф.Казаков (1738-1812) По его проектам построены Сенат Московского Кремля (1776-1786), Московский университет (1786-1793), Голицынская больница (1796-1801), Петровский дворец, возведенный в псевдоготическом стиле (1775-1782), Дворянское собрание с великолепным Колонным залом. Казаков руководил составлением генерального плана Москвы, организовал архитектурную школу.

Много иностранных зодчих работало в это время в России. Одним из них был Антонио Ринальди. Он построил Китайский дворец (1762-1769) в Ораниенбауме под Петербургом, несколько позже Ринальди строит в Петербурге Мраморный дворец (1768-1785), названный так потому, что два верхних этажа были облицованы мрамором. Много работал Ринальди в Царском Селе, где он построил Чесменскую колонну, Орловские ворота и др.

В 80-90-е годы в русскую архитектуру строго стиля входят такие зодчие как Кваренги, Львов, Камерон.

Итальянец Кваренги построил здание Академии наук (1783-1789). В 1792-1796 гг. строит Александровский дворец в Царском Селе. Одной из замечательных построек Кваренги было здание Смольного Института (1806-1808), который имеет четкую рациональную планировку.

В конце 70-х гг. в Россию приехал шотландский архитектор Чарльз Камерон (1740-е-1812). Его талант проявился главным образом в изысканных дворцово-парковых загородных ансамблях, где Камерон показал свой удивительный дар в оформлении интерьеров, понимание гармонии архитектуры и природы, чувство единого стиля (Павловский дворец 1782-1786).

Живопись и скульптура

В середине века в России по-прежнему трудились и иностранные мастера, приглашенные царским двором. Во время правления Елизаветы Петровны это были в основном художники, работавшие в стиле рококо. Но рядом с западными мастерами рокайльного направления уже совершенно самостоятельно выступает ряд отечественных художников с ярко выраженной самобытностью, донесших до нас национальные традиции. До наших дней дошли только их портреты, хотя они работали в различных жанрах. Художники середины века не учились за границей, поэтому сохранили традиции старой русской живописи. Одним из известных художников того времени был И.Я.Вишняков (1699-1761). Он принимал участие в монументально-декоративных работах на всех объектах Петербурга и его окрестностей, но, кроме того, Вишняков занимался портретом (портрет Сары Фермор – 1749 г.)

Портреты А.П.Антропова (1716-1795) еще сохранили связь с парсуной. В то же время их отмечает правдивость характеристики человеческой личности. Таков портрет Петра III (1762).

Близок к Антропову И.П.Аргунов (1729-1802), крепостной художник Шереметевых. Первые портреты соединяли в себе принцип композиции

западноевропейского парадного портрета и приемы, использовавшиеся в парсунах. Но самыми удачными были камерные портреты своих хозяев.

Тонкие по живописи и глубоко поэтичные портреты Ф.Рокотова (1735-1808) проникнуты осознанием духовной и физической красоты человека – «Неизвестная в розовом платье» (1770), портрет В.Е.Новосильцевой (1780), портрет Струйской и др.

Крупнейшим портретистом своего времени был Д.Левицкий (1735-1808). Он создал великолепную серию парадных портретов – от портрета Екатерины II (1783) до портретов московских купцов. В его произведениях торжественность сочетается с красочным богатством. Жизненностью наполнены его женские портреты, особенно «смолянок» - учениц Смольного института.

Творчество В.Боровиковского (1757-1825) отличает сочетание декоративной тонкости и изящества с верной передачей характера. Он рисует портрет на фоне мягкого пейзажа. Чудесен его лирический портрет очаровательной молодой женщины М.И.Лопухиной (1797).

Другое направление в живописи существовало в стенах Академии художеств. Это, прежде всего, исторический жанр, античные и библейские сюжеты. Все они трактовались соответственно гражданственными и патриотическим идеалам просветительства.

Один из первых выпускников Академии был А.П.Лосенко (1737-1773). Он учился в Париже, где писал картины на библейские сюжеты – «Авраам приносит в жертву своего сына Исаака». Лосенко принадлежит первое произведение из русской истории – «Владимир и Рогнеда» (1770). Все его работы написаны в классическом стиле.

Другими «академиками» были П.И.Соколов (1753-1791) и Г.И.Угрюмов (1764-1823). Они работали в основном в историческом жанре. Именно в нем широко использовались принципы классицизма.

Бытовой жанр не получил развития в стенах Академии. В 70-80-е гг. существовал только так называемый класс домашних упражнений, закрытый в конце века. Временем рождения русского бытового жанра можно было бы считать вторую половину 60-х годов, когда И.Фирсов написал, будучи в Париже, картину «В мастерской юного художника». Но ближе к этому жанру подошли М.Шибанов и И.А.Ерменев. Шибанов написал два полотна из крестьянской жизни – «Крестьянский обед» (1774) и «Празднество свадебного договора» (1777).

В последней четверти XVIII в. приобрел черты самостоятельности пейзажный жанр.

С.Ф.Щедрин (1745-1804) стал первым профессором, руководителем пейзажного класса. Он изображал в основном окрестности Петербурга: Павловска, Петергофа, Царского Села, Гатчины.

Мастером акварельного пейзажа, запечатлевшим виды Кавказа, Крыма, Бессарабии, Украины, был М.М.Иванов (1748-1823). Во многих его картинах пейзаж – составная часть батальных сцен.

Родоначальником городского пейзажа был Ф.Алексеев (1753/54-1824). Главной темой его творчества становится Петербург.

Продолжает развиваться гравюра.

Во второй половине XVIII в. начинается настоящий расцвет русской скульптуры. Она развивалась медленно, но русский классицизм и русская просветительская мысль явились величайшими стимулами для развития искусства скульптуры, которое пропагандировала идеи гражданственности и патриотизма, высокие идеалы античности.

Ф.И.Шубин (1740-1805) создавал скульптурные портреты – бюст А.М.Голицына (1775), Павла I (1797) и др.

Вместе с отечественными мастерами в России работал французский скульптор Э.М.Фальконе (1716-1791). Самое известное его произведение – памятник Петру I на Сенатской площади («Медный всадник»).

Ф.Г.Гордеев (1744-1810) – мастер монументально-декоративной скульптуры. Его интересовали античные сюжеты, а также он выполнял надгробия известным людям России.

М.И.Козловский (1753-1802). Его творчество – наглядное свидетельство того, как русские мастера перерабатывали античные традиции, как складывался русский классицизм. Его интересовала античная история и мифология, а также он создавал аллегорические образы. Одна из известнейших его работ – статуя Самсона в Большом каскаде Петергофа (1800-1802).

Ф.Ф.Щедрин (1751-1825). Подобно всем скульпторам эпохи классицизма он был увлечен античными образами. Он тоже участвует в создании скульптур для петергофских фонтанов. Но наиболее значительные работы Щедрина относятся к периоду позднего классицизма. Это скульптурный комплекс захаровского Адмиралтейства (1811-1813).

И.П.Мартос (1754-1835). Прославился созданием надгробий. Работал в историческом жанре. Много работ было сделано на античные и библейские сюжеты. Самое известное его произведение – памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве (1818).

Театр и музыка

В середине XVIII в. во многих городах Российской империи выступали иностранные актерские труппы – французские, немецкие и другие. Но среди публики рос интерес к русскому театру. В 1750 г. в Ярославле начались спектакли первого провинциального публичного театра с русскими актерами, художниками, музыкантами. В его репертуаре были русские пьесы. Возглавлял театр первый известный русский актер Ф.Волков (1729-1763). В 1752 г. театр переехал в Петербург. На основе этой труппы Елизавета Петровна создала театр «для представления трагедий и комедий». Директором его стал Сумароков. Так был создан первый постоянный профессиональный государственный публичный театр под названием Российский театр.

В 1779 г. был создан частный театр на Царицыном лугу (Марсово поле), которым руководил русский актер И.А.Дмитриевский (1734-1821). В

его театре были поставлены пьесы Д.И.Фонвизина. В 1783 г. по указу Екатерины II театр был закрыт.

В 1780 г. в Москве был открыт Петровский театр, где разыгрывались драматические, оперные и балетные спектакли. Существовали также крепостные театры. Самый известный из них – театр Шереметевых. В историю русского театрального искусства вошли имена крепостных актеров П.Жемчуговой (1768-1803), Т.В.Шлыковой-Гранатовой. Был вначале крепостным и известный русский драматический актер М.С.Щепкин (1788-1863). Крепостные театры стали основой русской провинциальной сцены.

В XVIII в. начинает широко распространяться музыкальное искусство - любительское музицирование, домашние и публичные концерты с участием русских и зарубежных исполнителей.

В последней трети XVIII в. формируется русская композиторская школа, появляются первые русские композиторы – авторы оперной, хоровой, инструментальной, камерной музыки. Крупным достижением русской музыкальной культуры того времени стала музыкальная мелодрама «Орфей» композитора Е.И.Фомина (1761-1800). Он был также создателем песенной оперы на национальный русский сюжет «Ямщики на подставе» (1787), оперы «Американцы» (1788) и других произведений. Ведущим музыкальным жанром становится опера.

На рубеже XVIII-XIX вв. появился жанр камерной лирической песни – русского романса на тексты русской поэзии. Одним из создателей романса был О.А.Козловский (1754-1831).

Итоги историко-культурного развития России в XVIII в. весьма значительны. Продолжалось развитие русских национальных традиций во всех видах искусства, в то же время укрепление связей с зарубежными странами способствовало проникновению западного влияния на русскую культуру. Укрепление могущества Русского государства, которое стало одним из крупнейших государств мира, способствовало формированию русской нации и единого русского языка, ставшего величайшим культурным богатством русского народа. Получили развитие все направления культуры – образование, книгопечатание, архитектура, изобразительное искусство. Произошло «обмирщение» культуры, которая способствовала появлению новых ее видов – художественной литературы, общедоступного театра, Светской музыки. Значительно расширилась сфера духовной деятельности русских людей.

Тема 8. Русская культура XIX века: период окончательного формирования русской культуры

При изучении этой темы, надо вспомнить, что начало царствования Александра I, озаренное надеждами на конституционное ограничение самодержавия («План государственных преобразований» М.М.Сперанского), возбудило передовую общественную мысль и одновременно вызвало решительную оппозицию консервативного дворянства (Н.М.Карамзин,

«Записка о древней и новой России»). В первые годы XIX в. просветительская тенденция общественной мысли была представлена «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств», в котором преобладали идеи мирного просветительства.

Война 1812 г., нарастание в Европе революционной и национально-освободительной борьбы, принятие Россией роли «жандарма Европы» обострили традиционные вопросы общественной мысли – об отношении к самодержавию и крепостничеству, о перенесении на российскую почву прогрессивных сторон политической жизни Запада. С другой стороны, с новой силой вспыхнула полемика по проблемам русской самобытности. Национального самосознания и культуры.

Литература: от классицизма к романтизму и реализму.

XIX в. можно назвать золотым веком русской литературы, которая в первую половину столетия сделала гигантский шаг вперед, что объясняется прежде всего необычайно быстрым историческим развитием общества. Напряженность литературного процесса первой половины XIX в. отразилась в стремительной смене художественных направлений: сентиментализм, романтизм, критический реализм.

Романтизм – идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII – первой половины XIX вв. Основа романтического мировосприятия – мучительный разлад идеала и действительности. Направлению присуще изображение сильных страстей, одухотворенность природы, повышенный интерес к творческой жизни личности, идеализация прошлого. Российский романтизм был связан с общеевропейским, но его особенностью был глубокий интерес к национальной самобытности русской истории, к идеалам борьбы за духовное освобождение личности, неудовлетворенность передовой части общества состоянием дел в стране. Становление этого направления связано с творчеством В.А.Жуковского (1783-1852), видевшего задачу поэзии в воспитании человека, в пробуждении в нем лучших чувств (баллады «Людмила», «Светлана» и др.). Осуждая жажду наживы и карьеризм, основывая новые представления о ценности человека, он писал о дружбе, которую считал высокой добродетелью, о долге, о любви к отечеству («Певец во стане русских воинов»). Воздействие Жуковского на читающую публику «было безмерно велико и безмерно благотельно» (В.Г.Белинский). Жуковский внес большой вклад в создание русского поэтического языка.

Вершиной русской культуры начала XIX в. явилось творчество великого поэта и писателя, родоначальника новой русской литературы, создателя русского литературного языка А.С.Пушкина (1799-1837). В его творчестве тесно переплелись романтические, лирические, реалистические мотивы. Именно в вольнолюбивых сочинениях молодого А.С.Пушкина («Вольность», «Деревня», «Кавказский пленник», «Цыганы» и др.) гражданственный романтизм выразился с наибольшей художественной силой.

В середине 30-х гг. XIX в. в русской литературе утвердился реализм (от лат. *realis* – вещественный, действительный) – форма художественного сознания нового времени.

В творчестве А.С.Пушкина в русле реализма впервые с огромной художественной силой отразилась русская жизнь, национальный характер. Раньше других поэт понял, что истинная народность заключается не в изображении сарафана, а в жизненной достоверности, в раскрытии взаимоотношений людей, личности и общества. Значение творчества поэта измеряется общечеловеческим содержанием, «всемирной отзывчивостью» (Ф.М.Достоевский). Пушкин был не только блестящим лириком, но и самобытным мыслителем, и вдумчивым историком («Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «История пугачевского бунта»).

А.С.Грибоедов (1795-1829), автор бессмертной реалистической комедии «Горе от ума», пришел к реализму одновременно с Пушкиным и независимо от Пушкина.

Н.В.Гоголь (1809-1852) – писатель-фантаст, причем не только в ранних романтических произведениях («Вечера на хуторе близ Диканьки» и др.), но и в более зрелых сатирических и реалистических («Петербургские повести», «Мертвые души»). Суть его трагедии – в религиозных исканиях и мучительном осмыслении проблемы «Церковь и культура». Книга, посвященная этой проблеме, «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Гоголь в непопулярной тогда религиозно-мистической форме пытался отстаивать внутреннюю свободу личности, вызвала бурю негодования в русском обществе. Тяжело пережив эту неудачу, писатель не отказался от своих религиозных исканий. Обращаясь к религии, чтобы найти в ней разрешение проблем культуры, писатель внес в русскую общественную мысль и литературу идею о возврате культуры к церкви, идею православной культуры. Религиозно-социальная тема, заданная Гоголем, в значительной степени определила характер русской литературы XIX в., ее мессианство.

Уже современники увидели в М.Ю.Лермонтове (1814-1841) преемника Пушкина. В творчестве поэта переплетались личные, гражданские, философские мотивы (стихотворения «Бородино», «Родина», романтические поэмы «Мцыри», «Демон», драма «Маскарад», реалистический роман «Герой нашего времени» и др.). По стихам Лермонтова можно проследить эволюцию его литературных вкусов – от героического романтизма до критического реализма. В истории русской классической прозы Лермонтову принадлежит роль создателя психологического романа, насыщенного общественной и нравственно-философской проблематикой.

И.С.Тургенев (1818-1883) в произведениях середины XIX в. выступил как яростный противник крепостного права («Записки охотника» и др.). В пореформенные десятилетия писатель показал столкновение главных социальных сил в России 60-х гг. и создал противоречивые образы новых героев – разночинцев («Отцы и дети», «Дым», «Новь»). Чуткость к острым проблемам современности, глубокий реализм, стройность композиции,

богатство языка, наконец, целая галерея прекрасных женских образов делают творчество Тургенева весомым вкладом в русскую и мировую культуру.

Ф.М.Достоевский (1821-1881), гениальный художник, выдающийся философ, аналитик человеческой души, обладал и пророческим даром. В романах «Братья Карамазовы», «Бесы» есть предвидения грядущих революций и тоталитарного будущего. Творчество Достоевского отразило страстную напряженность русской проблематики («Записки из Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот»).

Произведения Л.Н.Толстого отличались не столько широтой типов, сколько мастерским изображением подробностей жизни человека и природы, тончайшим психологизмом, воспроизведением «диалектики души». Тема мучительных поисков нравственного идеала в приобщении к естественной жизни народа, к природе проходит через все творчество писателя. В необычайно правдивой литературе XIX в. Толстой был едва ли не самым правдивым писателем («Исповедь», «Война и мир», Анна Каренина», Воскресение», «Хаджи-Мурат», «Живой труп»).

Реалистическое направление в русской литературе продолжил А.П.Чехов (1860-1904), создавший произведения, темой которых были идейные искания интеллигенции и «маленький» человек с его повседневными заботами («Палата №6», «Дама с собачкой», «Чайка» и др.).

Архитектура

Наиболее существенной чертой русского искусства первой трети XIX в. является высокая форма синтеза архитектуры, скульптуры, декоративной живописи и прикладного искусства. К вершинам русского и мирового зодчества принадлежит архитектура русского классицизма начала XIX в. – «высокий», «зрелый» классицизм, или ампи́р (от фр. *empire* – империя), стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве первой трети XIX в., завершивший развитие классицизма. Для него характерны монументальные формы и богатый декор, воплощавшие идеи государственного могущества и воинской славы. В нем отразился гражданский подъем нации в годы Отечественной войны 1812 г. и гуманистические идеалы прогрессивной дворянской интеллигенции. В этот период особый размах приобретает градостроительство – создание больших городских ансамблей и мощных общественных зданий, жилых городских и усадебных построек. К выдающимся сооружениям в Петербурге относятся: ансамбль Биржи на стрелке Васильевского острова (архитектор Ж. Тома де Томон), ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного штаба, Сенатской – со зданием Сената и Синода, Михайловский и Елагинский дворцы (К.И.Росси), Адмиралтейство (А.Д.Захаров), Казанский собор (А.Н.Воронихин) и др.

Промышленный прогресс и совершенствование строительной техники в пореформенный период открыли возможности для воплощения новых художественных идей и привели к появлению новых типов сооружений (вокзалы, промышленные и торговые здания, доходные дома). Одновременно анархия частного предпринимательства предопределила хаотичность

городской застройки. Вторая половина века – время господства эклектики (от греч. *eklektikos* – выбирающий) – в архитектуре и изобразительном искусстве сочетание разнородных стиливых элементов или произвольное использование исторических стилей.

Живопись

Развитие романтизма, а затем и реализма в искусстве подрывали идейные основы академической живописи, которые все больше устаревали, вступали в противоречие с насущными проблемами жизни общества и социальными задачами искусства. Впервые оба направления были соединены К.П.Брюлловым (1799-1852) в картине «Последний день Помпеи». Позже художник обратился к портрету и прошел путь от декоративности и импозантности парадного портрета («Всадница») к более камерному, психологически выразительному изображению («Автопортрет», портрет Н.Н.Кукольника). В конце жизни художник пришел к реализму (портрет археолога М.Ланчи). В портретном творчестве Брюллов явился предтечей психологического портрета второй половины XIX в.

Центральной фигурой русской живописи XIX в. был А.И.Иванов (1806-1858). Делом жизни мастера явилось монументальное полотно «Явление Христа народу» (1837-1857), в котором отразились глубокие философские проблемы.

Первым и чрезвычайно ярким проявлением критического реализма в живописи стало творчество П.А.Федотова (1812-1862). Наиболее полно раскрылся талант художника в жанровой живописи, где он прошел путь от карикатурных сюжетов («Свежий кавалер», «Разборчивая невеста») к трагическим и лаконичным образам («Вдовушка»), к метафоричности образной системы («Анкор, еще анкор!», «Игроки»).

Выраженная нравственная и гражданская позиция искусства способствовала утверждению нового творческого метода – критического реализма, вступившего в противоречие с оторванным от реальной жизни академическим искусством, мертвящие принципы которого диктовались Академией художеств. Все конкурсные работы принято было писать на канонические библейские и мифологические сюжеты. Устраивая ежегодные выставки, Академия присваивала себе львиную часть доходов, низко оплачивала труд художников. В связи с этим молодые художники в 1879 г. объединились в Товарищество передвижных выставок. Выставка работ Товарищества устраивалась ежегодно и передвигалась из города в город на средства самих художников (откуда возникло название «передвижники»), и постепенно получила очень большую популярность. В деятельности Товарищества большую роль сыграли критик В.В.Стасов и меценат П.М.Третьяков. Каждый художник-передвижник привнес в отечественное искусство новое, неповторимое. Таковы пейзажи А.К.Саврасова (1830-1897), И.И.Левитана (1861-1900), А.И.Куинджи (1842-1910), И.И.Шишкина (1832-1899), исторические полотна В.И.Сурикова (1848-1916), В.М.Васнецова (1848-1926), жанровые композиции Н.А.Ярошенко (1846-1898), К.А.Савицкого (1844-1905), В.Г.Перова (1833-1882), философские работы

И.Н.Крамского. Величайшим художником XIX в. был И.Е.Репин (1844-1930), откликнувшийся на самые волнующие вопросы времени, создавший обобщенный образ России и серию замечательных образов людей эпохи.

Музыка

В первые десятилетия XIX в. в России выдвинулась группа талантливых композиторов, авторов известнейших песен и романсов: А.А.Алябьев (1787-1851), А.Е.Варламов (1801-1848), А.Л.Гурилев (1803-1856).

М.И.Глинка (1804-1857) - создатель русского музыкального языка. Его опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), поставленная на петербургской сцене в 1836 г., явилась первой классической русской оперой. Позже композитор создает ряд романсов, в том числе на стихи Пушкина. Почти пять лет посвятил Глинка написанию оперы «Руслан и Людмила», премьера которой состоялась в 1842 г. Композитор блистательно соединял богатство народных мотивов и высочайшие достижения европейской музыкальной культуры.

Под влиянием прогрессивных устремлений русского общества сформировалось творческое объединение крупнейших музыкальных деятелей – балакиревский кружок, или Новая русская музыкальная школа (известное также под названием «Могучая кучка»). В него входили композиторы М.А.Балакирев (1836-1910) – руководитель, М.П.Мусоргский (1839-1881), Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908), А.П.Бородин (1833-1887), Ц.А.Кюи (1835-1918). Композиторы широко использовали историко-эпические сюжеты, национальный музыкальный фольклор, утверждали жанр народной музыкальной драмы (оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Золотой петушок», «Снегурочка» и «Садко» Римского-Корсакова).

Выдающимся русским композитором второй половины прошлого века явился П.И.Чайковский (1840-1893). Его музыка глубоко национальна, обладает огромной силой эмоционального воздействия, несет лирическое начало, творчество Чайковского психологически глубоко осмысливает право каждого на свободу и счастье. Основные его произведения были созданы в 70 – 80-е гг. (балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», симфонии, романсы, цикл «Времена года»).

Тема 9. «Серебряный век» русской культуры (период рубежа XIX-XX вв. и начала XX в.)

Рубеж XIX-XX вв. Н.Бердяев назвал временем культурного ренессанса в России, имея в виду расцвет поэзии и философии, «напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения, необычайный творческий подъем в изобразительном искусстве». То же относится ко всем сферам культуры. Высшим эстетическим идеалом «серебряного века» признавался синтез искусств.

Литература: от символизма к «новым стилям».

В конце XIX в., когда в обстановке политической реакции и кризиса народничества часть интеллигенции была охвачена настроениями общественного и нравственного упадка, в художественной литературе получило распространение декаденство (от лат. *decadentia* – упадок) – явление в культуре конца XIX – начала XX вв., отмеченное отказом от гражданственности, погружением в сферу индивидуальных переживаний. Для эстетической концепции характерен культ красоты, многие мотивы которого стали достоянием художественных течений модернизма (от фр. *moderne* – новейший, современный) – направления литературы и искусства конца XIX – начала XX вв., характеризующегося разрывом с традициями реализма.

Русская литература начала XX в., не создав большого романа, породила замечательную поэзию, наиболее значительным направлением в которой был символизм – направление в искусстве 1870-1910 гг., сосредоточенное преимущественно на художественном выражении посредством символа «вещи в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия.

Принято различать творчество «старших» и «младших» символистов. «Старшие» (В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, Д.Мережковский, З.Гиппиус), пришедшие в литературу в 90-е гг., период глубокого кризиса поэзии, проповедовали культ красоты и свободного самовыражения поэта. «Младшие» символисты (А.Блок, А.Белый, Вяч.Иванов, С.Соловьев) на первый план выдвигали философские и теософские искания. Читателю символисты предлагали красочный миф о мире, созданном по законам вечной Красоты. Если к этому добавить изысканную образность, музыкальность и легкость слога, становится понятной устойчивая популярность поэзии этого направления.

К 1910 г. «символизм закончил свой круг развития» (Н.Гумилев), его сменил акмеизм (от греч. *акме* – высшая степень чего-либо, цветущая сила). Участники группы акмеистов (Н.Гумилев, С.Городецкий, А.Ахматова, О.Мандельштам, В.Нарбут, М.Кузмин) декларировали освобождение поэзии от символистских призывов к «идеальному», возвращение ей ясности, вещности и «радостное любование бытием» (Н.Гумилев).

Одновременно возникло другое модернистское течение – футуризм (от лат. *futurum* – будущее) – авангардное направление в европейском искусстве 10-20-х гг. XX в., культивировавшее урбанизм (эстетику машинной индустрии и большого города) и разрушавшее даже естественный язык («слова на свободе», или «заумь»), распавшееся на несколько группировок: «Ассоциация эгофутуристов» (И.Северянин и др.), «Мезонин поэзии» (В.Лавренев, Р.Ивлев и др.), «Центрифуга» (Н.Асеев, Б.Пастернак и др.), «Гилея», участники которой Д.Бурлюк, В.Маяковский, В.Хлебников и др. именовали себя кубофутуристами, будетлянами, т.е. людьми из будущего.

Из всех групп, в начале века провозглашавших тезис: «искусство – игра», наиболее последовательно воплощали его в своем творчестве футуристы. В отличие от символистов с их идеей «жизнестроения», т.е. преображения мира искусством, футуристы делали упор на разрушение

старого мира. Общим для футуристов было отрицание традиций в культуре, увлечение формотворчеством. Скандальную известность получило требование кубофутуристов «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности» (манифест «Пощечина общественному вкусу»).

Музыка нового стиля

В творчестве композиторов молодого поколения на рубеже XX в. наблюдается усиление интереса к философско-этическим проблемам. Наиболее полное выражение это нашло в творчестве С.В.Рахманинова (1873-1943). До 1917 г. им были созданы крупные сочинения: концерты для фортепиано с оркестром, опера «Алеко», симфонические поэмы «Остров мертвых», «Колокола».

«Логический круг» движения символистских идей от слов, красок, жестов к музыкальным звукам завершился в эмоционально-напряженной музыке А.Н.Скрябина (1871/72-1915) Им написаны «Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Прометей» («Поэма огня») и др.

В произведениях И.Ф.Стравинского (1882-1971) гармонично сочетались интерес к фольклору и самые современные музыкальные формы (балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» и др.).

Рассуждая о неоклассицизме в русской музыке «серебряного века», нельзя не сказать о С.С.Прокофьеве («Скифская сюита», «Классическая симфония», фортепианные концерты).

Новые направления в живописи.

Импрессионизм (от фр. *impression* – впечатление) - направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в., отмеченное стремлением наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать мимолетные впечатления художника. Это привело в живописи к поиску новых форм, композиций, цветосочетаний; в скульптуре – новых пластических объемов и динамики тела.

К.А.Коровин (1861-1939) – самый яркий представитель русского импрессионизма. Полотна Коровина – «пиршество для глаз» («Париж», «Париж вечером», «Париж. Бульвар капуцинок», «Цветы», «Розы и фиалки», «Сирень, и др.),

Центральная фигура искусства рубежа веков – В.А.Серов (1865-1911). Первые зрелые работы художника («Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем») ознаменовали поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Особенно значительно его дарование портретиста (портреты К.Коровина, М.Н.Ермоловой, княгини Орловой). Стремление к символическим обобщениям привело его к изменению художественного языка от импрессионистской достоверности 80-90-х гг. к условности модерна в исторических и античных композициях («Петр I», «Похищение Европы»).

В творческом объединении петербургских художников «Мир искусства» (Л.С.Бакст, М.В.Добужинский, Е.Е.Лансере, К.А.Сомов и др.) во главе с А.Н.Бенуа (1870-1960) большую роль играл меценат С.П.Дягилев (1872-1922), занимавшийся организацией выставок, изданием журнала.

«Мирискусники» были участниками знаменитых «Русских сезонов», организованных Дягилевым. «Мир искусства» явился своеобразным ответом российской творческой интеллигенции на всеобщую политизацию культуры, чрезмерную публицистичность изобразительного искусства.

Творчество Н.К.Рериха (1874-1947) обращено к языческой славянской и скандинавской древности («Гонец», «Заморские гости», «Никола»). Основой его живописи был пейзаж, особенности которого связаны как с усвоением стиля модерн, так и с увлечением культурой древней Индии.

Примитивистская тенденция, связанная с усвоением стилистики детского рисунка, вывески, лубка, народной игрушки, проявилась в творчестве М.Ф.Ларионова (1881-1964) («Отдыхающий солдат») и Н.С.Гончаровой («Мытье холста»). Фантастически-иррациональные полотна М.З.Шагала (1887-1985) («Венчание», «Я и деревня» и др.) близки как наивному искусству, так и западному экспрессионизму (от фр. expression – выразительность) – направление в литературе и искусстве первой трети XX в., провозгласившее единственной реальностью субъективный мир человека, а его выражение – главной целью искусства. С примитивистской линией соприкасалось и уникальное творчество Н.П.Филонова (1883-1941) («Восток и Запад», «Пир королей», «Крестьянская семья»).

К 10-м гг. относятся первые русские эксперименты в абстракционизме, одним из первых манифестов которого была книга Ларионова «Лучизм», а подлинными теоретиками и практиками стали В.В.Кандинский (1866-1944), работавший в области психологического истолкования цвета, и К.С.Малевич (1878-1935), взгляды которого отражали веру в победу над трехмерным пространством, желание перевести живопись в геометрические образы («Черный квадрат на белом фоне», «Белый квадрат на черном фоне»).

Разнообразие и противоречивость художественных исканий отражали напряженную общественно-политическую и сложную духовную атмосферу того времени.

Тема 10. Русский авангард: 1910 – 1932 гг.

При подготовке данной темы следует иметь в виду, что русский авангард представляет собой сложное, разнородное и противоречивое явление, развивавшееся в России с 1910 по 1932 гг. и включавшее в себя множество течений абстрактного и беспредметного искусства.

Эволюция русского авангарда позволяет условно выделить в нем три периода. Первый приходится на 1910-1915 гг. и известен под названием кубофутуризма. Второй длится с конца 1915 г. по 1924 г. и означает расцвет, наивысший подъем авангарда. К кубофутуризму в эти годы добавляется супрематизм и конструктивизм. Третий период охватывает 1925-1932 г., когда авангард распространяется на все виды искусства, однако постепенно сходит на нет и в 1932 г., в связи с роспуском всех независимых объединений, прекращает свое существование.

Основными центрами формирования русского авангарда были петербургский «Союз молодежи» (1909-1916) и московский «Бубновый валет» (1910-1916), куда входили многие будущие авангардисты (Н.Альтман, К.Малевич, В.Татлин, П.Филонов, М.Шагал).

Несколько особняком стоит в ряду этих художников творчество В.Кандинского, тяготевшего к абстрактному искусству.

В отличие от западного русский авангард смог объединить кубизм и футуризм в кубофутуризм, а внутри него – живописцев, поэтов и критиков, среди которых тон задавали поэты. Их общей идейно-эстетической основой было предчувствие скорых и неизбежных потрясений, результатом которых станет рождение нового мира и нового человечества. Отсюда – разрушение или причудливое смешение традиционных жанров и стилей, отрицание эстетического вкуса.

Главными фигурами кубофутуризма в поэзии были В.Маяковский и В.Хлебников.

Второй период русского авангарда начинается в декабре 1915 г. – вместе с состоявшейся в Петрограде выставкой «Ноль – десять», на которой был показан знаменитый «Черный квадрат на белом фоне» Малевича, означавший возникновение нового течения – супрематизма.

В течение второго периода авангард охватывает большинство видов искусства, включая театр, где его проводниками стали В.Мейерхольд и А.Таиров.

Третий период развития авангардистского искусства отмечен его экспансией в архитектуре, где доминирует конструктивизм. Киноискусство обогатилось знаменитым фильмом С.Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925).

К концу двадцатых годов новаторский дух и творческий импульс авангарда все более ослабевают. В 1925 г. группа художников – А.Дейнека, Ю.Пименов и др. – заявляют об отказе беспредметного искусства. В 1932 г. все независимые группы и объединения оказываются распущенными, и русский авангард в России прекращает свое существование.

Авангард в России наиболее полно реализовал стремление западного модернизма и авангарда к эксперименту и поиску нового. Этому способствовало то обстоятельство, что он безоговорочно принял современную науку, революционные достижения которой стали для него вдохновляющим примером в его собственных творческих исканиях.

Он в наибольшей степени вышел за рамки художественного стиля и стал настоящей философией нового мира, путь к которому усматривал в радикальном разрыве с прошлым. Он весь устремлен в будущее. В теоретическом и практическом плане русский авангард исчерпал концепцию искусства как абсолютного творения. Поэтому послевоенный неомодернизм 50-70-х гг. – при всей своей многочисленности течений – уже не смог добавить ничего действительно нового и оригинального.

Тема 11. Советский период развития культуры России: 1917 – 1991 гг.

При ознакомлении с данной темой следует помнить, что с октября 1917 г. советская Россия предпринимает попытку воплотить в жизнь великие идеалы просветительского гуманизма – свободу, равенство, братство, солидарность. То, что не удалось сделать западному миру, следуя по буржуазно-капиталистическому пути, решила совершить новая Россия, избрав пролетарско-социалистический путь.

В развитии культуры советского периода можно выделить три основных этапа. Первый из них охватывает 1917-1932 гг. Это период, когда активно ведется поиск нового языка искусства, путей построения культуры. Второй этап развития советской культуры приходится на 1932-1956 гг. и связан с процессом построения социалистической культуры в условиях тоталитаризма. Содержание последнего этапа – 1956-1991 гг. - составляет исправление ранее допущенных просчетов и ошибок, поиск путей к «социализму с человеческим лицом», демократизация культуры и общественной жизни.

Первый этап становления новой культуры протекал в исключительно сложных условиях. Вопрос об отношении новой власти к доставшемуся культурному наследию решался неоднозначно. Религия и искусство, связанное с православием, оказалось в самом невыгодном положении. В стране разворачивается широкая антирелигиозная пропаганда.

По отношению к другим областям духовной культуры Советская власть проявила принцип, согласно которому все лучшие достижения культуры должны принадлежать народу и быть доступными народу. В 1917 г. были национализированы Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея и многие другие музеи. За пять лет (1918-1923) возникло 250 новых музеев.

Поиск и становление новой культуры происходили в атмосфере интенсивной художественной жизни. В России 20-х гг. существовало множество самых разных литературно-художественных течений, школ и группировок. В одной только Москве их насчитывалось более 30 (Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ, «Серапионовы братья» и др.).

Литература этого периода представлена именами М.Горького, А.Серафимовича, М.Зощенко, С.Есенина, М.Цветаевой, Б.Пастернака и др. Художественная жизнь отличалась динамизмом, открытостью и насыщенностью. Многие течения взаимодействовали между собой, переплетались и переходили друг в друга. Ядро группы АХРР («Ассоциация художников революционной России») составили бывшие передвижники (А.Герасимов, М.Греков и др.). В то же время часть художников-авангардистов (А.Дейнека, Ю.Пименов) образовала группу ОСТ (общество художников-станковистов), заявила о своем разрыве с беспредметным искусством и перешла на позиции, близкие к реализму. Весьма разными по своему художественному стилю были мастера К.Петров-Водкин, М.Сарьян, Ф.Фаворский, И.Грабарь, А.Лентулов, Р.Фальк и др., среди которых были и реалисты, и модернисты.

В 20-е гг. к существующему многообразию литературно-художественных течений Советская власть относилась вполне терпимо, придерживаясь принципа нейтральности. К началу 30-х гг. от художественного многообразия практически ничего не осталось, все независимые течения, объединения и группы были распущены.

Второй период по масштабу и значимости может быть определен как культурная революция, осуществленная в эпоху тоталитаризма, ограничивающего любые проявления инакомыслия в искусстве. Под запретом оказалось творчество представителей русского авангарда. Произведения литературы, не отвечающие требованиям социалистического реализма, не издавались, не доходили до читателя (М.Булгаков «Мастер и Маргарита», произведения А.Платонова, Б.Пастернака, А.Ахматовой, работы В.Мейерхольда, С.Эйзенштейна).

Вместе с тем и в русле социалистического реализма были созданы значительные произведения (М.Шолохов «Тихий Дон», произведения В.Катаева, А.Толстого, Ю.Тынянова и др.).

В годы войны искусство пережило подъем, выразившийся в создании ярких, патриотических, истинно народных литературных произведений (А.Твардовский, К.Симонов, Б.Полевой, А.Фадеев и др.) и музыкальных (Д.Шостакович, Г.Свиридов, С.Прокофьев и др.).

С середины 50-х гг. начинается последний этап развития советской культуры. Точной датой его начала принято считать принятие постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». С этого момента во всех областях жизни и культуры происходят значительные изменения. Внутри страны происходит оздоровление нравственного климата. После сталинских репрессий восстанавливается справедливость в отношении тысяч людей и целых народов. Наблюдается подъем в общественных, гуманитарных науках, настоящий подъем переживает художественная культура. Все это и дало основание назвать время 50-60-х гг. «оттепелью».

Начало «оттепели» позволило выйти советской науке и культуре на международный уровень. Искусство освобождается от прежней идеологизации, отказывается от поверхностного взгляда на жизнь, от ее лакировки и приукрашивания. Новый герой советской литературы и кинематографа – «простой человек» (пьесы В.Розова, фильмы М.Хуциева и др.).

Особое место в искусстве занимает тема массовых репрессий, которой посвящены произведения многих художников. К числу наиболее знаковых относятся произведения А.Солженицына, А.Рыбакова, В.Дудинцева.

Новое освещение получает тема войны. Теперь в фокусе внимания находятся не сражающиеся армии, а судьбы конкретных людей (в кинематографе это – «Баллада о солдате» Г.Чухрая, «Судьба человека» С.Бондарчука). Следует отметить, что советское кино в этот период переживает лучшие свои времена. В нем работают выдающиеся режиссеры, среди которых выделяется А.Тарковский (фильмы «Андрей Рублев», «Зеркало», «Жертвоприношение» и др.).

Советская поэзия представлена именами Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Р.Рождественского. Их публичные выступления становятся настоящими событиями, которые собирают огромные аудитории почитателей.

Не меньшей популярностью пользуется авторская песня, представленная именами Б.Окуджавы, А.Галича, В.Высоцкого.

Подлинный расцвет переживает также советский театр. Наибольшим успехом у зрителей пользуются театры «Современник», «Театр на Таганке», «Театр на Малой Бронной» и режиссеры Ю.Любимов, О.Ефремов, А.Эфрос и др.

В 70-е гг. ситуация начинает постепенно меняться не в лучшую сторону. Конечно, и в эти годы были успехи и достижения, значительные явления и события. Однако в целом развитие советского общества и культуры идет по нисходящей линии. 70-е гг. и первая половина 80-х гг. были названы «застойными».

Следует отметить, что «застой» в меньшей степени затронул развитие культуры. Эта сфера и в данные годы характеризуется оживленной жизнью, множеством интересных событий и явлений. В качестве примера можно указать на изобразительное искусство. Здесь возникшая ранее тенденция к многообразию стилей и индивидуальных манер сохраняется и даже набирает силу. Разумеется, главным направлением остается социалистический реализм, который можно назвать официальным искусством и который представляют такие художники, как А.Платонов, Н.Томский, Г.Коржев, Н.Ромадин.

Несомненный интерес вызывает творчество И.Глазунова и А.Шилова. В целом они принадлежат реализму, но во многом их творчество не признается академической средой. В то же время их искусство очень популярно среди публики.

Большой интерес вызывают также художники, искусство которых в той или иной мере составляет оппозицию официальному направлению. Линию русского авангарда продолжают в своем творчестве В.Сидур, М.Шемякин.

В 70-е гг. широкую известность получает группа молодых художников, в которую входят Т.Назаренко, Н.Нестерова, В.Орлов, А.Ситников.

Именно на 70-80-е гг. приходится наивысший бум посещения музеев и выставок (например, выставки экспозиции Лувра, на которой была представлена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи).

Застойные годы в гораздо большей степени сказывались в социально-экономической сфере, чем в культурной. Это породило движение диссидентства (инакомыслия), многие участники которого открыто заявляли о своей оппозиции существующему общественному строю.

Официальные власти, используя административные средства воздействия на процессы в культуре, выслали из страны А.Солженицына, А.Галича, «отставили» от поста главного редактора журнала «Новый мир» А.Твардовского, являвшегося барометром духовной свободы советского общества. В 1974 году в Измайловском парке Москвы была разрушена

выставка художников-неомодернистов (впоследствии названная «бульдозерной выставкой»).

Начавшаяся в 1985 г. Перестройка, направленная М.С.Горбачевым на развитие демократии в советском обществе, не смогла решить тех проблем, которые накопились в стране за предыдущие годы социализма. Советская культура не ушла в прошлое. При всей ее противоречивости и неоднозначности, и несмотря на имеющиеся в ней крайности идеологизации и классового подхода, она имеет положительные результаты и бесспорные достижения. Общественное устройство и политические режимы могут меняться или исчезать совсем, однако народ остается и продолжает жить. Вместе с ним продолжают жить лучшие достижения культуры, созданные во все исторические эпохи, через которые пролегает судьба народа.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Культура древних славян.
2. Верования древних славян.
3. Древнерусская архитектура.
4. Христианство и его роль в формировании русской культуры.
5. Культура Киевской Руси.
6. Особенности русского Просвещения.
7. Русский классицизм в литературе и архитектуре.
8. Русская живопись XVII в.
9. «Нарышкинское барокко» в архитектуре Москвы конца XVII в.
10. Два направления в русской иконописи XVII века.
11. Русская парсуна: становление и развитие (XVII – первая половина XVIII вв).
12. Реформы Петра I в области образования и науки.
13. Европеизация российской культуры в первой половине XVIII века.
14. Итальянские зодчие на службе у Петра I.
15. Становление русской скульптуры и творчество Бартоломео Карло Растрелли.
16. Стиль барокко на службе российских монархов.
17. Развитие русского портрета во второй половине XVIII века.
18. Санкт-Петербург как эталон классицизма.
19. Живописцы российской Академии художеств второй половины XVIII века.
20. Скульпторы российской Академии художеств второй половины XVIII века.
21. Русская классическая музыка.
22. Деятельность композиторов Новой русской музыкальной школы («Могучей кучки»).
23. Стиль ампира в русской архитектуре XIX в.
24. Романтизм в русской художественной культуре XIX века.

- 25.«Товарищество передвижных выставок» и его роль в истории русской живописи.
26. Меценатство как явление русской культуры XIX – начала XX века.
- 27.Творческое объединение «Мир искусства» и его место в культуре XX в.
28. «Русские сезоны» Дягилева в Париже.
29. Символизм в русской живописи рубежа XIX-XX веков.
30. Русская поэзия «серебряного века».
31. Модернизм в России.
32. Основные черты и особенности русского авангарда.
33. Русский авангард и его место в культуре XX века.
34. Особенности развития художественной культуры советского периода.
35. Искусство кинематографа.
36. Главные достижения советской культуры.
37. Культура постмодернизма.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Культура древних славян, ее специфические черты и особенности.
2. Христианство и его роль в формировании русской культуры.
3. Культура Киевской Руси.
4. Литература Древней Руси.
5. Художники-иконописцы XIV-XV вв.
6. Книгопечатание, его становление и значение для развития культуры.
7. Архитектура конца XV-XVI вв.
8. Особенности литературы XVII в.
9. Русское барокко.
10. Русская живопись рубежа XVI-XVII вв.
11. Становление и развитие русского театра.
12. Реформы Петра I, их значение для развития русской культуры.
13. Образование и просвещение при Петре I.
14. Развитие архитектуры и скульптуры в эпоху Петра I.
15. Достижения живописного искусства XVIII в.
16. Театр и музыка петровской эпохи.
17. Русское Просвещение.
18. Литература классицизма.
19. Архитектура XVIII в.: от барокко к классицизму.
20. Портретная живопись XVIII в.
21. «Золотой век» русской литературы.
22. Романтизм в русском искусстве XIX в.
23. Становление реализма в литературе и живописи XIX в.
24. Стиль ампир (архитектура первой трети XIX в.).
25. Русская живопись первой половины XIX в.
26. Русская живопись второй половины XIX в.
27. «Товарищество передвижных выставок» и его роль в истории русской живописи.
28. Музыкальное искусство XIX в.

29. Деятельность композиторов Новой русской музыкальной школы («Могучей кучки»).
30. Символизм в русском искусстве начала XX в.
31. Русская живопись рубежа XIX-XX вв.
32. Русский авангард.
33. Этапы развития культуры советского периода.
34. Советское искусство последних десятилетий: тенденции и достижения.

Список дополнительной литературы для подготовки к зачету

1. Алексеева Т.В. В.Л.Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII-XIX вв. М., 1975.
2. Архипов Н.И., Раскин А.Г. Бартоломео Растрелли. М.-Л., 1964.
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII-XIX вв. Л., 1977.
4. Брюсов В.Г. Живопись XVII века. М., 1984.
5. Верещагина А.Г. Художник. Время. История. Очерки русской исторической живописи XVIII – начала XX в. М., 1973.
6. Волынский Л.Н. Лицо времени: Книга о русских художниках. М., 1982.
7. Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990.
8. Данилевский И.Я. Россия и Европа. М., 1991.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I-IV. М., 2000.
10. Древнерусская литература. М., 1993.
11. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. М., 1987.
12. Ильин М.А. Москва. Памятники архитектуры XVIII – первой трети XIX вв. В 2 кн. М., 1975.
13. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М.: Высшая школа, 2001.
14. Ионов Н. Российская цивилизация XIX – начала XX веков. М., 1995.
15. История культуры России. М., 1993.
16. История русской архитектуры / В.И.Пилявский, А.А.Тиц, Ю.С.Ушаков. М., 1984.
17. История русского искусства / В.И.Плотников, А.Л.Каганович, Н.М.Волынкин и др. М., 1980.
18. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Л., 1990.
19. Кондаков И.В. Культура России. М., 1999.
20. Кравченко А.И. Культурология: Хрестоматия для высшей школы. М., 2000.
21. Кричевская Ю.Р. Модернизм в русской литературе: эпоха «серебряного века». М., 1994.
22. Культура и искусство в современном мире. М., 1989.
23. Лапшина Н.П. «Мир искусства». М., 1993.
24. Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. М., 1994.

25. Лосский Н.О. Характер русского народа. М., 1990. Кн. 1,2.
26. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. С-Пб., 1994.
27. Макогоненко Г.П. Русские просветители. М., 1980.
28. Малевич Казимир. Собр. Соч. в 5 тт. Т.1. М., 1995.
29. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т.1. М.: Культура, 1993.
30. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
31. Наков А. Русский авангард. М., 1991.
32. Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1-2. М., 1977.
33. Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1-2. М., 1979.
34. Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 1-4. М., 1985-1990.
35. Островский Г.С. Рассказ о русской живописи. М., 1989.
36. Пархоменко И.Т., Радугин А.А. История мировой и отечественной культуры: Курс лекций. М., 2002.
37. Пилявский В.И. Дж. Кваренги: архитектор, художник. Л., 1981.
38. Пигалев В. Баженов. М., 1980.
39. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. М., 1991.
40. Русская поэзия «серебряного века». М., 1993.
41. Русские Веды. Песни птицы Гамаюн. Велесова книга. М., 1992.
42. Русское искусство XV-XX веков. Л., 1989.
43. Сарабьянов Д.В. История русского искусства (конца XIX-начала XX века). М., 1993.
44. Сахарова И.М. А.П. Антропов. М., 1974.
45. Селинова Т.А. И.П. Аргунов. М., 1973.
46. Серебряный век. Л., 1991.
47. Словарь искусств: Пер. с англ. М.: Внешсинма, 1996.
48. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1890-1910 гг. М., 1988.
49. Типология русского реализма второй половины XIX века. М., 1990.
50. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
51. Успенский Б.А. Царь и Бог // Избр. Труды. Т.1. М., 1994.
52. Ценностный мир русской культуры. СПб., 1995.
53. Шагал Марк. М., 1992.
54. Шендрик А.И. Теория культуры. М., 2002.

Составители: Казанцева Светлана Генриховна, Кузнецова Елена Робертовна, Скотникова Нина Станиславовна.