

В.А. ГОЛОВАШИН

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ

УДК 168.522(075.8)
ББК 411я73
Г61

Рецензенты:

Доктор филологических наук, профессор
И.М. Попова,

Доктор технических наук, профессор
В.М. Тютюнник

Головашин, В.А.

Г61

Культурология : учебное пособие / В.А. Головашин. –
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 204 с. – 300 экз. –
ISBN 978-5-8265-0681-3.

Представлен материал по теории и истории мировой и отечественной культуры; даны контрольные вопросы, а также глос-
сарий и список литературы для самостоятельного изучения культурологии.

Предназначено для аудиторной и самостоятельной подготовки студентов 1 и 2 курсов всех форм обучения.

УДК 168.522(075.8)

ББК 411я73

На обложке воспроизведена медаль, данная Тамбовской Нарышкинской библиотеке на Всемирной Парижской выставке 1900 года за
чтение популярных лекций.

ISBN 978-5-8265-0681-3

© ГОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет» (ТГТУ), 2008
Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»

50 лет ТГТУ

В.А. ГОЛОВАШИН

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Утверждено Ученым советом университета
в качестве учебного пособия
для студентов 1 и 2 курсов
всех форм обучения

Тамбов
♦ Издательство ТГТУ ♦
2008

Учебное издание

ГОЛОВАШИН Виктор Александрович

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебное пособие

Редактор З.Г. Чернова
Инженер по компьютерному макетированию М.А. Филатова
Корректор О.М. Ярцева

Подписано в печать 11.03.2008.
Формат 60 × 84/16. 11,86 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Заказ № 119.

Издательско-полиграфический центр
Тамбовского государственного технического университета,
392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14

Человек живет в мире ценностей. Его окружают продукты материального и духовного труда. Да и сама жизнь человека есть не что иное, как процесс созидания ценностей (или антиценностей – в зависимости от принятой в данной общности системы оценок). Каждое поколение людей оставляет на земле определенные результаты своей деятельности, которые, наслаиваясь один на другой, образуют «культурный слой» эпохи.

«Нет ничего более определенного, чем это слово – «культура», – писал в свое время немецкий философ-культуролог И.Г. Гердер, – и нет ничего более обманчивого, чем прилагать ее к целым векам и народам. Как мало культурных людей в культурном народе! И в каких чертах следует усматривать культурность? И способствует ли культура счастью людей?» Вместе с тем, окунувшись в проблему, становится понятно, сколь широк и безграничен мир культуры, как многообразны представления о ней и как необходимо их глубокое изучение. Знакомство с научными работами различных авторов убеждает нас в том, что знание вопросов культуры требуется не только для специалиста-гуманитария, но и для каждого человека, вступающего в жизнь.

Термин «культура», взятый из латинского языка, означал возделывание, обработку почвы и издавна употреблялся, когда говорили о чем-то сделанном человеком, а не природой. Известный русский философ Н.А. Бердяев считал, что «в наше время нет темы более острой для познания и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, об их различии и взаимоотношении. Это тема об ожидающей нас судьбе».

Все, что относится к культуре, изучают различные науки: история и социология, археология и этнография, не говоря уже о таких науках, как искусствоведение, философия, мораль. Своеобразную культуру несет в себе религия. У каждой из них свой интерес к культуре, и только философию она интересует не в своих частных, эмпирических проявлениях, а в целом, как феномен общественной жизни.

Изучение культурологии важно уже хотя бы потому, что многие ее проблемы имеют международный и даже глобальный характер.

Мир, в котором мы живем сегодня, далек от совершенства. Судьба человечества, вступившего в третье тысячелетие, небезразлична каждому мыслящему человеку. Культурология в этом смысле – указатель дороги в будущее.

Культурология – область научного знания, стремящаяся подойти к пониманию культуры с разных сторон ее функционирования. Она дает возможность студенту разобраться не только в сложном взаимодействии духовного и материального аспектов культуры, но и рассматривать культуру как динамический процесс, в ходе которого качественно изменяются состояния различных областей человеческой деятельности.

Наступивший XXI в. – век колоссальных достижений науки и техники, век освоения космического пространства и развития компьютерных технологий – заставляет человечество обратить особое внимание на проблемы развития культуры и цивилизации.

Каждый здравомыслящий человек задается вопросом: как может высокая культура ужиться с непрерывными войнами, террористическими актами, массовым уничтожением людей в цивилизованном обществе?

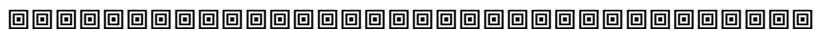
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо тщательно изучить истоки современной цивилизации, приобщиться к сокровищам мировой и национальной культуры, выяснить сущность российской ментальности.

Основной вопрос не в том, станет ли Россия «вторым западом» или его частью, а в том, обогатит ли она мировую цивилизацию самобытным историческим творчеством или станет «неудачницей», идущей по чужому пути, примеряющей чужие образцы.

Перспективное и разумное решение для России состоит в разработке Евразийского проекта: освоения специфической цивилизационной модели, отличной и от традиционной азиатской, и от западной.

Евразийская идея – идея специфической цивилизационной общности, по-своему преломляющей импульсы Запада и Востока и творчески интегрирующей их, ценная часть нашего духовного наследия, которой мы не можем пренебречь. Разработку этой идеи предстоит осуществить совместными усилиями историков, философов, социологов и культурологов. И начало этому процессу должно положить планомерное знакомство с историей мировой культуры и культуры нашей Родины. Данную задачу решает эта книга, рассчитанная на всех, кто интересуется культурой прошлых веков и современности.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ (2 часа)

Основные значения термина «культура». Материальная и духовная культуры. Определения культуры. Понятие «культурные ценности». Концепты, понятия, отношения, правила и нормы культуры. Этапы осмысления культуры. Типы воспроизводства культур. Формы современной культуры. Понятие «субкультура».

Культурология – сравнительно молодая наука. Только за последнее десятилетие она стала обязательной дисциплиной, изучаемой в высшей школе. Само название этой дисциплины говорит о предмете ее интереса – это так называемый феномен культуры. Первоначально, где-то с середины XVIII в., термин «культура» понимался, с одной стороны, как целенаправленное воздействие человека на природу, а с другой – как воспитание и обучение самого человека. Тогда же стали делить культуру на материальную и духовную: первая – продукт материальной деятельности в различных областях промышленного производства, а вторая – результат духовной деятельности человека. Это различные виды искусства, философия, этика, право, политика, религия и прочие нематериальные результаты деятельности человека.

Подчеркивая разницу между материальными и духовными ценностями, надо помнить, что в этом разграничении есть рациональное зерно, но его нельзя абсолютизировать. Здесь всегда надо помнить об относительности границ материальной и духовной культур, возможно даже, точнее говорить о материальных и духовных сторонах единого феномена культуры. В самом деле, автомобиль материален, но он был бы только сопряжением металлических частей, если бы в нем не были воплощены мысль конструктора, талант дизайнера, навыки рабочих, изготовивших его.

Сегодня существует великое множество частных определений культуры: их число перевалило за пятьсот. Специалисты по теории культуры группируют основные определения ее следующим образом:

1. Описательные определения, восходящие в своей основе к концепции основоположника культурной антропологии Э. Тейлора. Суть таких определений: культура – это сумма всех видов деятельности, обычаев, верований. Она как сокровищница всего созданного людьми включает в себя книги, картины и т.п., знание путей приспособления к социальному и природному окружению, язык, обычаи, систему этикета, этику, религию, которые складывались веками.

2. Исторические определения, подчеркивающие роль традиций и социального наследия, доставшихся современной эпохе от предшествовавших этапов развития человечества. К ним примыкают и генетические определения, утверждающие, что культура является результатом исторического развития. В нее входит все, что искусственно, что люди произвели и что передается от поколения к поколению: орудия, символы, организации, общая деятельность, взгляды, верования.

3. Нормативные определения, акцентирующие значение принятых правил и норм. Культура – это образ жизни индивида, определяемый социальным окружением.

4. Ценностные определения: культура – это материальные и социальные ценности группы людей, их институты, обычаи, реакции поведения.

5. Психологические определения, исходящие из решения человеком определенных проблем на психологическом уровне. Здесь культура есть особое приспособление людей к природному окружению и экономическим потребностям, и складывается она из всех результатов такого приспособления.

6. Определения на базе теорий обучения: культура – это поведение, которому человек научился, а не получил в качестве биологического наследия.

7. Структурные определения, выделяющие важность моментов организации или моделирования. Здесь культура представляет собой систему определенных признаков, различным образом связанных между собой. Материальные и нематериальные культурные признаки, организованные вокруг основных потребностей, образуют социальные институты, являющиеся ядром (моделью) культуры.

8. Идеологические определения: культура – это поток идей, переходящих от индивида к индивиду посредством особых действий, т.е. с помощью слов или подражаний.

9. Символические определения: культура – это организация различных феноменов (материальных предметов, действий, идей, чувств), состоящая в употреблении символов или зависящая от этого.

Каждая из перечисленных групп определений охватывает какие-то важные черты культуры. Однако в целом как сложный общественный феномен она ускользает от определения. Действительно, культура является результатом поведения людей и деятельности общества. Она исторична, включает идеи, модели и ценности, избирательна, изучаема, основана на символах и передается отличными от биологической наследственности механизмами. Она эмоционально воспринимается или отбрасывается индивидами.

Здесь надо пояснить, что принято считать культурными ценностями. Это общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. Они составляют основы нравственных принципов.

Разные культуры могут отдавать предпочтение разным ценностям (героизму на поле боя, художественному творчеству, аскетизму, капиталу и т.д.). И каждый общественный строй устанавливает, что является ценностью, а что не является. Ценности не только сами нуждаются в обосновании, но и, в свою очередь, сами могут служить обоснованием. Они обосновывают нормы или ожидания и стандарты, реализующиеся в ходе взаимодействия между людьми.

Кроме ценностей в культуре усматриваются такие ее элементы, как понятия или концепты, отношения и правила.

Понятия содержатся главным образом в языке. Благодаря им становится возможным упорядочить все, что составляет опыт деятельности людей.

Культуры часто по-разному истолковывают взаимосвязи предметов и явлений. Каждая из культур формирует свои определенные представления об этих взаимосвязях как в сфере реального, так и сверхъестественного. Эти отношения и составляют главные отличия культур.

Одним из составляющих элементов культуры являются правила и нормы, которые регулируют поведение людей в соответствии с ценностями данной культуры.

Культура существует в обществе с тех пор и до того времени, пока она непрерывно воспроизводится в своих различных проявлениях, материальных и духовных. Различным историческим этапам развития человечества свойственны определенные типы общественного воспроизводства.

В условиях первобытнообщинного строя существовал один тип воспроизводства. В рабовладельческом и феодальном обществах существовали свои типы воспроизводства. При господстве домашнего производства и аграрного труда воспроизводство культуры нацелено на максимальную адаптацию к природным ритмам, к чередованию времен года и погодных условий. Окружающая среда долгое время представлялась человеку как заранее заданная внешними, не зависящими от него силами. Человек не помышлял об изменении не им, а Богом созданной окружающей среды вплоть до начала эпохи капитализма. В культурах, сложившихся до этой эпохи, имеет место так называемое простое воспроизводство хорошо известного, ранее созданного. Деятельность человека этих культур мыслится и является как бы результатом действий не отдельных индивидов, а вне человеческих сил. Наглядное представление о культуре простого воспроизводства дает нам весь древнегреческий эпос. Особенно ярко эта культура проявляется в замечательных творениях Гомера – «Илиаде» и «Одиссее». Герои этих произведений действуют согласно прихоти богов, восседающих на Олимпе и считающих своим долгом постоянно вмешиваться в события, происходящие на земле.

Между людьми и богами еще нет непроходимой пропасти, они даже находятся иногда в родственных отношениях, как, например, Ахилл, Геракл и др. Интересно, что при таком многобожии нет ни малейшего представления о черте – верховном владыке сил зла. Мерилом всех ценностей в античном мире являлся человек.

Совершенно другую этику видим мы в культуре средневековья и по большей части в эпоху Возрождения. Здесь Бог целиком и полностью отстранен от человека. «Пути Господни неисповедимы», – утверждает средневековая поговорка, смысл ее активно поддерживается до сих пор церковью. Человек – всего лишь игрушка в руках Бога или черта. Таков смысл не только верований, но и действий человека в воспроизводстве культурных ценностей. Жить по божеским правилам и установлениям – первейшая обязанность человека Средневековья.

Но вместе с тем в эпоху Возрождения начинается новый этап осмысления культуры. Гордость человека и самоутверждение собственной силы и таланта становятся отличительными качествами гражданина этой эпохи. Вот почему в данный период истории особый смысл приобретает фигура художника, творца, создателя материальных и духовных ценностей. Ценностная система Возрождения ориентируется, в первую очередь, на творения рук, ума, гения человека. При этом он не просто удовлетворяет свои частные интересы, а творит мир, красоту, творит самого себя. Идея культуры (а значит, и толкование самого термина «культура») обретает новый смысл – человеческое, гуманистическое измерение становится главным. Культура в понимании выдающихся представителей Возрождения – это не только преобразованная человеком природа, но и преобразование самого человека. Здесь мы видим созвучие и возрождение античных принципов.

В трудах просветителей – Вольтера, Гельвеция, Кондорсе, Тюрго и других – находим еще одну модель культуры. Смысл термина «культура» сводится ими к некоему культурно-историческому процессу и развитию разума. В их понимании цель культуры, соответствующая высшему назначению разума, – сделать всех людей счастливыми, живущими в гармонии с запросами естественной природы. Пожалуй, именно просветители впервые стали рассматривать культуру как связующий элемент истории, как некую «эстафету поколений». Культура становится соразмерна процессу исторического развития человеческого общества. Эта мысль для многих философов того времени и последующих веков становится стержневой. Сущность культуры они осмысливают в контексте единого, непрерывно развивающегося целого, закономерно проходящего определенные, вполне необходимые ступени.

Для немецкой классической философии рассмотрение процесса развития культуры было неразрывно связано с нравственностью и личной свободой человека. Так, И. Кант в своих трудах доказывал, что нравственные поступки может совершать только свободный человек. Но если человек как сознательно-моральное существо с уважением относится к себе, то с таким же уважением он должен относиться и к другим людям: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».

Если И. Кант изучал преимущественно нравственные аспекты культуры, то Ф. Шиллер – эстетические. Гегель Г. сосредоточил свое внимание на исследовании разума, который он возвел в ранг фундаментальной силы исторического процесса, толкуемого как процесс развития культуры.

Фундаментальные идеи развития культуры содержатся в трудах философов различных эпох. Значительное влияние на кристаллизацию научных представлений о культуре оказали работы И. Данилевского, Ф. Ницше, О. Шпенглера, П. Сорокина.

Развитие человечества, почти повсеместный переход к условиям капиталистического производства, распространение атеизма породили новый тип воспроизводства, отличительной чертой которого стали интенсивность и поиск новаций. Культуре этого периода свойственно совершенствование и переосмысление всего ранее созданного.

Интенсивный тип воспроизводства культуры (к нему, несомненно, относится вся наша современная культура экономически и духовно наиболее развитых стран) требует от каждого человека способность сконцентрировать все ранее произведенные ценности культуры, осмысленно преобразовать их, постоянно углублять сложившиеся понятия, формировать на их основе новые идеи, новые культурные ценности и инновации. Интенсивный тип воспроизводства характерен для качественно иного типа культуры, нацеленной на самосовершенствование человека и общества.

Но при этом необходимо помнить, что наряду с интенсивным типом воспроизводства в основном в последние два столетия проявил себя и деструктивный тип воспроизводства, при котором создаются и воспроизводятся негативные материальные и духовные объекты деятельности человека. Деструктивное воспроизводство свидетельствует об упадке

культуры в отдельных прослойках общества, неспособности и нежелании преодолевать внутренние и внешние противоречия, возникающие в нем, удерживать на необходимом уровне эффективность производства и воспроизводства. Такие деструктивные процессы, как правило, порождают конфликты в обществе вплоть до развязывания войн. При этом уничтожаются или значительно деформируются не только культурные ценности, но и экономические и социальные условия жизни людей, нарушаются традиционные нормы, обычаи, ценностные представления, резко изменяется образ и стиль жизни общества.

Не станем брать на себя миссию оценочного определения социальных преимуществ и достоинств произошедшего у нас в стране коренного изменения общественного строя, скажем лишь, что возвращение от социализма к капитализму, создание буржуазных систем власти, ведения хозяйства и законности определились отношением общества к личной и частной собственности.

Таким образом, подводя итог сказанному выше о культуре, можно составить хотя бы приблизительное и довольно общее представление о ней. Культура – это аккумулятор и транслятор исторического опыта, постоянное осознанное движение общественной практики, воспроизводство и создание новых культурных ценностей.

Однако при этом нельзя забывать о постоянной угрозе существующим и вновь создаваемым культурным ценностям со стороны де-структивных, а проще говоря, антикультурных сил.

Нельзя забывать также, что культурное есть нечто природное, только продолженное и переработанное в ходе человеческой деятельности. Иначе начнется процесс уничтожения природы, который неизменно приведет к умиранию культуры в условиях глобальной экологической катастрофы. Целенаправленная культурная деятельность человечества будущего должна представлять собой образец синтеза гуманитарных и естественнонаучных знаний, позволяющих рассматривать наш земной шар как космический корабль, управляемый единым человеческим разумом. Сохранение всех функций жизнедеятельности на этом корабле – первейшая и наиважнейшая обязанность всего человечества и каждого индивидуума. Отсюда следует, что человечество не может позволить себе продвигаться вперед, не определив путей продвижения. Выполнение этой задачи как раз и берет на себя культурология.

Теперь, когда мы в общих чертах можем ответить на вопрос о том, что такое культура, возникает следующий, не менее трудный вопрос о закономерностях развития культуры. В западной социологии существуют, по крайней мере, три альтернативные теории развития культуры. В XIX в. большой популярностью пользовалась теория линейной эволюции культуры. Согласно этой теории, все общества проходят одни и те же стадии культурного развития.

На смену этой теории пришло понятие культурного релятивизма, которое считает уникальными пути развития отдельных культур, и, следовательно, надо изучать индивидуальные черты этих культур.

И, наконец, третья теория многолинейной эволюции культур. Она допускает, что различные культуры могут иметь сходные условия и пути развития, но степень этого сходства незначительна и имеет место только для ограниченного количества культурных компонентов.

Нельзя не привести и марксистскую концепцию развития общества. Она отводит для его развития определяющую роль способам материального производства.

Оставив в стороне различные концепции развития культуры, предлагаемые западными культурологами, остановимся на концепции Питирима Сорокина. Он считал, что «всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, существующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или индивидуальность, все основные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну и главную ценность... Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры».

При этом он выделял три основных типа культур: идеальный, чувственный и идеалистический. Первый тип основывается на системе понятий, касающихся вне мирового, сверхчувственного, неизменного абсолюта, поэтому цели и потребности таких культур в основном духовные. Второй тип признает единственной реальностью вечно изменчивый материальный мир, и поэтому цели и потребности его культур чисто физические. Наконец, третий тип синтезирует идеальное и чувственное на равных основаниях. Строго говоря, это все и не типы, а стадии развития культуры, следующие друг за другом. Так, возникшая в рамках античного мира идеальная культура сохраняется до XIII в., а затем уступает место идеалистической культуре (XIV – XVI вв.), которую в свою очередь сменяет чувственная культура, достигающая расцвета в XIX и приходящая в упадок в XX вв.

Сорокин объясняет развитие культур механизмом смены лежащих в их основе истин. Ни одна из культур не может быть вечной, потому что ни одна из систем истин не является абсолютной. С развитием и укреплением данной культуры ее истины подавляют истины других систем, также имеющих право на существование. Из-за этого господствующая система истин перестает удовлетворять запросы людей, служить основой их культурной и социальной жизни, она погибает, а ей на смену приходит новая, более жизнеспособная система. В изложенной концепции интересна мысль о закономерном характере развития культуры.

Однако и им не решены центральные вопросы о причинах возникновения и смены истин, лежащих в основе конкретных типов и фаз развития культур.

Для решения сложной проблемы типологии культуры необходимо найти объективные закономерности развития этого важного социального феномена. Для этого марксистской культурологией используется концепция смены общественно-экономических формаций. Каждая такая формация, считают представители этой культурологии, порождает особый тип культуры со своей системой материальных и духовных ценностей и способов деятельности для их создания. Сравнивая этот подход с вышеизложенным, легко заметить, что он в отличие от других кладет в основу классификации типов культуры объективные критерии, а не толкования.

Наконец, остается ответить на вопрос о формах современной культуры. К началу XX в. сложились две формы культуры. Первая из них – высокая культура – опирается на изящное искусство, классическую музыку и литературу. Это культура элитной части общества. Есть и второе понятие культуры как народного достояния. Эта народная культура

включает фольклор: песни, мифы, пословицы и поговорки, созданные в народе. Продукты каждой из этих культур предназначены для определенной публики. С появлением средств массовой информации (радио, массовых печатных изданий, телевидения, грамзаписи, магнитофонов) произошло стирание различий между высокой и народной культурой. Так возникла массовая культура, которая не связана с религиозными или классовыми субкультурами. Средства массовой информации и массовая культура неразрывно связаны между собой.

Культура становится «массовой», когда ее продукты стандартизируют и распространяют среди широкой публики.

Во всех обществах существует множество подгрупп, имеющих различные культурные ценности и традиции. Систему норм и ценностей, отличающих группу от большинства общества, называют субкультурой.

Субкультура формируется под влиянием таких факторов, как социальный класс, этническое происхождение, религия и место жительства.

Ценности субкультуры воздействуют на формирование личности членов группы.

Термин «субкультура» не означает, что та или иная группа выступает против культуры, господствующей в обществе. Однако во многих случаях большинство общества относится к субкультуре с неодобрением или недоверием. Эта проблема может возникнуть даже по отношению к уважаемым субкультурам инженеров, врачей или военных. Но иногда носители субкультуры активно стремятся выработать нормы или ценности, которые противостоят основным аспектам господствующей культуры. На основе таких норм и ценностей формируется контркультура. Известная контркультура в западном обществе – богема, а наиболее яркий пример в ней – хиппи 1960-х гг.

Ценности контркультуры могут быть причиной длительных и неразрешимых конфликтов в обществе. Однако иногда они проникают в саму господствующую культуру. Длинные волосы, изобретательность в языке и одежде, употребление наркотиков, характерные для хиппи, получили широкое распространение не только в американском обществе, но и в нашей стране. Проникая прежде всего через средства массовой информации, эти ценности стали менее вызывающими, поэтому привлекательными для контркультуры и, соответственно, менее угрожающими для культуры господствующей.

Конечно, феномен культуры настолько самобытен и широк, что рассмотрение его можно вести с самых различных точек зрения. Настоящий очерк никак не претендует на полноту этого рассмотрения. Он ставит перед собой лишь задачу первичного знакомства с этим необычайным, ни с чем не сравнимым продуктом развития общества.

Контрольные вопросы

1. Где и когда родилось понятие того содержания, которое несет в себе термин «культура»?
2. Что следует понимать под материальной и духовной культурами? Их взаимодействие.
3. Назовите группы основных определений культуры.
4. Что следует понимать под культурными ценностями?
5. Назовите типы воспроизводства культур.
6. Что следует понимать под деструктивным типом воспроизводства культуры?
7. Дайте характеристики существующим теориям развития культуры.
8. Каковы формы существования современных культур?

Список рекомендуемой литературы

1. Арнольдов, А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию / А.И. Арнольдов. – М., 1992.
2. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – М., 1977.
3. Культурология / под ред. В.И. Добрынина. – М., 1993.
4. Кант, И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. – М., 1965. – Т. 4, ч. 1.
5. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре / Ю.М. Лотман. СПб., 1994.
6. Поликарпов, В.С. Лекции по культурологии / В.С. Поликарпов. – М., 1997.
7. Цицерон, М.Т. Избранные сочинения / М.Т. Цицерон. – М., 1975.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Тема 2. КУЛЬТУРА. ЦИВИЛИЗАЦИЯ (2 часа)

Социальная обусловленность культуры и внутренние интересы ее самодвижения. Соотношение категорий «культура и цивилизация». Историко-философские традиции в анализе культуры. Определение сущности культуры в современных философских теориях. Аксиологическая, гуманистическая, технологическая, игровая, семиотическая концепция культуры. Соотношение социальной и культурной динамики: синхронность и диахронность общественной жизни и культурного развития. Проблема основания типологии. Сущность и критерии культурного прогресса. Своеобразие культур Востока и Запада. Теория циклического развития культуры (Н. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби). Геополитическая идея. Евразийский проект.

В наш век колоссальных достижений науки и техники, в век освоения космоса и развития компьютерных технологий проблемы совместного развития культуры и цивилизации приобретают особую значимость. Как может высокая культура уживаться с непрерывными войнами и массовым уничтожением людей в цивилизованном обществе? Каждый здра-

вомыслящий человек задается этим вопросом и хочет получить на него ответ. Но сначала надо условиться о том, что следует понимать под терминами «культура» и «цивилизация».

Говоря об отдельных явлениях культуры или имея в виду всю ее целиком, мы мысленно относим эти понятия к той или иной цивилизации. Так, когда речь идет о пирамидах или религии египтян, мы представляем себе эти предметы как бы в рамках породившей их египетской цивилизации. Понятие «культура» при этом поглощается в нашем сознании понятием «цивилизация». Да, культура, как правило, может существовать вне той или иной конкретной цивилизации. Однако отождествлять эти два понятия, рассматривать их как нечто единое целое нельзя, хотя бы уже по одному тому, что они по-разному влияют друг на друга и процесс их взаимодействия в разные эпохи далеко не однозначен. Понятие «цивилизация» происходит от латинского «civilis», что означает «гражданский», «государственный», «политический» и во многом совпадает по смыслу с понятием «культура». За последней остается то, что относится к действиям отдельной личности. Слово «цивилизация» появилось во французском языке в середине XVII в. Французские просветители цивилизованным называли общество, основанное на разуме и справедливости. Но уже начиная с конца XIX в., выявились существенные различия между культурой и цивилизацией. Так, в культурологической концепции видного ученого этого времени О. Шпенглера рассматривается переход от культуры к цивилизации как упадок творческих начал, героических деяний и торжество механизации. В его книге «Закат Европы» цивилизация определяется как самый поздний этап развития культуры, как «логическая стадия, завершающая ее развитие».

Другого мнения придерживается американский этнограф Г. Морган. Согласно его концепции, цивилизация – это прогрессивное явление в развитии общества. Нижней границей цивилизации он считал изобретение письма и создание буквенной азбуки.

Кто окажется прав в споре Моргана со Шпенглером о прогрессивности цивилизации, о том, является ли она исторически преходящей, имеющей пределы своего развития или нет, покажет время.

Сопоставляя культуру и цивилизацию, ученые пришли к выводу, что первая охватывает сферу духовных, научных и художественных действий человека. Цивилизация же определяет материальные формы бытия, технический уровень производства предметов потребления. Известный русский философ Н.А. Бердяев, говоря о взаимоотношении культуры и цивилизации, в самом начале XX в. отмечал, что «в наше время нет темы более острой и для познания, и для жизни... Это тема об ожидающей нас судьбе». Вопросы взаимодействия современной культуры и сегодняшней цивилизации несколько не потеряли своей значимости и теперь, в XXI в. В переходную эпоху ломки общественных отношений в условиях острого социально-политического кризиса, который переживает наше общество, они приобрели особую актуальность. По-прежнему общество ищет ответа на сакраментальный вопрос: нужна ли нам цивилизация в таком виде, в каком мы имеем ее сегодня?

Ответить на этот вопрос нельзя, не имея более-менее полного представления о цивилизации как таковой.

Согласно классификации ЮНЕСКО, в настоящее время существуют шесть основных типов цивилизации, воплощающих в себе все разнообразие современных культур: европейская и североамериканская, дальневосточная, арабомусульманская, индийская, тропически-африканская, латиноамериканская.

При отнесении народов и государств к той или иной цивилизации составители приведенного выше классификационного списка цивилизаций руководствовались прежде всего уровнем развития производительных сил в различных регионах, близостью языков проживающих здесь народов, общностью их культур и качеством жизни. Этот подход к классификации типов цивилизации значительно отличается от обыденного, широко распространенного понимания цивилизации как комплекса удобств, представляемых достижениями техники для обеспечения комфортного существования человека. Такая точка зрения не совпадает с научным определением структуры цивилизации. В последней ученые усматривают три основных момента:

- 1) материальное обеспечение быта, всего, что служит человеку для удовлетворения его физических потребностей;
- 2) общественный быт (семья, государство, право);
- 3) духовная культура (религия, искусство, философия, наука).

Как видим, бытовое определение цивилизации совпадает с научным только в первом пункте ее определения. Конечно, в жизни каждого из нас роль названных выше составляющих цивилизации может меняться местами, приобретать главенствующее значение.

Еще в эпоху Возрождения термин «цивилизация» употреблялся в единственном числе и служил антитезой термину «варварство». Переход от монистического толкования истории человечества к плюралистическому обусловил огромный этноисторический материал, накопленный в эпоху путешествий и географических открытий. Тогда было обнаружено многообразие государственных устройств, общественных и других человеческих установлений вне Европы. Оказалось, что цивилизации при своем развитии могут заходить в тупик и даже умирать.

Так возникло противоречие между идеей единого прогресса рода человеческого и многообразием обнаруженных историко-этнографических фактов. Главной проблемой современной науки о цивилизации стало определение происхождения и природы ее многообразия. Основные идеи этих изысков сводятся к тому, что цивилизация есть особое состояние групповой жизни, особая форма организации и коллективности людей, метод устройства этой коллективности. Внутренняя жизнь цивилизации определяется двумя фундаментальными категориями: блага (мораль) и истина. Внешняя жизнь цивилизации, в свою очередь, определяется категориями здоровья и благополучия, а также понятием красоты. Все эти пять факторов определяют строй жизни и своеобразие цивилизаций. Такой подход к понятию «цивилизация» был присущ видному культурологу Ф. Конченъе.

Цивилизация как общественное и историческое явление рассматривается учеными до сих пор. Одни из них видят в цивилизации особый социокультурный феномен, ограниченный определенными пространственно-временными рамками. Основу такой цивилизации, по их мнению, составляют религия и четко выраженные параметры технологического развития.

Другие рассматривают цивилизацию с точки зрения ее внутренней организованности и обусловленности общества тремя основными компонентами: техникой, социальной организацией и философией. При этом техника определяет остальные два компонента.

Есть и третья группа ученых, исповедующих, если так можно сказать, географический детерминизм (например, наш отечественный ученый Л.И. Мечников). Они считают, что решающее воздействие на характер цивилизации оказывает географическая среда, которая влияет прежде всего на формы кооперации людей.

Из всего сказанного выше можно заключить, что цивилизация, как и культура, не стоит на месте. Им присуще свойство развития. Большая заслуга в разработке этого вопроса принадлежит Арнольду Тойнби (1889 – 1975), который разработал теорию локальных цивилизаций и циклов их развития.

В отличие от Шпенглера, Тойнби не считал, что цивилизация – это всегда эпоха деградации и упадка. Он рассматривал цивилизацию как особый социокультурный феномен, ограниченный определенными пространственно-временными рамками и имеющий четко выраженные параметры технологического развития. Тойнби считал, что каждая цивилизация живет до тех пор, пока она в состоянии давать ответ на «вызов» исторической ситуации. Когда общество не в состоянии дать такой ответ и прибегает к оружию как к силе воздействия, цивилизация заканчивает свой путь и гибнет.

В своем труде «Постижение истории» он разработал детальную классификацию, в которой выделяет 21 цивилизацию. По мнению Тойнби, в современном мире остались и сосуществуют следующие пять цивилизаций: китайская, индийская, исламистская, русская, западная.

Каждая из бывших в истории и ныне существующих цивилизаций проходит одинаковые стадии: возникновение, рост (развитие), надлом, разложение и гибель. За все время существования человечество в условиях цивилизации живет не более двух процентов времени. И сегодня, считает А. Тойнби, необходимо задуматься над тем, как предотвратить стадии гибели и разложения цивилизации. А это предполагает необходимость разработки общей для них философской концепции смысла жизни, понимания ее самоценности и неповторимости.

В отечественной науке разработкой проблемы развития и гибели цивилизаций занимался Н. Данилевский (1822 – 1885). Он обосновал понятие культурно-исторического типа, т.е. особой культуры, которая раскрывает свои возможности в конкретный исторический период. С его точки зрения, существует множество цивилизаций. Все вместе они являются выражением бесконечно богатого творческого гения человечества. Каждая из них возникает, развивает свои собственные ценности и нормы, а затем погибает вместе с ними. Данилевский разделяет все народы на три основных класса:

- 1) позитивных творцов истории, создавших великие цивилизации или культурно-исторические типы;
- 2) негативных творцов истории, которые, подобно гуннам, монголам и тюркам, не создавали великих цивилизаций;
- 3) народы, творческий дух которых по каким-то причинам задерживается в своем развитии на ранней стадии, и поэтому они не могут стать ни созидательной, ни разрушающей силой в истории. Эти народы представляют этнографический материал, используемый творческим народом для оплодотворения и обогащения своих цивилизаций.

Лишь немногие народы смогли стать «позитивными творцами», «культурно-историческим типом» и создать великие цивилизации. Данилевский насчитывает десять таких цивилизаций: египетскую, ассирийско-вавилонско-халдейскую или древнесемитскую, китайскую, индийскую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, новосемитскую или арабскую, европейскую.

Как считает Данилевский, можно назвать некоторые закономерности роста и заката цивилизаций:

- любое племя или народ, говорящие на одном языке или принадлежащие к одной языковой группе, представляют культурно-исторический тип, если они духовно способны к историческому развитию;
- для подлинного рождения и развития культуры народ должен достичь политической независимости;
- основные принципы цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого культурно-исторического типа.

Каждый тип создает свою собственную цивилизацию, испытывая большие или меньшие влияния предшествующих и современных цивилизаций. Однако эта закономерность не распространяется на отдельные черты цивилизаций, которые могут передаваться от одной цивилизации к другой.

По Данилевскому, большинство цивилизаций являются созидательными не во всех, а только в одной или нескольких областях деятельности. Так, греческая цивилизация достигла непревзойденных высот в эстетической области, римская – в области права, семитская – в религиозной области.

«Прогресс человечества не в том, чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее приращение исторической деятельности, исходило в разных направлениях», – говорит он.

Двадцатый век с его социальными революциями и государственными преобразованиями, с его научными и культурными достижениями заставил во многом по-новому понимать соотношение культуры и цивилизации, их влияние друг на друга. Сегодня мы говорим, что культура выполняет моделирующую, коммуникативную и стабилизирующую функции по отношению к цивилизации. Но, выполняя эту роль, культура сохраняет свою автономию.

Цивилизация, в свою очередь, предоставив культуре относительную автономию, ждет от нее функциональной отдачи, пользы, эффективности, дает ей социальный заказ и обеспечивает его выполнение путем субсидирования культуры. Таким образом, определяя и стимулируя развитие культуры, подчиняя ее интересы своим, цивилизация содействует общественному прогрессу. Как видим, такая точка зрения на взаимодействие культуры и цивилизации далека от пессимизма, однако она разделяется далеко не всеми учеными-культурологами.

Землю сегодня населяют более пяти миллиардов человек, тысячи народов, имеются почти двести государств с их многообразием социально-политических и экономических укладов жизни, с их различными религиями и понятиями о культурных ценностях. Но если абстрагироваться от некоторых уникальных, присущих только данным обществам черт, то можно утверждать, что человечество сегодня, как и несколько столетий назад, представлено двумя типами цивилизаций. Первая – это традиционная восточная цивилизация. Вторая – западная либеральная цивилизация. У каждой из них свой тип воспроизводства культурных и материальных ценностей.

Восточная цивилизация нацеливает человека на воспроизводство общества в целом, в его исторически сложившихся неизменных, как бы застывших формах, на сохранение ранее достигнутых социальных и культурных ценностей. В традиционной цивилизации прошлое как бы властвует над будущим.

Западная цивилизация стремится, прежде всего, к получению новых личностных творческих результатов как в сфере культуры, науки и техники, так и социальных отношений.

Для традиционной цивилизации образ жизни является основной самоценностью. Обычаи, привычки, взаимоотношения между людьми в таких обществах очень устойчивы, а личность подчинена общему порядку и ориентирована на его сохранение. Индивидуальности людей в традиционных обществах существенно нивелированы.

Земля, ирригационные системы – здесь собственность общины. Каждая семья владеет определенным участком земли, данным ей во временное пользование. Господствует экстенсивная технология, направленная главным образом на овладение внешними природными процессами. Человек согласовывает свою деятельность с ритмами природы, максимально приспосабливаясь к окружающей среде. (Например, принцип «у-вэй» у древних китайцев требовал невмешательства в протекание природных процессов.)

Этот вид цивилизации, сформировавшийся много веков назад, сохранился и до наших дней. Он представлен многими государствами «третьего мира». В них и сегодня среди духовных ценностей одной из ведущих является установка на адаптацию к сложившейся социальной обстановке, не поощряется стремление к ее целенаправленному преобразованию. Ценится активность, направленная вовнутрь человека, на самосозерцание. В целом, ценностно-духовная сфера человеческого бытия в такой цивилизации становится выше экономической.

На протяжении многих тысячелетий древние государства Востока определяли направление исторического и культурного развития. Так было примерно до середины первого тысячелетия до нашей эры. В этот период на авансцену мировой истории выходит античная Греция. Со времен реформ Солона в начале шестого века до нашей эры античная Греция стала заметно лидировать в процессе исторического и культурного развития и в какой-то степени определять дальнейший путь этого развития. Впитав многое из восточного наследия, античность заложила основы фундамента истории Европы. Историческое и культурное развитие Европы вплоть до XX в. воспринималось в мировой культуре в качестве эталона.

В чем же проявляется сущность западной цивилизации? Как могло случиться так, что она заняла лидирующую позицию на мировой арене?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего необходимо рассмотреть доминанты становления и развития западной цивилизации.

Одной из таких доминант является полисный генотип западной цивилизации. Полис – это тип общественного и государственного устройства, сложившийся в Древней Греции и Древнем Риме. Полисная организация опиралась на экономический и политический суверенитет общины свободных собственников и производителей – граждан полиса. Этот суверенитет предполагал для каждого гражданина возможность, а часто и обязанность, в той или иной мере участвовать в определении судеб своей Родины. Ядро полисной традиции обусловило во многом специфические черты западной цивилизации. Можно выделить следующие особенности полисного генотипа:

- моральное лидерство царей; главенство, основанное не на доминировании и подчинении, а на авторитете и первенстве;
- равенство граждан перед законом;
- уважение к достоинству личности;
- состязательный стиль жизни (аристократическая составляющая полиса – «соревнуйся и прославишься»).

«Полисный генотип» способствовал также доминированию определенных черт западной цивилизации. «Человек есть мера всех вещей», – этот тезис древнегреческого философа Протагора выражает суть мировоззренческой ориентации всей западной культуры. Во главе угла ставится отдельная личность и ее притязания. Именно западная цивилизация «породила» такой феномен культуры, как гуманизм, характеризующийся выдвиганием на первый план живого, «земного человека» и его интересов.

Главный признак гуманизма реализуется в его универсальности. Он адресуется всякому человеку, провозглашая право каждого человека на жизнь, благосостояние, свободу. Благодаря этому свобода личности становится исходным символом и основной ценностью западной цивилизации. Особого внимания заслуживает имевшееся в Западной Европе разделение власти на политическую и духовную, носителями которой были, с одной стороны, государство, а с другой – церковь. Борьба политической и духовной власти завершилась тем, что политическая власть не смогла подчинить себе власть духовную, сферу человеческой нравственности. В конечном счете личность не только обрела нравственный идеал, содействующий ее независимости, но и стала во многих отношениях суверенной в вопросах выбора между добром и злом. Именно духовная свобода личности в западном обществе, включающая и интеллектуальную свободу, способствовала прогрессу науки, поиску объективного знания о природе, обществе и человеке.

Однако наступающий кризис западной цивилизации заставляет современных культурологов обратиться лицом к Востоку с его традиционными ценностями культуры, к этическому опыту индийской, китайской и других восточных цивилизаций, искать у них выход из духовного кризиса западного общества.

Из всего сказанного выше вытекает, что мировая история может быть рассмотрена как параллельное становление двух типов цивилизаций: либеральной (западной) и традиционной (восточной). А к какому типу следует отнести российскую цивилизацию? Эта проблема была выдвинута еще в тридцатые годы XIX в. П.Я. Чаадаевым, который писал: «Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще доказать, что человечество помимо двух своих сторон, определенных словами Запад и Восток, обладает еще и третьей стороной».

Время такого доказательства взяли на себя современники Чаадаева, названные «славянофилами»: И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков и др. Их оппоненты, получившие название «западников»: К.Д. Каверин, Н.Г. Чернышевский, Б.Н. Чичерин и другие стали рассматривать Россию как во многом азиатскую страну, которой необходимо цивилизоваться по европейскому пути. Длительные споры на протяжении почти двух веков породили разные ответы. Указывалось на

исключительность России в мировой истории и культуре, на положение России между Востоком и Западом. Россия ставилась во главу особой славянской цивилизации, отличной от Востока и Запада. И наконец, Россия рассматривалась как «третья сила», и в этом качестве она представляла синтез Востока и Запада.

Эти идейные споры отражали несводимость русской культуры к одному из вариантов или к сочетанию и синтезу того и другого.

Часто встречаются в научных работах формулировки о парадоксальности русской цивилизации, свидетельствующие, что ее понимание требует преодоления однозначных линейных схем и обращения к многомерной концепции.

Наша русская культура стала выделяться в особый тип в рамках христианской цивилизации еще в XI–XII вв. в ходе образования государства у восточных славян и приобщения их к православию. Большое влияние на формирование этого типа культуры оказал геополитический фактор – срединное положение России между цивилизациями Запада и Востока, послуживший основой возникновения таких пограничных культурных районов и слоев, которые, с одной стороны, не примыкали ни к одной из известных культур, а с другой – представляли собой благоприятную среду для разнообразного культурного развития.

Изучение российской цивилизации в отечественной науке только начинается. К наиболее часто выделяемым ее признакам относят самодержавную форму государственной власти, коллективистскую ментальность, подчинение общества государству, незначительный объем экономической свободы.

Что касается стадий развития российской цивилизации, то тут существуют различные точки зрения. Одни ученые считают, что с XI в. и по настоящее время в том ареале, который называется Россией, была одна цивилизация. В ее развитии можно выделить несколько этапов, различающихся особыми типологическими чертами. Древняя Русь (XI – XIII вв.), Московское царство (XIV – XVII вв.), Имперская Россия (с XVIII в. и по 1917 г.).

Другие исследователи полагают, что по XIII в. существовала одна «русско-европейская», или «славяно-европейская» цивилизация, а с XV в. – другая, «евразийская», или «российская». Так, например, американский историк Д. Тредгольд считал, что при своем становлении Древняя Русь синтезировала в своем развитии черты и традиционной, и западной цивилизации. В процессе становления Московского царства в России укрепилась традиционная модель общества и характерные для нее отсутствие понимания личности как абсолютной ценности, произвол, слабо выраженный принцип собственности. С реформ Петра I начался в России сдвиг к западной модели. И только к 1917 г. России удалось вплотную подойти к рубежу, разделяющему западную и восточную системы цивилизаций. Революция разрушила все, что объединяло Россию с Европой, и вновь отбросила ее к восточной модели – с ее азиатским способом производства.

В развитии русской духовной культуры немаловажную роль сыграли не только этот способ производства, но и православная религия, море сельских общин (без частной собственности крестьян на землю) и огромное государство, вынужденное на этапе централизации власти и управления ввиду постоянной внешней угрозы прибегнуть к «закрепощению» и созданию служилого и податного сословий.

В конце XX в. все чаще и чаще среди общественности высказывались мнения о пагубном влиянии загнивающего «запада» на русскую культуру. Особенно ярко это отражается на молодежи. Означает ли это, что русская культура теряет свою самобытность? Или, напротив, Россия пытается приблизиться к мировой цивилизации?

Дело в том, что основной вопрос не в том, станет ли Россия «вторым Западом» или его частью, а в том, обогатит ли она мировую цивилизацию самобытным историческим творчеством или станет «неудачницей», примеряющей чужие образцы. Перспективное и разумное решение для России состоит в разработке великого Евразийского проекта: освоение специфической цивилизационной модели, отличной и от традиционной, и от западной (предполагается, что в последнем случае сходства должно быть больше). Обществу просто необходим духовный переворот таких масштабов, который сопоставим с Реформацией или Просвещением в Европе. Для этого требуется объединение национальных культур и этносов в «новую историческую общность» путем осознания национальных приоритетов, евразийской ценности.

Евразийская идея – идея специфической цивилизационной общности, интегрирующей импульсы Запада и Востока и по-своему преломляющей, творчески интерпретирующей их, – ценная часть нашего духовного наследия, которой мы не можем пренебречь. Разработку этой идеи предстоит совершить совместными усилиями философов, историков, социологов и культурологов.

Современный мир стремится идти и идет к объединению. Конец двадцатого века показал, что народы не могут жить без культурных связей друг с другом, иначе каждому из них будет духовно одиноко. Наступает новая эпоха, когда начинает доминировать сознание, что все нации и народы принадлежат к одной семье, исчезают причины, парализовавшие народы и заставлявшие их относиться друг к другу с подозрением и недоверием. Во взаимоотношения друг с другом вступают не только люди: идет диалог культур, диалог цивилизаций. Этот диалог способствует тому, чтобы сделать достижением всего человечества достижения этих культур и цивилизаций.

Контрольные вопросы

1. Чем понятие «цивилизация» отличается от понятия «культура»?
2. Каковы различия во взглядах ученых на взаимодействие культуры и цивилизации?
3. В чем заключаются основные признаки традиционной восточной цивилизации?
4. Каковы основные отличия либеральной западной цивилизации от восточной?
5. Что следует понимать под русской цивилизацией?
6. Существует ли тупиковый путь развития цивилизаций? Если существует, то в чем он выражается?

Список рекомендуемой литературы

1. Бердяев, Н.А. Смысл Истории / Н.А. Бердяев. – М., 1990.
2. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1991.
3. Кефели, И.Ф. Культура и цивилизация / И.Ф. Кефели // Общественные науки и современность. – 1995. – № 3.
4. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1992.
5. Тойнби, А. Постижения истории / А. Тойнби. – М., 1991.
6. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. – М., 1992. – Т. 1, 2.

КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ

Тема 3. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА (2 часа)

Первобытное мышление и его специфические особенности. История происхождения человека и ее этапы. Тотемизм, животный эпос, сказка, представление о душе, духах, загробном мире разных народов. Погребальные обряды, культ предков, представление о жизни и смерти в первобытном мире. Магия как символическая практика. Магия и первобытное искусство. Сущность мифа. Представление о мире, человеке и обществе в мифах. Первобытное искусство.

Человеческое общество всегда предпринимало попытки проникнуть в глубь минувших веков, от которых в воспоминаниях сохранились лишь смутные, искаженные представления. Древнегреческий философ Демокрит считал главным «учителем» человечества, главным двигателем культуры «нужду, необходимость добывать себе пищу, укрываться от непогоды» и т.д.

От римлян нам досталось философско-поэтическое произведение, в котором наиболее ярко выражены самые передовые представления, какие были выработаны античной мыслью о доисторической древности. Этим произведением является гениальная поэма «О природе вещей» Тита Лукреция Кара (первый век до н.э.).

Сегодня можно с уверенностью сказать лишь то, что культура – это продукт сотрудничества людей всех цветов кожи, всех уровней развития. Самые первые и самые трудные шаги на пути культуры делались разными человеческими обществами независимо друг от друга.

История первобытного общества охватывает период от появления человека до возникновения классовых обществ. Нижняя хронологическая грань этого периода датируется приблизительно 1 млн. лет назад, а по мнению некоторых исследователей, даже гораздо более ранним временем. Верхняя грань колеблется в пределах последних пяти тысяч лет: в Азии и Африке первые цивилизации возникли на рубеже IV и III тыс. до н.э., в Европе – в первом тысячелетии до н.э., в Америке – в первом тысячелетии н.э.

Широко распространена археологическая периодизация, основанная на различиях в материале и технике изготовления орудий труда: это деление истории человечества на три века – каменный, бронзовый и железный. Каменный делится на древний каменный век (палеолит) и новый каменный век (неолит). Палеолит делится на ранний (нижний, древний) палеолит (1000...40 тыс. лет назад) и поздний (верхний) палеолит (40...12 тыс. лет назад). Ранний палеолит делится на археологические эпохи, или культуры: дошелльскую, шелльскую, ашелльскую и мустьерскую (все эти наименования взяты от названий географических пунктов типичных или первых местонахождений стоянок первобытного человека). Иногда мустьерскую эпоху (100...40 тыс. лет назад) выделяют в особый период – средний палеолит. Поздний палеолит обычно делят на эпохи: ориньякскую, соматрейскую и маделенскую. Однако эти эпохи прослежены только в приледниковой Европе и не имеют всеобщего значения. Мезолит датируется приблизительно 12...5 тыс. лет до н.э. Неравномерность развития культуры на разных территориях, наметившаяся в позднем палеолите, еще более усилилась в неолите. Разные племена переживали эпоху неолита в разное время. Большая часть неолитических памятников Европы и Азии датируется 5...3 тыс. лет до н.э. Конец эпохи неолита, когда появились первые орудия из меди, называют энеолитом. Приблизительные хронологические рамки бронзового века – конец III – начало I тыс. лет до н.э. В начале первого тысячелетия до н.э. наступил железный век.

По последним данным науки, именуемой «культурная антропология», человеческий род существует около двух миллионов лет. Современный же вид («Homo sapiens») человека разумного появился всего лишь около 40 тысячелетий тому назад.

Происхождение человека – вечная тема споров ученых. Еще не так давно нам казалась аксиомой теория Дарвина о происхождении человека от обезьяны в результате длительной эволюции. Высказывание Энгельса «труд создал из обезьяны человека» представлялось неоспоримой истиной.

На самом деле, как показывают новейшие исследования, моторно-сенсорные координации, возникающие в производстве орудий труда, не требуют и не вызывают какой-либо остроты мысли. Многие другие биологические виды живых организмов создали массу устройств, более искусных и оригинальных, чем сделал человек. Если техническое умение было бы достаточным для определения активного человеческого интеллекта, то человек долгое время рассматривался бы как безнадежный неудачник по сравнению с другими видами. В противовес стереотипу, в котором доминировало орудие труда, данная точка зрения утверждает, что человек является главным образом использующим ум, производящим символы, самосовершенствующимся животным и основной акцент его деятельности – его собственный организм. Пока человек не сделал нечто из себя самого, он мало что мог сделать в окружающем мире. Орудия труда действительно сыграли немалую роль в жизни человека, однако они не могут объяснить тайну превращения обезьяны в человека.

Не подкреплены пока достоверными для науки фактами как гипотеза о мутации обезьяны под воздействием радиоактивного фона, так и предположение, по которому жизнь на Землю была занесена извне, с другой планеты.

Современные семиотические и культурологические исследования подводят к мысли, что именно развитие знаковых систем (т.е. языка) явилось тем основным фактором и рычагом, который привел к формированию человека, выделив его из царства животных.

Обезьяны, попав в парадоксальную ситуацию, получают новые формы сигнального поведения, вытесняя старые. Такое поведение становится основным (т.е. нормальным). Система знакового поведения все время усложняется, дальние предки разумного человека были вынуждены адаптироваться к новым условиям, меняться. Так появляется некое существо переходной формы, претерпевающее метаморфозу. Завершение адаптации такого существа и расчистило почву для формирования первобытной культуры, творцом которой стал уже человек разумный.

Первобытная культура – понятие многогранное. Это все то, чего достиг человек на заре своей многовековой борьбы за выживание в экстремальных условиях его существования на лоне природы. Окружающая его среда в лучших случаях была равнодушной, а в худших – враждебной, постоянно грозящей ему гибелью.

Первый этап развития первобытной истории чаще всего называют эпохой первобытного человеческого стада. Он открывается появлением искусственных орудий труда и, следовательно, возникновением древнейших людей, образующих первые, пока еще слабо спаянные производственные коллективы. Основным содержанием эпохи является преодоление в процессе трудовой деятельности остатков животного состояния, унаследованных человеческим стадом от стада человекообразных обезьян, упрочнение социальных связей, а вместе с тем и завершение биологического развития самого человека. Археологически этой эпохе соответствует ранний палеолит, в периодизации Моргана – низшая ступень дикости.

Второй этап развития первобытной истории обычно называют эпохой первобытной родовой общины или эпохой родового строя. Эта эпоха открывается крупным сдвигом в развитии производственных сил, связанным прежде всего с широким применением специализированных каменных орудий для производства орудий труда и влекущим за собой возникновение первой прочной формы социальной организации – родовой общины. Эпоха первобытной родовой общины является основным этапом развития первобытнообщинной формации, временем ее расцвета. Именно в это время получает свое наибольшее выражение основная черта формации – последовательный коллективизм в производстве и потреблении. Археологически эпохе первобытной родовой общины соответствует поздний палеолит, мезолит и неолит, в периодизации Моргана – средняя и высшая ступени дикости, низшая и средняя ступень варварства.

Третий этап первобытной истории (эпоха разложения формации) открывается новым крупным сдвигом в развитии производительных сил, связанным в первую очередь с появлением на смену камню металла. На этом этапе происходит быстрое развитие всех отраслей хозяйственной деятельности, появляется избыточный продукт, получают широкое распространение грабительские войны из-за накопления богатств. Значительно развившиеся производительные силы перестают соответствовать старым общинно-родовым производственным отношениям, родовая община раскладывается на семейные общины, родовые связи слабеют и уступают место соседским. В недрах первобытного общества вызревают частная собственность, классы и государство. Эпоха разложения первобытнообщинной формации не получила в науке общепринятого наименования. Археологически этой эпохе соответствуют энеолит, бронза или раннее железо.

Возникновение первобытной материальной культуры принято относить ко времени овладения человеком первыми примитивными орудиями труда, которые использовались прежде всего для охоты, разделки туш и изготовления одежды. Необходимость в ней стала возникать с похолоданием климата и наступлением в Европе ледникового периода. Примерно тогда же человек «приручил» огонь, стал использовать его для обогрева жилищ, а позднее, научившись изготавливать огнеупорную посуду, и для варки пищи. Без сомнения, и до появления человека на земле бывали лесные пожары, когда молния или поток лавы зажигали деревья. Но из всех существ лишь человек научился управлять огнем, переносить его с места на место и добывать его снова, когда он потух. Не было ни одного племени, которое могло бы обойтись без огня.

В толщу тысячелетий первобытной культуры уходят своими корнями зачатки земледелия и скотоводства. Нельзя ответить правильно ни на один вопрос из области материальной культуры первобытного человека, если не представлять себе условия его существования. Жизнь на земле неразрывно связана с водой. Поэтому первобытные человеческие сообщества обитали в долинах рек, густо поросших лесами. Будучи существами всеядными, люди питались как животной, так и растительной пищей. Все их мыслительные способности, в том числе усваивать и передавать потомкам приобретенный опыт, были направлены на поиски пищи, совершенствования для этого орудий. Не инстинктам, передающимся по наследству, а разуму прежде всего обязан человек своим выживанием. Только разум помог ему выделиться из всего остального мира животных.

Поселения первобытного человека не были многочисленными. Их стада, привольно жившие в условиях благодатного тропического климата, значительно поредели в эпоху наступившего ледникового периода, стали распадаться на отдельные семьи и роды, для которых «чужаки» стали таким же предметом охоты, как и остальные представители животного мира. Об этом свидетельствуют дошедшие до наших времен факты канибализма. Эта разобщенность в суровых условиях выживания породила первобытнообщинный строй, в котором все принадлежало всем членам того или другого рода. Понятие частной собственности появилось позднее как результат успешного развития материальной культуры в первобытнообщинном строе.

Разумное начало в человеке позволило ему не только выжить в окружающих его трудных условиях существования, но и постепенно накапливать излишки продукции своей трудовой деятельности. Это породило необходимость обмена различными орудиями и продуктами труда с соседними родами, а с другой стороны, стало фактором сближения отдельных родов, слияние которых впоследствии породило племена. Постоянные войны соседних племен за лучшие места обитания заставили первобытного человека признать над собой власть тех членов племени, чьи умственные способности в управлении всей жизнью племени были несомненно выше, чем у остальных соплеменников. Попутно шло все большее разделение труда в племени. Изменялся порядок владения результатами этого труда. Так появилось понятие частной собственности, принадлежавшей уже не всем, а отдельным людям племени. В недрах первобытнообщинного строя зарожда-

лось нечто новое, появлялись сильные племена, покорявшие и полностью подчинявшие себе более слабых. Отсюда уже был один шаг до появления первых государств, возникших на развалинах первобытнообщинного строя.

Все сказанное о благотворном влиянии сурового климата на развитие материальной культуры в первобытных сообществах подтверждается более низким уровнем культуры у народностей, обитавших в условиях тропического и субтропического климата Африки, Южной Америки и Австралии.

Пытаясь понять окружающую его природу, первобытный человек призвал на помощь то, чего не было у животных, – воображение. Необходимость передать сородичам результаты, плоды этого воображения, в свою очередь, потребовала дальнейшего развития звуковой речи, языка. Это развитие шло в неразрывной связи с развитием умственных способностей человека.

Первобытный человек не без трудностей, противоречий, ощупью и догадкой вынужден был на первых порах преодолевать узость границ своего трудового опыта. Опираясь на свою общественную жизнь и жизненный опыт, он с помощью воображения «домысливал» по-своему природу, ставя на место реальных связей воображаемые. В этой слитности природы и человека в общественных представлениях первобытных людей причинная связь явлений природы принимала ту специфическую для начальных этапов мировоззрения форму, при которой объективные связи явлений и вещей представлялись как отношения людей. Природа оживлялась в представлениях человека, и все это рисовалось в его воображении как живая картина жизни.

Историческое развитие опыта умножало в первобытных людях элементы рационального. Историческая ограниченность этого опыта создавала почву для иллюзорного. В борьбе этих двух начал (рационального, стихийно-материалистического, и примитивно-идеалистического отношения первобытного человека к природе) и развивалось мировоззрение людей первобытного общества, создавалась их духовная культура.

Важнейшим этапом развития культуры в первобытном обществе явилось возникновение мышления и речи. Происхождение мышления и речи представляет собой сложнейшую проблему истории первобытного общества, трудность решения которой усугубляется наличием в нашем распоряжении не прямых, а только косвенных данных, иллюстрирующих основные этапы этого процесса.

Основных источников для выяснения происхождения и реконструкции древнейших стадий развития мышления и речи несколько. Прежде всего это сравнительная физиология и языкознание, а также этнография и археология. Но важные материалы для решения этих вопросов представляет и антропология, располагающая данными о развитии в процессе антропогенеза материального аппарата речи и мышления – нижней челюсти, мозга и т.д.

Совершенно очевидно, что мышление и речь – две стороны одного и того же процесса в становлении человека, процесса происхождения и развития трудовой деятельности, процесса развития производства. Поэтому неправильно задавать вопрос о том, что возникло раньше в истории древнейшего человечества – мысль или выражающее ее слово. Мышление и речь возникли одновременно. Появление простейших сознательно изготовленных орудий труда уже означало возникновение простейших представлений, а они в свою очередь должны были передаваться от одного члена коллектива к другому, либо как сумма приобретенного опыта могли переходить к следующему поколению. Таким образом, наряду с возникновением простейших представлений возникла и простейшая форма передачи информации – звуковые символы для их обозначения и передачи.

Основой для возникновения таких звуковых сигналов послужили звуковые сигналы обезьян – непосредственных предков человека. У современных обезьян запас таких сигналов довольно велик и равен, например у шимпанзе, более чем двадцати различным звукам, выражающим эмоции и состояния организма. Однако помимо таких аффективных сигналов обезьяны, в частности и высшие, очень часто в эмоционально нейтральном спокойном состоянии издают звуки, которые получили наименование «жизненных шумов». Некоторые ученые считают, что именно жизненные шумы и явились той базой, на которой развилась звуковая речь. Но полное развитие членораздельной речи связано только с появлением человека современного вида. При описании гоминид отмечалось, что по величине мозга некоторые группы неандертальцев не уступали современному человеку и даже превосходили его в физическом развитии. Но структура мозга у них была гораздо примитивней, в частности, лобные доли отличались заметной уплощенностью. А именно в них и расположены центры высших функций мышления – ассоциаций, образования абстрактных понятий и т.д. Поэтому достаточно определенно можно утверждать, что мышление человека сделало существенный скачок при переходе от раннего палеолита к позднему, а вместе с ним прогрессивные преобразования претерпела и звуковая речь. Они, по-видимому, выразились в полном овладении человеком артикуляцией отдельных звуков и в значительной дифференцировке слов вслед за дифференциацией понятий. Именно с периода позднего палеолита можно говорить о системах языка, в эволюционном отношении не отличающихся от тех, которые мы знаем в современном обществе.

Первобытной эпохе мы обязаны зарождением всех видов изобразительного искусства, музыки, пения, танцев. Долгое время все искусство первобытного человека было синкретичным, т.е. один вид его не отделялся от другого. Оно творилось как нечто неразрывное и в этой своей целостности выполняло определенные функции, являлось средством миропонимания. У наскальных рисунков или скульптурных изображений – идолов, как мы их называем теперь, первобытные люди совершали ритуальные танцы, сопровождаемые музыкой, издаваемой примитивными музыкальными инструментами, пением. Но для удобства рассмотрим это искусство, возникшее в каменном веке, отдельно, по видам.

С тех пор как человечество познакомилось с творениями древнейших мастеров, искусство первобытной эпохи стало весьма популярным объектом как спроса, так и изучения. Можно смело говорить о нарастающем влиянии древнейших форм искусства на его современные течения. В связи с этим интересна история его возникновения, функции и духовное содержание.

Существует множество гипотез возникновения первобытного искусства, часто противоречивых. Лишь одно не вызывает сомнений, что художественная деятельность существовала на всех этапах первобытной культуры. Можно говорить о биопсихических корнях искусства, о полуинстинктивной потребности человека украшать и раскрашивать себя и свое жилище, придавать привлекательную (для себя) форму предметам. О врожденных основаниях этой потребности го-

ворит ее необыкновенная устойчивость, а также то наслаждение, которое дает людям занятие почти любой формой художественной деятельности.

Психоанализ видит в искусстве прежде всего продуктивную форму трансформации психической энергии человеческих инстинктов, ее сублимацию, создающую психологические предпосылки всей культурной деятельности. Еще Аристотель говорил о катарсисе – очищающем и возвышающем воздействии искусства на человека. Искусство давало первобытному человеку возможность пережить величайшие страсти, которые не находили себе исхода в обыденной жизни.

Искусство появилось вместе с человеком, так как художественная деятельность является органической потребностью его психики; она связана с особенностями его мировосприятия и врожденными формами творческой активности.

Как такового искусства в первобытном обществе не существовало, ибо его нельзя отделить от мифологии, магии, ритуалов. Искусство не было обособленной частью древней культуры, оно было универсальным средством бытия всех ее элементов.

В древнейших ритуалах уже использовались элементы скульптуры и живописи (маски, статуи, нательные росписи, татуировки, наскальная живопись, рисунки на земле), музыка, пение, театральная организация действия.

Главной художественной особенностью первобытного искусства была символическая форма, условный характер изображения. Поэтому образы древнего искусства воспринимаются нашими современниками как нереалистические. Дело не в том, что древние художники не умели добиваться внешнего сходства. Умели, если хотели этого, чему есть поразительные примеры. Дело в том, что отсутствие сходства носит совершенно сознательный характер. Диапазон отступлений от примитивного сходства чрезвычайно широк: от простой схематизации до создания совершенно фантастических образов и композиций, в которых лишь с трудом угадываются черты реальных существ или предметов.

Следует подчеркнуть, что символический характер искусства универсален. Символами являются как реалистические изображения, так и условные.

Пещерная живопись и культовая традиционная пластика по стилю резко отличаются друг от друга. В первом случае изображение внешне реалистично, во втором – форма крайне условна, иногда почти абстрактна. Условные формы культовой пластики используются для создания образов, которые не могут быть переданы методом натуралистического или реалистического изображения, так как они воссоздают представления о сверхъестественных силах, воплощают невидимых грозных духов и богов, создают вместилища для душ умерших. Изображения же, используемые в образах охотничьей магии, по преимуществу реалистичны, так как связаны с конкретными типами животных, на которых сосредоточены помыслы художника-охотника. Изображая, он как бы заклинает, подчиняя себе дух этих животных.

При всем различии художественных методов цели, преследуемые обоими художниками, очень близки: и тот и другой апеллируют к сверхъестественным силам, создают предметы магического культа, имеющие символический характер.

Часто произведения первобытного искусства представляют собой целые системы очень сложных по своей структуре символов, несущих большую эстетическую нагрузку, с помощью которой передаются самые разнообразные понятия или человеческие чувства, а также кодируются мифологические сюжеты или реальные события.

Содержательную сторону первобытного искусства составляли магические представления. Самыми первыми представлениями такого рода были рисунки, изображавшие руки (чаще левые), что служило знаком обладания и магической власти над данной территорией.

Изображения животных на каменных плитах, скалах, стенах пещер служили магическим целям. Образы животных, заполнявшие стены позднепалеолитических пещер, должны были изображать возможную добычу. На стенах пещер магическое претворение мечты в действительность выражалось образами изобразительного искусства, а на полу пещер – с помощью обрядового действия.

Смешной кажется в наше время традиционная точка зрения: человеку на раннем этапе социального развития было не до искусства, он был слишком поглощен борьбой за существование. Дело не только в том, что без художественных форм самовыражения человек просто бы не выжил биологически, по крайней мере, оставаясь человеком. Первобытный человек обладал не меньшими художественными способностями, чем современный. Он еще не стал, подобно нам, пассивным потребителем искусства, а был в такой же мере художником, творцом, как и охотником, воином и т.п. Творческие импульсы были для него столь естественны, как инстинкты охоты или продолжения рода. Этот человек не нуждался в художественном образовании, искусство было с ним всегда – от рождения до смерти, было одним из естественных проявлений его собственной человеческой сущности. Именно поэтому художественное наследие «первобытного» мира начинает занимать все большее место в системе художественных ценностей нашего времени.

Более ста лет назад были открыты многокрасочные изображения животных в пещере Альтамира в Испании. Потом подобные изображения животных и человека нашли во многих странах Европы и в Африке. Они датируются 20...30 тысячами лет до нашей эры. Выполненные минеральными красками, секрет удивительной долговечности которых до сих пор не разгадан, эти рисунки, связанные с охотой и трудовым процессом, отражали представление человека об окружающем мире.

В новом каменном веке человек научился получать первый искусственный материал. Им стала огнеупорная глина. На поверхности сосудов появились первые орнаменты, положившие начало декоративному искусству. Тогда же на смену фигуркам животных и идолов из камня пришли аналоги из обожженной глины.

Что же касается музыки, пения и танцев первобытных людей, то представление о них нам дают наблюдения за отдельными племенами в Австралии, Африке и Южной Америке, которые еще продолжают жить на последнем этапе новокаменного века. Кроме того, многочисленные археологические раскопки стоянок первобытного человека знакомят нас с находками его музыкальных инструментов, по большей части типа свирели.

Произведения искусства древнекаменного века найдены и на территории бывшего Советского Союза. Среди них особенно интересна стоянка на Украине под станицей Мцинской, где найдены каменные и костяные орудия, иглы с ушком, украшения, остатки жилищ и костяные изделия с геометрическим узором, браслеты, статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. В одном из домов этой стоянки нашли древний музыкальный инструмент, сделанный из бивня мамонта.

На смену каменному веку повсеместно пришел уже во втором тысячелетии до нашей эры медный век – предвестник грядущей цивилизации. Но с выплавкой металла первобытный человек познакомился гораздо раньше. На Урале 5000 лет назад уже делали из меди ножи, шилья, рыболовные крючки, а через 1000 лет здесь появились первые художественные отливки.

Совершенно особое место в первобытной культуре занимала мифология. Мифы – предания, сказания, архаичные повествования о деяниях богов и героев, за которыми стояли фантастические представления о мире, об управляющих им богах и духах. В первобытной мифологии обычно рассказывалось о картине мира, о происхождении его элементов. Генетически и структурно мифы тесно связаны с обрядами.

Отделение от ритуалов приводило к превращению мифов в сказки. К древним мифам восходят и архаичные формы героического эпоса.

Самой фундаментальной категорией мифов являлись мифы, описывающие сотворение мира, происхождение людей и животных (часто в связи с тотемическими представлениями).

Особую категорию составляли календарные мифы, тесно связанные с аграрными обрядами, рассказы об исчезающих и возвращающихся (умирающих и воскресающих) богах и героях. У более развитых народов существовали мифы, описывающие грядущую гибель космоса, за которой следует или не следует его возрождение.

В первобытной культуре миф выполнял важнейшую функцию: он выражал и обобщал верования, обосновывал сложившиеся моральные нормы, доказывал целесообразность обрядов и культов, содержал практические правила человеческого поведения. Поэтому миф не праздный продукт полудетского воображения; он являлся законом, определяющим законную веру и моральную мудрость.

Миф был не только повествованием о происхождении и судьбах мира и всего того, что окружало человека, но и обоснованием и оправданием существующего образа жизни людей (их взаимоотношений, обычаев), регулятором их поведения.

Мифология представляла собой как бы философию истории первобытного общества, мировоззрение которого носило, по сути дела, мифологический характер. Но было бы несправедливо обойти вниманием два других пласта его культуры: тотемизм и магию, которые играли не меньшую роль в жизни первобытного общества.

На первых этапах своего развития люди гораздо лучше (чем мы теперь) чувствовали свое единство с природой и поэтому охотно отождествляли себя с ее конкретными проявлениями. В культуре это приняло форму тотемизма, т.е. убежденности, что каждая группа людей тесно связана с каким-либо животным или растением (тотемом), находится с ним в родственных отношениях. Тотемизм сохранил свои позиции в современной культуре (геральдика, бытовая символика, запреты на употребление в пищу мяса некоторых животных: коровы – в Индии, собак и лошадей – у арийских народов). Тотемизм служил способом осознания коллективом людей их единства, которое символизировалось внешним, важным и близким им объектом природы. Возникло убеждение, что человеческий коллектив и связанный с ним вид животного образуют вместе общность, следовательно, все члены общины, несмотря на все различия, равны между собой. Вид животного, с которым оказывался связанным конкретный человеческий коллектив, становился тотемом. Общность первобытного племени осознавалась как общность с тотемом, как родство по тотему. Таким образом, члены каждого племени осознавали, что все они составляют единое целое, что у них у всех одна «кровь», что по отношению друг к другу они являются своими.

Представления о тотемическом родстве появились раньше, чем сознание привычного физиологического родства, и представлялось людям древнейших эпох куда более существенным. Тотемизм включает в себя веру в тотемических предков, от которых и происходят конкретные группы людей. С верой в этих предков связаны сложные обряды и церемонии, а их жизнь и похождения описаны многочисленными мифами. Так как у каждого племени был свой тотем, то это помогало человеку осознать свое отличие от других, свою индивидуальность. С возникновением тотемизма была проведена граница между «своими» и «чужими», что определило пути развития человеческой культуры, да и всю историю общества.

Духовная культура, ее развитие непрерывно связаны с понятием религиозности в миропонимании человечества. Истоки всех современных видов искусства лежат в религиозных верованиях и чувствах человека. Однако вопрос о том, был ли первобытный человек изначально религиозным в той или иной степени, до сих пор остается спорным. Возможно, что на самых ранних этапах существования человеческого стада, когда оно еще не выделилось из остального животного мира, Homo sapiens не имел никаких религиозных представлений. Но дальнейшее его развитие, несомненно, шло по пути религиозности. Наиболее древней ее формой являлась магия с ее символическими обрядовыми действиями, заклинаниями и строго определенным ритуалом. Многие народности, находящиеся на низкой ступени развития, верят и сегодня, что можно нанести вред врагу и даже погубить его, нанося увечья изображению врага. Магия породила веру в сверхъестественные свойства как природных, так и сделанных человеком вещей. Отсюда – поклонение животным и деревьям, рукотворным идолам. Этот вид древней религиозности носит название фетишизма. Древний человек верил, что животные и растения обладают, как и он, неуничтожимым жизненным началом, имеют бессмертную душу. Эта вера получила название тотемизма (от североиндейского «о тотеман» – его род), служила основанием для первобытного человека верить в кровнородственные связи его с определенными животными и растениями.

Остатки этих первобытных религиозных форм бытуют среди всех народов мира. Что же касается религии, как мы понимаем ее сейчас, то она зародилась уже в эпоху распада первобытного общества и зарождения государственности, войдя неотъемлемой составной частью в понятие цивилизации.

Контрольные вопросы

1. Время появления человека разумного.
2. Периодизация каменного века.
3. Какую роль в развитии материальной культуры первобытного человека сыграло использование огня?
4. Роль языка в развитии культуры первобытного человека.
5. Каковыми были религиозные представления в первобытном обществе?
6. Тотемизм и табуирование у первобытных народов.
7. Основы материальной и духовной культуры первобытного общества.
8. Что послужило причиной упадка первобытнообщинного строя и возникновения первых государств?

Список рекомендуемой литературы

1. Арнольдов, А.И. Человек и мир культуры: введение в культурологию / А.И. Арнольдов. – М., 1992.
2. Матюшин, Г.Н. Три миллиона лет до нашей эры / Г.Н. Матюшин. – М., 1986.
3. Новиков, В.М. Становление культуры: философский анализ / В.М. Новиков. – М., 1995.
4. Першиц, А.И. История первобытного общества / А.И. Першиц. – М., 1968.
5. Тейлор, Э. Первобытная культура / Э. Тейлор. – М., 1989.
6. Токарев, С.А. Ранние формы религии / Э. Тейлор. – М., 1990.
7. Фальк-Рене, А. Путешествие в каменный век / А. Фальк-Рене. – М., 1985.
8. Фрезер, Дж. Золотая ветвь / Дж. Фрезер. – М., 1986.

КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ (ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И РИМ)

Тема 4. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ (4 часа)

Своеобразие греко-римской античной культуры. Периодизация античной культуры: архаика, классика, эллинизм. Проблема крито-микенской культуры. Греческий миф и эпос. Мифология Древней Греции. Архитектура и скульптура Древней Греции. Литература и театр Древней Греции. Античная идея гармонии и ее воплощение в олимпийской религии, философии, скульптуре, архитектуре. Эллинистические государства как арена культурного синтеза Востока и Запада. Развитие риторики, историографии, юриспруденции. Боги и культы римлян. Римское право. Проблема человеческого счастья в философии позднего эллинизма. Становление христианства. Основные достижения античной римской культуры. Выдающиеся деятели культуры Древнего Рима. Архитектура, скульптура Древнего Рима и провинций. Античность – колыбель европейской культуры.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2 часа)

Античная цивилизация (I тыс. до н.э. – V в. н.э.) представляла собой значительный шаг вперед по сравнению с древневосточными. Достижения античной культуры поразительны, на них основана вся европейская цивилизация. История мирового искусства переполнена воспоминаниями об античном мире, воспроизведением античных сюжетов, темами греческой и римской мифологии, истории и быта до такой степени, что античность неразрывно связывается со всей мировой историей художественной культуры со времен, когда античное общество завершило свое существование, и до наших дней. К античности восходят современные литературные жанры и философские системы, принципы архитектуры и скульптуры, основы астрономии, математики, естествознания. Античность, чья тысячелетняя история накопила бесценные и зачастую непревзойденные сокровища человеческого духа, обладает неуязвимой прелестью.

Эгейская (критомикенская культура)

В начале I тыс. до н.э. древневосточные цивилизации и культуры (в частности, египетская) вступили в полосу упадка и уступили свое место новому культурному очагу, возникшему в Средиземноморском регионе. Но еще в III–II тыс. до н.э., т.е. одновременно с древневосточными культурами, в Восточном Средиземноморье и некоторых областях материковой Греции существовала высокоразвитая эгейская культура. В ее состав входили следующие культурные общности: древнейшая критская с центром на о. Крит в Эгейском море; кикладская островная культура; элладская – в Балканской Греции. Во II тыс. до н.э. в материковой Греции возникла близкая к критской микенская или ахейская культура.

Центрами эгейской цивилизации явились монументальные дворцовые комплексы критских правителей. Дворцы в городах Кносс, Маллия, Фест, Закро и другие украшались колоннами и фресками. Их монументальная архитектура и фресковые росписи – главные черты, отличающие Крит от современных ему кикладской и элладской цивилизаций, имевших куда более примитивный характер. Кносский дворец несет на себе признаки восточной пышности, его архитектура напоминает древнеегипетскую храмовую архитектуру с огромным количеством залов, открытыми дворами, многочисленными коридорами и переходами. Греки называли Кносский дворец Лабиринтом. Одной из его достопримечательностей были световые дворники и колодцы (световые отверстия в перекрытиях).

С моря двухэтажный дворец выглядел особенно живописно: ряды колоннад как бы карабкались вверх, создавая впечатление обширного архитектурного пространства.

Величайшее достижение эгейской культуры – создание письменности (XVIII–XVII вв. до н.э.) – так называемого слогового (линейного) письма; критская письменность до сих пор не расшифрована.

Микенская культура многое позаимствовала у критян, но отличалась и рядом своеобразных черт. Ахейцы, например, строили мощные оборонительные сооружения: в отличие от критской, микенская цивилизация более суровая и мужественная. Символы могущества местных царей – крупные укрепления на возвышенных местах, обнесенные прочными стенами. Греки сами считали, что эти

стены воздвигли циклопы – одноглазые великаны, настолько огромны громоздящиеся один на другой каменные блоки. Достопримечательностью Микен были знаменитые «Львиные ворота», украшенные рельефом с изображением двух львиц. Микенские цари воздвигали для себя величественные купольные гробницы, или толосы. К наиболее пышным усыпальницам относится гробница Агамемнона, поражающая своей монументальностью: ее купол выложен из 33 каменных колец. В отличие от критских дворцов, где центральным ядром был открытый двор, центр микенских дворцов мегарон – зал с очагом, окруженный колоннами. Стены дворцовых покоев покрыты многочисленными фресками с изображением охотничьих и батальных сцен.

Микенская письменность (линейное письмо Б) дешифрована в 1953 г. Создатели ахейской культуры говорили на греческом языке, правда, более архаичном, чем язык позднейшего классического периода.

Гомеровский период (XI – IX вв. до н.э.)

Античная культура пленяет нас своим пластичным, «телесным характером». Мир – «космос» – понимался древними греками как одушевленное, прекрасное сферическое тело, населенное людьми и богами. В античной эстетике главенствовали такие категории, как мера и размеренность, симметрия, ритм и гармония, они на века определили европейские каноны красоты. Чувство порядка и меры – одно из важнейших для античности. «Ничего сверх меры!» – гласила надпись над входом в святилище Аполлона в Дельфах. Пластичность – основа греческого миропонимания, поэтому эллины отдавали предпочтение именно пластическим видам искусства – архитектуре и скульптуре.

Античная культура отличалась глубоко светским характером – при всем значении почитания богов в античном мире не религия, а само общество санкционировало существующий социальный строй и этику. Античная культура была ориентирована не на царей и их приближенных (как на Древнем Востоке), а на свободную гражданскую личность, члена полисного коллектива, поэтому античная культура глубоко гуманна, так как прославляет и возвеличивает человека. Греческая цивилизация охватывала территорию Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западного побережья Малой Азии.

В историческом развитии античной греческой культуры принято выделять следующие периоды:

- 1) гомеровский (XI – IX вв. до н.э.);
- 2) архаический (VII – VI вв. до н.э.);
- 3) классический (V – IV вв. до н.э.);
- 4) эллинистический (конец IV – I в. до н.э.).

Наиболее распространенным видом изобразительного искусства в гомеровский период была вазовая роспись, в которой господствовал геометрический стиль (схематический, однообразный узор). Лучшими образцами этого стиля являются дипилонские надгробные амфоры, найденные в значительном количестве в Афинах (IX в. до н.э.). Поверхность этих сосудов разделена на декоративные пояса, образованные геометрическими узорами: треугольниками, звездочками или другими фигурами. Сцены на вазах переносят нас в мир гомеровских героев: плывут по морю двухрядные суда с гребцами, идет жестокая битва, происходят пышные похороны героя, бьются кулачные бойцы и т.д.

Главными источниками наших сведений об этой эпохе являются два шедевра древнегреческой литературы – «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Принято считать, что поэмы были записаны в IX – VIII вв. до н.э., а до этого существовали в устной традиции. В основе этих выдающихся памятников мировой литературы лежит ахейский эпос – сказание о походе ахейских греков в Трою (город в Малой Азии). Троянская война датируется XIII – XII вв. до н.э.

Всеми своими корнями уходила эпическая традиция в период микенской культуры. Эпос – особый вид искусства со своими специальными правилами речевого и музыкального исполнения, обширным запасом постоянных характерных эпитетов и сравнений. Песни эти певали тогда сами цари и воины под звуки форминги – разновидности кифары, как это делает Ахилл в «Илиаде». Пели они о славных победах, о событиях, поражавших воображение. Одним из таких событий была, несомненно, осада Трои.

Позднее на смену пению пришла рецитация, появились профессиональные певцы – аэды, или рапсоды. Из эпической песни выстроены и оба шедевра античной культуры – «Илиада» и «Одиссея». В поэме «Илиада» рассказывается о событиях последнего года десятилетней войны греков с троянцами и о взятии Трои. Реальное существование Трои доказал немецкий археолог Генрих Шлиман, раскопавший Трою во второй половине XIX в. «Одиссея» повествует о возвращении из-под Трои и долгих странствиях одного из героев Троянской войны – царя греческого острова Итака Одиссея.

Эпические поэмы Гомера – своего рода кодекс аристократической морали. Высшей ценностью для знатного воина – эпического героя – считаются посмертная слава, вечная память о подвигах доблестного бойца. Сохраняет эту память певец – аэд, который передает ее потомкам.

У Гомера мы встречаем и детально разработанный образ олимпийского пантеона греческих богов. По замечанию древнегреческого историка Геродота, богов грекам сотворили Гомер и Гесиод. Гесиод – один из ранних (VIII–VII вв. до н.э.) греческих поэтов, автор «Теогонии» – поэмы о происхождении богов, а также сочинения «Труды и дни», в котором прославляется крестьянский труд.

Греки представляли себе своих богов именно так, как изобразил их Гомер. Мир великопных олимпийцев, собирающихся при дворе громовержца Зевса на общий совет, весело пирующих целыми днями от восхода до заката, вступающих между собой в брачные союзы и ссорящихся, слишком похож на повседневную жизнь и идеалы греческой аристократии.

Зевс и Гера, Аполлон и Афина, Арес и Гефест царствуют безраздельно, но они отнюдь не всевластны и всеведущи. Зато они прекрасны, озарены светом, удивительно пластичны и восхитительны. Эти боги близки людям, ибо они сами – как бы облагороженные, «улучшенные» люди, отличающиеся от последних лишь бессмертием. Они любят и ненавидят, как люди, ревнуют и плачут, смеются и страдают, и в этом, по мнению греков, проявляется красота жизни.

Греческая религия и мифология наполнены гуманистическим звучанием. Если боги схожи с людьми, то люди – с богами: любимые герои греков – Диомед, Аякс, Агамемнон – богоподобны. Люди могли спорить с богами и выходить из споров победителями, как, например, Ахилл или Одиссей.

Греческий эпос оказал большое влияние на последующую европейскую литературу, а Гомер явился творцом эпической техники.

Архаический период (VIII–VII вв. до н.э.)

Архаическая эпоха – время наиболее интенсивного развития античного общества, когда окончательно определились специфические особенности цивилизации античного типа. Греция уже далеко обогнала в своем развитии все соседние страны, в том числе и государства Передней Азии, которые раньше шли в авангарде культурного прогресса человечества. В архаическую эпоху были заложены основы классического рабства, системы денежного обращения и рынка, основной формы политической организации – полиса, концепции суверенитета народа и демократической формы правления. Тогда же были разработаны и главные этические нормы и принципы морали, эстетические идеалы античности. Наконец, в этот период зародились основные феномены античной культуры: философия и наука, главные жанры литературы, театр, ордерная архитектура, олимпийские и прочие игры.

В эпоху архаики складываются основные черты этики древнегреческого общества. Ее отличительной особенностью было соединение рождающегося чувства коллективизма и агонистического (сопоставительного) начала, что было связано с формированием особого

типа государственного устройства в Греции – полиса, гражданской общины с республиканской, в отличие от стран Древнего Востока с деспотической формой правления. Полис – это город-государство, в котором все граждане обладали определенными правами и обязанностями. Отличительной особенностью культуры древних греков был агон, т.е. состязательное начало. Знатные аристократы в поэмах Гомера состязаются в силе, ловкости и упорстве, и победа в этих соревнованиях может принести лишь славу, а не материальные блага. Постепенно в греческом обществе утверждается идея о победе в состязании как высшей ценности, прославляющей победителя и приносящей ему почет и уважение в обществе. Формирование представлений об агоне дало начало различным играм, носившим аристократический характер (участвовать в играх ни рабы, ни полусвободные, ни иноземцы не могли). Древнейшие и самые важные – это игры, устроенные впервые в 776 г. до н.э. в честь Зевса Олимпийского и с тех пор повторявшиеся каждые четыре года (местом проведения игр была Олимпия в Пелопоннесе). Они продолжались пять дней, и на это время по всей Греции провозглашался священный мир. Наградой победителю была лишь оливковая ветвь. Атлет, трижды одержавший победу в играх (олимпионик), получал право на установку своей статуи в священной роще храма Зевса Олимпийского. Атлеты состязались в беге, кулачной борьбе, беге на колесницах.

Одним из наиболее важных факторов греческой культуры VIII – VI вв. до н.э. по праву считается новая система письменности. Через посредство финикийцев греки приняли семитский алфавит, усовершенствовав его путем добавления нескольких знаков для обозначения гласных. Алфавитное письмо удобнее древнего слогового письма микенской эпохи: оно состояло всего из 24 знаков. Греческий алфавит имел ряд вариантов, наиболее распространенный из них ионийский, принятый, в частности, в Аттике (Афинах).

В архаический период сформировалось новое течение в греческой литературе. Эпоха героев ушла вместе с Гомером, теперь внимание поэтов привлекают не героические деяния прошлых веков, а чувства и переживания отдельного человека. Этот жанр получает название лирики.

Лучших своих представителей архаическая лирика обрела на о. Лесбос на рубеже VII–VI вв. до н.э. – поэт Алкей и поэтесса тончайшего лирического дарования Сафо, известная как автор любовных стихов и эпиграмм (свадебных песен). Древняя Спарта стала центром развития хоровой лирики, одной из наиболее встречающихся форм которой был дифирамб – песнь в честь бога Диониса.

Во всем греческом мире распространилась слава о поэте Пиндаре (VI–V вв. до н.э.), воспевавшем высшую добродетель – врожденное свойство аристократа, означавшее доблесть, физическое совершенство, благородство и достоинство.

В эпоху архаики уже возникли основные типы и формы греческого искусства, которые затем получают развитие в классический период. Все достижения греческой архитектуры того времени, и конструктивные и декоративные, связаны со строительством храмов. В VII в. до н.э. возникла система ордеров, т.е. особого соотношения несущих и несомых частей здания в балочно-стоечной конструкции. Определены художественные особенности двух главных архитектурных ордеров: дорического и ионического.

Дорический ордер, распространенный главным образом в южной Греции, отличался тяжеловесностью и массивностью колонн, простой и строгой капителью, стремлением к монументальности, мужественности, совершенству пропорций.

В ионическом ордере ценились, напротив, легкость, изящество, прихотливость линий, капитель имела характерную форму, похожую на рога барана (так называемого волюты). Немного позднее, в V в. до н.э., в Греции появляется коринфский ордер – пышный, зрелищный, со сложной капителью, похожей на цветочную корзину.

Типичными образцами дорических построек архаической эпохи были храмы Аполлона в Коринфе и Посейдона в Пестуме.

Об ионических храмах этой эпохи, значительная часть которых была уничтожена, мы знаем больше из античной литературы. Во всем греческом мире славилось святилище Артемиды в г. Эфесе в Малой Азии (одно из семи чудес света), храм Геры на о. Самос, Аполлона в Дидимах (Малая Азия). Эти храмы известны лишь по описаниям и реконструкциям, их особенность – богатая полихромная роспись. Древняя Греция – родина мраморных сооружений, но отнюдь не только сверкающих белизной, как иногда думают. Шедевры античной архитектуры блистали всем разноцветьем красок: красной, синей, золотой, зеленой на фоне сияющего солнца и лучезарного неба.

Скульптура архаического периода отличалась несовершенством, создавая, как правило, обобщенный образ. Это так называемые курсы (юноши), именуемые также архаическими Аполлонами. До нашего времени дошло несколько десятков таких статуй. Наиболее известная – мраморная фигура Аполлона из Теней. На устах его играет характерная для скульптуры той поры условная, архаическая улыбка, глаза широко раскрыты, руки опущены и сжаты в кулаки. Принцип фронтальности изображения соблюден в полной мере. Архаические женские статуи представлены так называемыми корами (девушками) в длинных ниспадающих одеждах. Их головы украшены локонами. Сами статуи полны изящества и грации. К концу VI в. до н.э. греческие скульпторы постепенно научились преодолевать первоначально свойственную их статуям статичность.

Богатую картину повседневного быта обитателей Эллады рисует искусство вазовой росписи VII–VI вв. до н.э., ярко свидетельствующее о любви греков к цвету и краскам. Формы сосудов столь же различны, как и их функции. Наряду с кратерами для смешения вина, пифосами и амфорами для хранения оливкового масла, вина и зерна, изготавливались и маленькие флакончики для благовоний, тарелки, большие блюда. Великолепные панафинейские амфоры вручали победителю в играх, стройные лекифы ставили на могилы. Керамика сопровождала человека на всем его жизненном пути.

Стиль искусства вазовой росписи VII в. до н.э. часто называют ориентализирующим, т.е. близким к восточному. В следующем, VI в. до н.э., греческая вазовая живопись начинает освобождаться от восточных влияний и красочный, причудливый живописный декор, напоминающий рисунки на восточных коврах или тканях, уступает место сценам, взятым из жизни. Наибольшего развития новый, чернофигурный стиль достиг в Халкиде и в Афинах. Так, широко известны вазы, расписанные талантливым афинским мастером Эксекием на мифологические сюжеты. Ахилл и Аякс, играющие в кости, украшают собой великолепную амфору Эксекия, справедливо названную жемчужиной архаического искусства.

Приблизительно в середине IV в. до н.э. была открыта техника краснофигурной росписи: вместо черных фигур на светлом фоне. Это дало простор для более тщательной разработки деталей. Из известных мастеров краснофигурной росписи стоит упомянуть Эвтимида и Эвфрония. Помимо сцен из мифологии и Гомеровского эпоса на вазах краснофигурного стиля запечатлены повседневные занятия и развлечения древних эллинов. Мы видим юношей, упражняющихся в палестре, флейтисток и танцовщиц, мастерскую ремесленника, школу, веселый пир. Стремление к реализму в изображении, к гармонии между изображаемыми фигурами и формой сосуда делает керамику именно этого периода особенно ценной в глазах знатоков искусства.

Высокая классика (V в. до н.э.)

Высшей точки экономического, политического и культурного подъема Греция достигла в середине V в. до н.э.

В начале V в. до н.э. центр тяжести политической и культурной жизни греческого мира переместился из Ионии (Малая Азия) и с островов Эгейского моря в Грецию континентальную, особенно в Афины – центр Аттики. Неповторимое своеобразие греческой культуры классической эпохи придало Афины, а само Афинское государство стало источником политических и культурных влияний и своеобразным законодателем моды. Правители Афин (прежде всего Перикл) стремились сделать родной город крупнейшим культурным центром Эллады, средоточием всего ценного и прекрасного в греческом мире.

Большое внимание уделялось физическому воспитанию. Многочисленные гимнасионы с залами и банями, палестры для тренировок молодежи превратили занятия спортом из привилегии знати в право любого афинского гражданина. Всестороннее развитие личности стало целью образования (в том числе и физического). Здесь греки опередили другие народы не только древности, но и более поздних эпох. В Афины V в. до н.э., где существовали наилучшие условия для свободного творчества, стремились ученые и художники из других греческих городов.

Первым философом, прославившим Афины, был Анаксагор из малоазийского города Клазомены. Материалистические основы расуждений Анаксагора близки к ионийской натурфилософии. Некоторое время проживал в Афинах и знаменитый Демокрит из Абдеры. Ему принадлежит учение об атомах – неделимых и неизменных частицах, вечно движущихся в пустоте. Демокрит, по-видимому, – самый универсальный греческий мыслитель античной эпохи: автор трудов по геометрии, арифметике, астрономии, географии, музыке, поэзии, грамматике, архитектуре, медицине. В этом отношении с ним мог соперничать один лишь Аристотель.

Воплощением эллинской мудрости V в. до н.э. стал великий Сократ, учитель Платона; последний сохранил его образ, биографию и учение. Босой, в залатанном плаще, некрасивый Сократ давал уроки всем желающим и не брал платы за учение. Многие современники не видели большой разницы между Сократом и софистами, причисляя и первого к новым «учителям мудрости». Но отличало их то, что Сократ верил в существование объективной истины, правда, не обещая своим ученикам раскрыть ее непременно: ведь он сам говорил о себе: «Я знаю, что ничего не знаю». У Сократа было немало врагов, так как он с присущей ему иронией нередко ставил в тупик собеседников и обличал человеческую глупость, предрассудки, ложные мнения. Политические противники Сократа имели достаточно поводов для того, чтобы привлечь его к суду (за безбожие и аморальность) и затем, как известно, обречь философа на смерть. По приговору суда Сократ выпил яд.

В классическую эпоху наука сделалась специальной сферой деятельности. Особенно показателен прогресс медицины. «Гиппократов корпус», свод сочинений врачей, принадлежащих к школе Гиппократов (V–IV вв. до н.э.), дает представление о медицинских знаниях и практике того времени. Медицина жрецов сменилась в Греции медициной врачей, основанной на точных наблюдениях.

Если Гиппократов называли «отцом медицины», то Геродот – «отцом истории». Уроженец малоазийского города Галикарнас Геродот много путешествовал, посетил Персию, Египет, берег Черного моря и свои впечатления собрал в объемном труде «История» – первом связном изложении исторических сведений.

Подобно тому как эпоха архаики в Греции выразила себя в лирике, V в. до н.э., когда культурным центром Эллады сделались Афины, выразил себя в аттической трагедии и комедии – жанрах, наиболее полно отвечающих духу классического полиса.

Трагедия (в буквальном переводе – «песнь козлов») возникла из хоровой песни, из дифирамба, распевавшегося «сатирами», одетыми в козлиные шкуры и изображавшими веселых спутников бога вина Диониса. В Афинах существовал ежегодный общегосударственный праздник Великих Дионисий, во время которого разыгрывались сцены из мифов в сопровождении хора сатиров (с VI в. до н.э.). В V в. до н.э. к хору были добавлены три актера, ведущие с ним диалог, – так возникла драма, театральное действо.

Театр занимал совершенно особое место в жизни древних греков, он был общественным институтом и имел дидактические (воспитывающие) функции.

Греческий театр во многом отличался от современного. Во-первых, в Греции не было постоянных трупп, да и профессиональные актеры появились не сразу. Финансирование и организация театрального представления были одной из обязанностей (литургий) наиболее богатых граждан (хорегия). Во-вторых, само устройство греческого театра было своеобразным и напоминало скорее современный стадион. Представление шло под открытым небом, на круглой площадке – оркестре. Скамьи для зрителей вырубались прямо в каменных склонах холма, у подножия которого устраивалась оркестра. Этот простейший зрительный зал назывался у греков театроном. В таком огромном открытом театре нельзя было рассмотреть ни мимику актеров, ни детали их костюмов, поэтому актеры выступали в масках, обозначающих либо сценический тип персонажа (царь, жрец, женщина и пр.), либо душевное состояние или характер (радость, горе, надменность, отчаяние и т.д.). Приходилось увеличивать и фигуру актера, который для этого надевал обувь на высокой платформе (котурны). В греческом театре почти не было декораций. Весь этот ограниченный набор изобразительных средств (маски, костюмы, отсутствие декораций и т.д.) был связан с ориентацией всей античной культуры, в том числе и греческого театра, на слуховое, акустическое восприятие. Античная культура была культурой устного, а не письменного слова; высказывалось предположение, что античность вовсе не знала чтения про себя.

Как и в других областях греческой культуры, в театре присутствовал агон (сопоставительность). Театральные постановки шли три дня подряд во время празднования Великих Дионисий. Давали обязательно три трагедии и одну сатирическую драму, т.е. комедию. В каждом представлении участвовали три драматурга, а зрители должны были определить лучшую постановку, лучшего актера и лучшего хорега (организатора представления). В заключительный день праздника победители получали награды.

Всемирную славу аттической трагедии принесли три величайших афинских драматурга – отец трагедии Эсхил и два его современника – Софокл и Еврипид. Эсхил (трагедии «Персы», «Прикованный Прометей», «Орестея» и другие) побеждал в состязаниях драматургов 13 раз. Главная тема трагедий Эсхила – проблема моральной ответственности за причиненное зло, проблема рока как силы, стоящей над обществом, и возмездия. Софокл признавался лучшим трагиком 24 раза. Созданные им художественные образы – царь Эдип, Антигона, Электра – глубоко человечны. Конфликт трагедий Софокла – в драматическом противоборстве человека и неотвратимого рока, судьбы. Творчество младшего из трех знаменитых драматургов – Еврипида – отличалось пристальным интересом к человеческой личности, ее индивидуальности, ее влечениям и порывам, радостям и страданиям. Созданные им образы, особенно женские (Медея, Федра), отличаются глубиной психологических характеристик.

Расцвет аттической комедии (V в. до н.э.) связан с творчеством Аристофана («Всадники», «Осы», «Облака», «Лягушки», «Мир», «Лисистрата» и другие комедии). Сюжеты комедий Аристофана взяты из тогдашней политической жизни Афин. Это отличает аттическую комедию с ее язвительной сатирой и постоянной политической заостренностью от классической трагедии с ее интересом к легендарному, мифологическому прошлому древних греков.

В классический период греческая архитектура и искусство переживают эпоху наивысшего расцвета, причем главным центром художественного творчества были Афины.

В архитектуре окончательно оформляется классический тип периптерального храма. Наибольшего размаха монументальное строительство достигло в Афинах. За неполных два десятилетия (445 – 427 гг. до н.э.) в Афинах был воздвигнут великолепный архитектурный ансамбль Афинского Акрополя, ставший символом античной Греции. Возведенный в честь победы греков над персами, он был средоточием замечательных творений афинских зодчих и скульпторов, символом демократического, свободного государства. Даже сейчас, в развалинах, этот памятник золотого века античной культуры сохраняет свою гармонию и величавость.

Строительными работами и украшением Афинского Акрополя в V в. до н.э. руководил замечательный скульптор Фидий, друг Перикла. Гордо возвышаются здесь колонны самого большого храма Акрополя – Парфенона, посвященного богине Афине-Деве. История сохранила имена его создателей – Иктин и Калликрат. Построенный из светлого мрамора, окруженный сорока шестью колоннами дорического ордера и обрамленный ионическим фризом, Парфенон – воплощение гармонии и строгости. Также в сочетании дорического и иони-

ческого стилей были выполнены величественные ворота, ведущие на Акрополь, – Пропилеи (архитектор Мнесикл). В архитектуре не-большого и очень изящного храма Афины-Ники Аптерос, напротив, преобладали ионические черты.

В ионическом ордере был построен (в конце V в. до н.э.) своеобразный по замыслу храм в честь Афины, Посейдона и героя Эрехтея – Эрехтейон – образец редко встречающегося в греческой архитектуре храма с асимметричным планом. Каждый из его фасадов оформлен по-разному. Особенно живописен южный – вместо колонн там стоят шесть женских фигур – знаменитые кариакиды.

Храмы Акрополя расположены на холме таким образом, чтобы участникам торжественного всенародного шествия на Акрополь во время главного праздника афинских граждан – Великих Панафиней – лишь постепенно открывался вид на каждое здание. Все сооружение Акрополя необычайно пластичны и соразмерны, они гармонически сливаются с окружающей природой. Архитекторы Парфенона учли также несовершенство человеческого зрения. Колонны храма отстоят друг от друга на неравное расстояние, угловые колонны чуть массивнее внутренних, и все колонны немного наклонены внутрь к стенам здания – от этого они выглядят стройнее и выше. В Парфеноне все чуть-чуть изогнуто, чуть-чуть искривлено, все рассчитано на то, чтобы отдельные части сооружения выглядели идеально правильными и гармоничными.

Храмы не единственное украшение Акрополя. Особое место в нем занимала скульптура. Своего совершенства греческая пластика достигла во фризах Парфенона (работа Фидия и его учеников). На фризе главного храма Акрополя чередуются трехчастные, выступающие из плоскости триглыфы и квадратные плиты между ними – метопы. Метопы Парфенона имели рельефы, изображающие битвы греков с амазонками, лапифов – с кентаврами, сцены из Троянской войны, сражения богов и гигантов. Из более чем 500 фигур на скульптурном фризе Парфенона ни одна не повторяет другую. Он считается одной из вершин классического искусства.

Внутри Парфенона, в обширном, окрашенном в синий и красный цвета зале, стояла двенадцатиметровая статуя Афины-Девы. Богиня была изображена в образе прекрасной женщины, но сделана она не из бронзы или белого мрамора, а из слоновой кости и золота; из чистого золота одежда, а шлем, волосы и щит выполнены из золотых пластин. В глазницы вставлены драгоценные камни – сапфиры. Эта культовая статуя была творением великого Фидия, воплотившего в образе Афины-Девы величие родного города. Фидий явил миру новый образ Афины – богини-воительницы и богини мудрости – истинной покровительницы находящегося на вершине своей славы и могущества афинского полиса.

Идеал человеческой личности воплощен Фидием и в другой его знаменитой статуе – Зевса Олимпийского (для храма в Олимпии), высота статуи 14 м. Грозный бог изображен величаво сидящим на троне, но его мягкий и глубоко человеческий взгляд не соответствовал образу жестокого и мстительного царя богов. Доброе и кроткое лицо Зевса в изображении Фидия как будто воплощало идею мудрости и человеколюбия. Статуя Зевса, как и статуя Афины-Девы, сделана из золота и слоновой кости, но, в отличие от последней, причислялась к семи чудесам света. Древние авторы сообщали, что для грека было несчастьем умереть, не увидев Зевса Олимпийского. «Бог ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ, или на небо ты сам, Бога чтоб видеть, взошел?» – восторженно писал древний поэт.

Скульптура в целом переживает в V в. до н.э. период бурного расцвета. На смену господствовавшим в эпоху архаики двум типам фигур – куроосу и коре – приходит гораздо большее разнообразие типов; скульпторы стремятся к передаче сложного движения человеческого тела.

Утверждение достоинства и величия человека и гражданина – главный мотив греческой скульптуры эпохи классики. Два великих современника Фидия – Мирон и Поликлет – прославились созданием скульптурных образов атлетов-победителей. Их излюбленным материалом была бронза, всемирно известен «Дискобол» Мирона, в котором прекрасно передан момент движения тела и преодолена идущая от архаического периода статичность. Мирон – первый среди греческих скульпторов, кому удалось показать динамику человеческого тела.

Третий знаменитый скульптор V в. до н.э. – Поликлет – определил совершеннейшие пропорции человеческого тела и передал их в пластике. Установленный им канон более ста лет господствовал в греческом искусстве, пока ему на смену не пришел в IV в. до н.э. новый, открытый скульптором Лисиппом.

Согласно канону Поликлета, длина ступни должна составлять 1/6 длины тела, высота головы – 1/8. Эти и другие соотношения строго соблюдены в фигуре «Дорифора», воплотившего в себе идеал мужской красоты. Бронзовые статуи Мирона и Поликлета не сохранились; до нашего времени дошли лишь римские мраморные копии.

С начала IV в. до н.э. полисная жизнь греков начинает клониться к упадку. Кровавопролитные войны (особенно Пелопоннесская война 431 – 404 гг. до н.э.), политическая нестабильность, внутриволисная борьба подрывали его основу – союз равноправных граждан. Реакцией на эти процессы явилось ослабление полисного патриотизма, нарушение традиционных связей государства и гражданина. Ослаблением греческих государств воспользовался северный сосед греков – молодое государство Македония, покорившее Грецию в 338 г. до н.э.

Однако политико-экономический кризис, переживаемый греческими полисами в IV в. до н.э., не означал упадка культуры, напротив, этот период отмечен многими важными достижениями в литературе, философии, науке и искусстве. В этот период творили такие выдающиеся мыслители древности, как Платон и Аристотель, на небывало высокий уровень поднялось ораторское искусство, а изобразительное искусство, особенно скульптуру, прославили в то время шедевры Праксителя и Скопаса, не уступавшие великим творениям Фидия, Поликлета и Мирона.

Очень популярной в IV в. до н.э. была философия, в частности философия киников, основанная на учении о жизни в согласии с природой и ограничении насущных потребностей. Так, основываясь на принципах кинического учения, на пренебрежении к удобствам, проводил свою жизнь знаменитый Диоген, герой бесчисленных анекдотов. О нем рассказывали, что он жил в простой бочке на площади, в полной нищете, но язвительно высмеивал пороки и условности в поведении окружающих. Это он днем в толпе искал с фонарем того, кого мог бы назвать человеком, говоря: «Народу много, а людей немного». Диоген, как и прочие киники, призывал к отречению от материальных благ и предрассудков.

Среди многочисленных учеников Сократа в IV в. до н.э. никто не встал вровень с Платоном – выдающимся философом древности, создателем целостной системы философского идеализма. В Афинах он основал свою школу в роше, посвященной герою Академу – Академию.

Самый знаменитый ученик Платона – Аристотель, сын врача из города Стагира (поэтому часто называемый Стагиритом). Аристотель впоследствии разочаровался в платоновской системе и после смерти учителя покинул Академию, произнеся при этом, по преданию, знаменитые слова: «Платон мне друг, но истина дороже». В роше, посвященной Аполлону Ликейскому, Аристотель основал новую школу, названную Ликеем, где он прогуливался со своими учениками, беседуя на философские темы. Еще до основания Ликей Аристотель в течение нескольких лет воспитывал наследника македонского престола Александра Македонского.

Как философ Аристотель был вдумчивым ученым-систематиком. Он отверг всю систему платоновского идеализма и признал реальность объективно существующих вещей. Но Аристотель не только автор собственной оригинальной системы. Он также систематизировал все накопленные к его времени научные знания. Познания его охватывали математику и механику, биологию и зоологию, физику и психологию, риторику, политику, теорию искусств. Систематизировал он и сами философские знания, выделив логику как са-

мостоятельную науку. Но это перечисление – лишь часть того поистине универсального наследия, которое оставил этот гений древнегреческой культуры.

Если в V в. до н.э. центром монументальной архитектуры были Афины, то в следующем, IV в. до н.э., центр архитектуры переместился в Малую Азию, которая вновь переживает период расцвета. В материковой Греции господствовал дорический стиль, но с более легкими пропорциями, чем прежде.

В малоазийских же городах сохранился стиль ионический, в котором прославился, в частности, талантливый зодчий Пифей, построивший в г. Приене храм Афины. Он же впервые в истории архитектуры воздвиг такую монументальную постройку, как Мавзолей – грандиозную гробницу карийского царя Мавсола и его жены Артемисии в г. Галикарнассе. Эту 24-ступенчатую трехъярусную мраморную пирамиду высотой 49 м, увенчанную четверкой коней в упряжке – квадригой, древние причисляли к семи чудесам света. Здание поражало своей пышностью и далеко отошло от простоты и строгости сооружений эпохи «высокой классики». Не менее пышными и гигантскими были классический диптер (храм с двойным рядом колонн), также считавшийся «чудом света»: храм Артемиды в г. Эфесе. Величественность и пышность этих построек сближали их с архитектурой Древнего Востока и свидетельствовали о приближении новой, эллинистической эпохи, в которой слились воедино греческие и восточные культурные заимствования.

В зодчестве IV в. до н.э. ведущую роль играли уже не храмовые (культовые) сооружения, а постройки светского характера – театры, помещения для собраний, палестры, гимнасии. Замечательный архитектурный ансамбль построен в г. Эпидавре: храм, стадион, гимнасий, дом для приезжающих, концертный зал и прекрасный, поражающий гармонией пропорций и хорошей акустикой театр, шедевр выдающегося зодчего Поликлета – младшего.

Скульптура IV в. до н.э. передавала, по сравнению с творчеством великих афинских скульпторов V в. до н.э., больше индивидуальных черт. На смену величавости, достоинству, даже некоторой суровости классического стиля V в. пришли другие тенденции – драматический пафос, лиризм, задушевность и грациозность. Их воплотили в своем творчестве Скопас, Пракситель и Лисипп, передавшие тончайшие оттенки движения человеческой души, настроения. Скопас, уроженец «мраморного» острова Парос, обычно создавал мифологические образы, которые поражали современников драматизмом и передачей сложнейшей гаммы человеческих чувств. Его «Менада», танцующая спутница Диониса, охваченная вакхическим исступлением, является шедевром не только античного, но и мирового искусства. На обломках фриза Галикарнассского мавзолея также видна рука Скопаса, изобразившего битву греков с амазонками – «Амазономахию».

Младший современник Скопаса, Пракситель, любил изображать олимпийских богов и богинь. Он отказался от изображения прямостоящих статуй: его «Отдыхающий сатир» и «Аполлон» с ленивой грацией опираются на опоры в позе мечтательного отдыха. Самая знаменитая статуя Праксителя – «Афродита Книдская» – прообраз многих позднейших изображений богини любви. Впервые в истории греческой скульптуры Пракситель представил Афродиту в виде прекрасной обнаженной женщины. Подлинных статуй Праксителя (так же, как и Скопаса) сохранилось очень мало: нам известны в основном лишь римские копии. Творчество Праксителя оказало заметное влияние на скульпторов эпохи эллинизма и на римских мастеров.

Стремление передать многообразие характеров – основная черта творчества третьего великого скульптора IV в. до н.э. – Лисиппа. Он оставил потомкам прекрасный бюст Александра Македонского, сохранившийся лишь в римской копии, и разработал новый пластический канон Поликлета. Этот новый идеал полнее всего воплощен в «Апоксиомене» Лисиппа.

Имя афинянина Леохара связано с хрестоматийным произведением – «Аполлоном Бельведерским». Изысканность и эффектность Аполлона приводили в восхищение художников эпохи Возрождения, считавших его эталоном классического стиля.

В целом и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи IV в. до н.э. отмечен зарождением многих тенденций, которые получают полное выражение в следующую, эллинистическую эпоху.

Эллинистический период (IV – I вв. до н.э.)

Эллинистической цивилизацией принято называть новую ступень в развитии материальной и духовной культуры, форм политической организации и социальной жизни народов Средиземноморья, Передней Азии и прилегающих районов. Начало эллинистической эпохе положили походы Александра Македонского (334 – 323 гг. до н.э.) и завоевание им территории бывшей Персидской державы (включая Египет, Месопотамию, Малую и Среднюю Азию). Литература эллинистической эпохи необычайно богата по количеству произведений и многообразию жанров. При дворах эллинистических царей процветала пышная, утонченная, полная учености придворная поэзия, образцами которой были идиллии и гимны Каллимаха из Кирены, эпическая поэма «Аргонавтика» Аполлония Родосского и др. Поэзия стала искусством для избранных, ее весьма изысканный и часто вычурный стиль был далек от проблем, волновавших общество в целом. Наиболее распространены были малые литературные формы – элегии и идиллии, в которых преобладали мифологические и любовные сюжеты. Более жизненный характер имели короткие и выразительные эпиграммы, которые тогда писали повсюду. Модными были и сельские мотивы в поэзии. Картинки из жизни простых пастухов Сицилии рисует в своих знаменитых буколических (пастушеских) идиллиях Феокрит из Сиракуз.

Интересы и вкусы горожан выражали комедия и мим (бытовая сценка). Особенно славились мимы Герода, реалистически изображающие городской быт. Из многочисленных (более 60 имен) авторов возникшей в конце IV в. до н.э. в Греции «новой аттической комедии», или «комедии нравов», наибольшей популярностью пользовался Менандр. Темой его комедий («Третейский суд», «Брюзга», «Щит» и др.) становится не общественная, как прежде у Аристофана, а частная жизнь горожан.

Искусство эпохи эллинизма переживало период бурного расцвета. Оно приобрело более светский характер и представляло собой сплав различных направлений и стилей. Велось активное строительство, в том числе и новых городов: сам Александр Македонский, по преданию, основал 70 городов, названных Александриями в его честь. Новые эллинистические города имели прямоугольную форму и весьма рациональную планировку. Улицы в Пергаме были вдвое шире улиц старых греческих городов, а эллинистическая Приена наличием удобств превосходила средневековый Париж. Особое развитие в эпоху эллинизма получило строительство общественных зданий и сооружений. Монументальность городскому ансамблю придавали обязательные портики, которые укрывали и от палящего солнца, и от дождя. Впоследствии римляне заимствовали этот тип конструкции. Портиками окружали агору, территорию храма, палестру, возведенные в каждом греческом городе. Повсюду на склонах холмов возникают каменные театры, наиболее примечательные из которых построены в Дельфах, Додоне, Оропе, Приене, Пергаме и Сиракузах.

В храмовой архитектуре получает всеобщее распространение ионический ордер, особенно в Малой Азии. Продолжалась реконструкция храма Артемиды в Эфесе, строился великолепный храм Аполлона в Дидимах около Милета, строительство которого продолжалось почти 200 лет. Храм Аполлона – это гигантское здание (116×52 м) с двумя рядами колонн по длинным сторонам и с тремя по фасаду, представлявшее образец классического диптера.

Постройки эллинистического времени часто отличала тяга к колоссальному, своего рода гигантомания. Это относится прежде всего к монументальным алтарям – алтарю Гиерона II в Сиракузах и особенно к замечательному памятнику эпохи – алтарю Зевса в

Пергаме (II в. до н.э.). Последний знаменит главным образом своим грандиозным фризом, опоясывающим цоколь здания (его размеры 36×34×5,6 м).

Спецификой эллинистической архитектуры считается появление нового типа общественных зданий – библиотек (в Александрии, Пергаме, Антиохии и других городах) и сооружений научно-практического назначения – Фаросский маяк в Александрии, Башня ветров в Афинах. Самым выдающимся было творение Сострата из Книды (III в. до н.э.) – морской маяк на острове Фарос близ Александрии, который считался одним из «семи чудес света» (до нашего времени не сохранился). Он представлял собой трехъярусную башню высотой 120 м: цоколь его был квадратным, средний ярус имел форму восьмиугольника, а верхний представлял собой круглое сооружение с украшавшими его статуями. В верхней части маяка, оборудованной металлическими зеркалами, постоянно поддерживался огонь. Маяк служил одновременно наблюдательным пунктом и крепостью.

В отличие от архитектуры, скульптура эллинистической эпохи более всего сохранила греческий облик, продолжая традиции поздней классики. Как и в предыдущие периоды, скульптура оставалась неотъемлемой частью архитектурного убранства эллинистических городов. Но если классические формы искусства сложились в рамках демократического полиса и поэтому воплощали идеал человека-гражданина, то в эпоху эллинизма пластика приобретает новые черты. Монархический строй эллинистических государств и иное мировоззрение вызвали к жизни официальную, придворную тенденцию искусства, воплотившуюся в монументальных портретных и аллегорических статуях. Другая тенденция эллинистической скульптуры нашла выражение в интересе к изображению частного, личного, а не общественного, как прежде. Для нее характерно любопытство к житейским подробностям, к повседневности, ко всему тому, что позднее стали называть «жанром».

Сложное развитие разноликих эллинистических государств породило создание многих художественных школ в скульптуре. И если в классическую эпоху процветала главным образом афинская школа пластики, то в период эллинизма на передний план выходят новые центры скульптурного творчества – Пергам, Александрия, Родос и Антиохия. Лучше всего известны произведения пергамской школы с характерной для нее патетикой и подчеркнутым драматизмом скульптурных изображений. Так, монументальный фриз огромного Пергамского алтаря, исполненный в очень высоком рельефе, передает битву олимпийских богов с восставшими против них сынами Земли – гигантами. Гиганты гибнут, их фигуры выражают отчаяние и страдание; фигуры же олимпийцев спокойны и воодушевлены. Авторы пергамского фриза прекрасно выразили дух своей беспокойной эпохи, весь ужас и безнадежность перед лицом смерти. Также не менее выразительна и полна драматизма круглая скульптура пергамской школы.

«Умирающий галл», «Галл, убивающий себя и свою жену» – великолепные образцы патетики и пафоса пергамского искусства, мужественного и прекрасного.

Традиции искусства Скопаса унаследовала одна из самых знаменитых эллинистических статуй – Ника Самофракийская. Статуя богини победы была воздвигнута на о. Самофракия в честь победы родосского флота в 306 г. до н.э. Установленная на пьедестале, напоминающем нос корабля, она стояла когда-то, трубя в рог, на высоком утесе на берегу моря.

Скульпторы эллинистической эпохи обращались и к классическим образцам. Примером этого может служить статуя работы Агесандра – Афродита Милосская (II в. до н.э.). Современные ей статуи богини любви были более чувственны и даже жеманны, Агесандру же удалось возродить дух искусства классики, создав образ высокой нравственной силы.

Блестящая школа эллинистической скульптуры существовала на о. Родос. Особой славой пользовалась скульптурная группа «Лаокоон», изваянная родосскими мастерами Агесандром, Афинодором и Полидором (I в. до н.э.). Сюжет этой скульптуры связан с одним из мифов о Троянской войне: троянский жрец Лаокоон и его сыновья, предостерегавшие троянцев от введения в город оставленного греками-ахейцами деревянного коня, были жестоко наказаны богами – покровителями греков – Афиной и Посейдоном, которые наслали на троянских героев гигантских змей, задушивших их. В «Лаокооне» ярко проявился патетический дух эллинистического искусства, его вкус к некоей театральности.

Не обошла эллинистическую скульптуру и страсть к гигантомании: ярким образцом является огромная, 32-метровая статуя бога Гелиоса из золоченой бронзы, установленная у входа в Родосскую гавань. Над статуей Колосса Родосского 12 лет трудился ученик Лисиппа Харес из Линды, и это чудо инженерного искусства заняло последнюю, седьмую строчку в списке «чудес света».

Синкретическая эллинистическая культура была унаследована и римлянами, покорившими эллинистические государства во II–I вв. до н.э., и Византийской империей, и арабами и вошла в золотой фонд общечеловеческой культуры. Особенно велико влияние культуры эллинизма на римскую культуру: в Рим были вывезены многие произведения искусства, библиотеки, образованные рабы, которые обогатили латинскую культуру, что красноречиво подтверждают слова римского поэта Горация:

*Греция, пленницей став, победителей грубых пленила,
В Лацум сельский искусства внесла.*

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА (2 часа)

Дальнейшее развитие античной культуры и цивилизации происходило в рамках тысячелетней истории «вечного Рима» – государства, которое прошло путь от маленькой крестьянской общины на реке Тибр до огромной, мировой державы. Римская цивилизация была эпохой наивысшего расцвета античной культуры и вместе с тем ее последней страницей.

Римская культура, просуществовавшая более двенадцати веков (VIII в. до н.э. – V в. н.э.), была явлением значительно более сложным, чем греческая культура. Рим позже, чем Греция, вступил на арену мировой истории и был столицей необъятной империи, охватившей все территории, примыкавшие к Средиземноморью. Само слово «Рим» было синонимом величия, славы и военной доблести, богатства и высокой культуры. «Все дороги ведут в Рим», – гласила известная поговорка, ибо со всего света устремлялись туда многочисленные путешественники, купцы, любители приключений и искатели сокровищ. Весть о падении «вечного города» (476 г. н.э.) была подобна удару грома и произвела неотразимое впечатление на современников.

В формировании римской культуры приняли участие многие народы и племена, подчинившиеся римской власти – население Италии, греческих областей, эллинистических государств (Египет, Пергам и пр.). Но греческие и восточные влияния творчески перерабатывались в соответствии с римской системой ценностей. В свою очередь, Рим также оказал значительное влияние на завоеванные им эллинистические территории. Так формировался синтез греческой и римской культур, результатом которого стала позднее античная греко-римская культура (I – V вв. н.э.), лежавшая в основе цивилизации Византии, Западной Европы и многих славянских государств.

Римскую идеологию и систему ценностей определял прежде всего патриотизм, выражавшийся не только в готовности пожертвовать жизнью за родину, но и в высоком уважении и любви к ее героическому прошлому, традициям предков. В Риме всегда господствовало представление об особой богоизбранности римского народа и самой судьбой предназначенных ему победах. Делами, единственно достойными римлянина, особенно знатного, признавались политика, война, земледелие и законотворчество.

Римская ментальность (от лат. – умственный, духовный, психический) – духовность, способ мышления, склад ума – резко отличалась от греческой. Если греки были изумительно одаренным народом в области художественного творчества, то римляне (как они сами признавали) имели наибольшие способности к практической деятельности. Эта главная черта римского склада характера наложила отпечаток на римскую культуру. Римляне были хорошими, дисциплинированными солдатами, прекрасными организаторами и администраторами, законодателями и юристами. Больших успехов они достигли также в области градостроительства и городского благоустройства, они были прекрасными сельскими хозяевами. Римляне явились также создателями выдающихся памятников архитектуры, поражающих совершенством инженерной техники.

История римской культуры делится на ряд периодов, соответствующих основным этапам истории Древнего Рима.

Ранний Рим (VIII – VI вв. до н.э.)

В первые века I тыс. до н.э. территорию Апеннинского полуострова населяли италийские индоевропейские племена, разделявшиеся в этническом и языковом отношении на несколько групп. На формирование раннеримской культуры наибольшее влияние оказали племена латинов, обитавшие в области Лаций (там и возник город Рим).

Кроме италиков на Апеннинском полуострове жили племена этрусков в области Этрурия (современная Тоскана) и греки (в южной Италии и Сицилии). Последние передали латинам (римлянам) более совершенные методы земледелия, полисную систему государственного устройства и свой алфавит, на основе которого была создана латинская письменность.

Из племен, населявших Италию в I тыс. до н.э., высококультурным народом были этруски. Их цивилизация красочно описана античными историками и представлена в многочисленных памятниках. Но в науке до сих пор существует «этруская проблема», суть которой в загадке происхождения и интерпретации их языка.

Этруски были опытными земледельцами и искусными ремесленниками. Они производили своеобразную керамику – буккеро: сосуды обжигались до черного цвета, затем полировались и украшались рельефными изображениями животных и птиц. Знаменитым было также этрусское художественное бронзовое литье. Этруская керамика и разнообразные изделия из металла находили широкий сбыт в самой Италии, Греции, Карфагене и других местах. Расцвет этрусской культуры в Италии приходится на VII–VI вв. до н.э. Уровень развития производительных сил у этрусков для того времени был очень высок. Их города имели регулярную планировку, мощные улицы, хорошую систему канализации, множество храмов на каменных фундаментах. Почти все достижения этрусков в строительном деле впоследствии заимствовали римляне.

Особенно сильным было культурное влияние этрусков на Рим в VI в. до н.э. – в период правления трех последних римских царей. Но в целом, несмотря на многочисленные влияния и заимствования, ранняя римская культура выросла на местной, италийской почве и была в достаточной степени самобытной.

Центр будущей великой державы – город Рим – возник в Лации, в средней Италии, в нижнем течении реки Тибр. Ранняя история Рима окутана туманом легенд. Известно, что первые поселения появились на одном из семи римских холмов – Палатине (еще, по видимому, в X в. до н.э.). Затем постепенно были заселены остальные – Целий, Эсквилин, Квиринал, Виминал, Капитолий и Авентин. В обширной низине между ними возник Форум – будущее ядро Рима. Археологи обнаружили там следы погребений, керамику, своеобразные погребальные урны в форме хижин, разнообразное оружие и украшения.

Античная традиция, переданная римскими историками (Тит Ливий, Дионисий Галикарнасский) и поэтами («Энеида» Вергилия), приписывает основание г. Рима легендарному Ромулу и относит это событие к 754/3 г. до н.э. Согласно этой традиции, Ромул, потомок легендарного троянца Энея, задумал основать новый город. Он обозначил по этрусскому обычаю его границы бороздой, пропаханной плугом с бронзовым лемехом. После убийства своего брата Рема во время ссоры Ромул стал первым римским царем, а новый город получил его имя.

Ромул – едва ли историческое лицо, и, как полагают некоторые историки, его имя было не именем собственным, а произведенным от названия Рима и означало «римский», «происходящий из Рима».

По преданию, в Риме в VIII – VI вв. до н.э. правили 7 царей: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Древний, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый.

Особое значение в истории раннего Рима и его культуре имеет время правления трех последних римских царей, которые, как полагают ученые, происходили из этрусков, но, в отличие от остальных царей, были реальными историческими лицами. При этрусской династии Рим стал преобразоваться. Были произведены работы по осушению некогда болотистого Форума, там были построены торговые ряды и портики. На Капитолийском холме был воздвигнут мастерами из Этрурии храм Юпитера с фронтоном, украшенным квадригой. Рим превратился в большой многолюдный город с мощными крепостными стенами, красивыми храмами и домами на каменном фундаменте. При последнем царе – Тарквинии Гордом – в Риме была сооружена главная подземная канализационная труба – Великая клоака, которая служит «вечному городу» и поныне.

Согласно античному преданию, в 510 г. до н.э. произошло изгнание из Рима Тарквиния Гордого. Управление было объявлено «общенародным делом».

Ранняя римская республика (V–IV вв. до н.э.)

Раннее Римское государство приобрело основные черты полиса. Римская республика была патрицианской, т.е. аристократической.

Римская культура V–IV вв. до н.э. формировалась и крепла, впитывая различные влияния, прежде всего этрусские и греческие. Шло развитие латинского языка и письменности, в Риме распространялась грамотность, развивалась риторика, велось большое строительство.

В IV в. до н.э. в Риме укоренился обычай трехсложного составного имени (Гай Юлий Цезарь, Марк Лициний Красс, Публий Вергилий Марон).

Расцвет римской культуры эпохи республики (III – I вв. до н.э.)

В III–II вв. до н.э. Рим вел войны уже за пределами Италии: сначала с Карфагеном – сильным государством в Северной Африке. Одновременно Рим воевал с иллирийцами, Македонией и царством Селевкидов. Результатом этих кровопролитных войн были обширные римские завоевания в Северной Африке, Испании, Малой Азии, на Балканском полуострове, островах Сицилия и Сардиния. Рим из маленького городка на реке Тибр превратился в господина Западного и Восточного Средиземноморья, столицу мировой державы. Все завоеванные территории превратились в провинции – «поместья римского народа».

Римское государство, превратившись в могущественную рабовладельческую державу древности, изнутри раздиралось острыми социальными и классовыми противоречиями. В Риме шла жестокая борьба за власть между представителями знатных фамилий, политическими деятелями и полководцами.

На этом изобилующем событиями фоне происходило дальнейшее развитие римской культуры. Общественно-политический и экономический строй Рима породил свою систему ценностей, где воинской доблести, военным подвигам и славе римского имени принадлежало главное место. У римлян мифы – повествования о богах – не получили такого развития, как у греков, уступив в какой-то мере свое место историческим преданиям, особенно истории римских войн.

Мощное культурное движение начинается в Риме в конце III в. до н.э. Его главной особенностью было влияние греческой культуры, греческого языка и образованности. Для молодых и знатных римлян обязательным считалось усвоение всего того, что преподавалось в Греции. Потребности в образованных людях удовлетворялись за счет импорта образованных рабов-греков. Многочисленные деятели римской культуры: прозаики, поэты, философы, ораторы, юристы, учителя, врачи, художники, архитекторы – в подавляющем большинстве были не римлянами. Для знакомства с греческой культурой не только знати, но и простого народа большое значение имело скопление в Риме вывезенных из греческих городов картин и статуй, выставлявшихся на площадях и в храмах и служивших образцами для римских мастеров.

В конце III в. до н.э. в Риме формируется латинский литературный язык и на его основе – эпическая поэзия. Появляется целая плеяда талантливых поэтов и драматургов, которые обычно брали за образцы греческие трагедии и комедии. Одним из первых римских трагиков был отпущенник Ливий Андроник, грек по происхождению, переведший на латынь «Одиссею» (III в. до н.э.). Участник I Пунической войны Гней Невий прославился созданием так называемых паллиат из римской жизни. На италийской почве возникли аттеланы (от названия кампанского города Ателла) с персонажами-масками: глупца, обжоры, плута, скряги и пр. Особенно знаменитым было творчество двух крупнейших римских комедиографов – Тита Макция Плавта и Публия Теренция (III – II вв. до н.э.). Они брали за основу греческие комедии, наполняя их множеством подробностей уже из римского быта, фольклора, судебной практики. Классиком римской литературы III – II вв. до н.э. был Квинт Энний, воспевший военные победы Рима эпическим гекзаметром.

Первым римским прозаиком считается Марк Порций Катон Старший (II в. до н.э.). В отличие от многих своих современников, Катон крайне враждебно относился к греческой риторике, философии, поэзии и не считал их образцом для подражания. Он был известен как строгий цензор, ревнитель римской старины и нравов предков. Из многочисленных сочинений Катона полностью сохранился лишь его труд «О сельском хозяйстве».

С середины II в. до н.э. важнейшим жанром в прозе становится исторический. Римские исторические сочинения, как правило, имели ярко выраженный пропагандистский характер, точкой отсчета для них оставался Рим. Для пропаганды великой миссии Рима много сделал Полибий (II в. до н.э.), грек по происхождению, проживший много лет в Риме. Он написал «Всемирную историю», вернее, историю римских войн и побед, обусловленных не только римскими добродетелями, но и римским совершенным строем, совмещавшим преимущества монархии (магистраты), аристократии (сенат) и демократии (народное собрание). Полибий был очевидцем великого исторического факта: на его глазах весь мир подчинился римскому господству в сфере политической и греческому – в сфере духовной. Исследование причин этого феномена и было основным содержанием труда Полибия.

В последнее столетие Римской республики (I в. до н.э.) прославились своими историческими сочинениями Гай Саллюстий Крисп и Гай Юлий Цезарь, которые в числе других историков лучше отразили остроту политической борьбы в эпоху гражданских войн. Саллюстий дал великолепные портреты современных ему римских политических деятелей. Юлий Цезарь, выдающийся политический деятель и полководец, вождь партии популяров, в своих книгах «Записки о Галльской войне» и «Записки о гражданской войне» описал собственные деяния и политическую карьеру. Сочинения Цезаря являются образцом классической латыни, точного и лаконичного языка древних римлян.

Наряду с историческими произведениями, в римской литературе эпохи Республики важное место занимали сочинения научные, философские, риторические. Крупным римским ученым-энциклопедистом был Марк Теренций Варрон (I в. до н.э.). Ему принадлежало большое

(в 41 кн.) сочинение, в котором изложена история римского народа, его культура, религия и обряды. Варрон являлся также автором трудов по юриспруденции, искусству, грамматике латинского языка, истории литературы, агрономии. Его трактат «О сельском хозяйстве» содержит практические советы земледельцу.

Во II–I вв. до н.э. в Риме стали известны различные течения эллинистической философии. Для ознакомления с ними древних римлян много сделал политический деятель, известный оратор и писатель Марк Туллий Цицерон (I в. до н.э.). В своих философских трактатах («Об ораторе», «Об обязанностях», «О государстве» и др.) он изложил основы философии Платона и учения стоиков.

Одним из крупнейших римских философов был Тит Лукреций Кар (I в. до н.э.), автор знаменитой поэмы «О природе вещей». Выдающийся мыслитель-материалист Лукреций Кар писал о естественном, т.е. без вмешательства богов, происхождении Вселенной, Земли, всего живого.

В I в. до н.э. в Риме наивысшего развития достигла риторика, искусство политического и судебного красноречия, что было связано с бурной общественной жизнью переходной эпохи от Республики к Империи.

От республиканского периода истории Древнего Рима сохранились лишь немногие архитектурные памятники. В строительстве римляне применяли в основном четыре архитектурных ордера: тосканский (заимствованный у этрусков), дорический, ионический и коринфский. Римские храмы напоминают греческие своей прямоугольной формой и использованием портиков, но, в отличие от греческих, были грандиознее и, как правило, воздвигались на высоких подиумах (прямоугольные платформы с лестницей). В V – IV вв. до н.э. в римском строительстве применяли главным образом мягкий вулканический туф. В позднереспубликанский период широко использовались обожженный кирпич и мрамор. Во II в. до н.э. римскими строителями был изобретен бетон, что вызвало повсеместное распространение арочно-сводчатых конструкций, преобразивших всю античную архитектуру.

Кроме периптера в римском храмовом зодчестве применялся также тип ротонды, т.е. круглого храма. Таким был один из древнейших римских храмов – храм Весты (или Геркулеса), находившийся на Форуме. В III в. до н.э. он был обнесен колоннадой.

Разнообразные арки и арочные конструкции были характерным элементом римской архитектуры (так же, как в греческой – колоннады). Но римляне не отказывались и от колонн. Ими украшались общественные здания, например, огромный (на 1700 мест) театр

Помпея, первый каменный театр в Риме (I в. до н.э.). Весьма популярными в римской архитектуре были отдельно стоящие колонны, воздвигнутые, например, в честь военных побед.

Очень характерным типом римских сооружений являлись аркады – ряд арок, опирающихся на столбы или колонны. Аркады применялись при устройстве открытых галерей, идущих вдоль стены здания, например театра, а также в акведуках – многоярусных каменных мостах, внутри которых скрывались свинцовые и глиняные трубы, подающие воду в город. Первый акведук был сооружен в Риме в I в. до н.э. Почти все крупные города римской империи получали техническую и питьевую воду с помощью акведуков.

Арочные и сводчатые конструкции использовались также при строительстве амфитеатров – оригинальных римских театров, в которых зрительские места располагались не полукругом, как в греческих, а эллипсом вокруг сцены или арены.

Специфически римским типом сооружения была триумфальная арка, получившая наиболее широкое распространение в эпоху Империи как памятник военной и императорской славы.

В середине I в. до н.э. в Риме появились первые величественные мраморные постройки. Юлий Цезарь приказал построить в Риме новый Форум, достойный столицы великой державы. Там была сооружена базилика Цезаря – здание прямоугольной формы, предназначенное для судебных заседаний, торговых операций и народных собраний (по типу римской базилики в средние века строились христианские церкви). На Форуме также был возведен храм в честь Венеры (покровительницы рода Юлиев).

Главные улицы и площади Рима в позднереспубликанский период украсились великолепными мраморными статуями, в основном копиями греческих мастеров. Благодаря этому до нас дошли произведения знаменитых греческих скульпторов: Мирона, Поликлета, Проксителя, Лисиппа.

Эпоха ранней империи (27 г. до н.э. – II в. н.э.)

Культура «века Августа»

В правление Октавиана Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) римская культура переживает блестящий расцвет, свой «золотой век». Принципат Августа, основными лозунгами которого были восстановление республики и нравов предков, прекращение войн и смут, воспринимался современниками как долгожданное избавление от потрясающих римское общество гражданских распри и войн. Поэтому римские ценности, полузабытые религиозные обряды, предания о доблести предков, «римский миф» (т.е. легенда о якобы предназначенной Риму богами и самой судьбой власти над миром) теперь всячески подчеркивались и были одной из основных тем всех тогдашних деятелей культуры. «Римский миф» сливался с «мифом Августа» – миротворца, избавителя от страданий, – оба мифа стали краеугольным камнем официальной идеологии Империи.

В век Августа завершился синтез античной греческой и римской культуры. Под влиянием окончательного освоения и переработки эллинского наследия высокого совершенства достигли литература и искусство, окончательно сформировалась античная культура, которая вошла в качестве существенного компонента в европейскую культуру.

Наиболее плодотворным «век Августа» оказался для римской поэзии (именно поэтому его назвали «золотым»). Расцвет поэзии связан с именами трех самых знаменитых поэтов Вергилия, Горация и Овидия.

Выдающимся творением Публия Вергилия Марона, принесшим ему мировую славу, была «Энеида». Эта поэма выразила самосознание римского народа и заняла место рядом с творениями Гомера. Герои Вергилия так же мужественны и верны Риму, как и герои древних римских преданий. В «Энеиде» прославлялись победы и величие Августа, но еще более великая миссия Рима, «римский дух», римское искусство щадить неспроверженных и неспровергать горделивых». Вергилий умер, не успев закончить «Энеиду», но и незавершенная, она стала самым популярным памятником римской литературы.

Вершина римской любовной поэзии – творчество Публия Овидия Назона, талантливейшего из римских лириков. Ему принадлежат поэмы «Метаморфозы», «Фасты» (о римских праздниках), «Наука любви» и др.

Восхваление римского мифа нашло свое окончательное оформление в монументальном историческом труде Тита Ливия – крупнейшего историка «Августова века». Большой труд Ливия «История Рима от основания города» в 142 книгах (полностью сохранились лишь 35) идеализировал Рим, усматривая причины его возвышения в доблести, патриотизме, почитании богов и нравов предков. Труд Ливия был настольной книгой каждого образованного римлянина и пользовался большой популярностью. Его отличали занимательная форма, красочный язык, эпический стиль. Книги Ливия вполне отвечали требованиям Горация к литературе – и поучать, и развлекать. Сочинения этого крупнейшего римского историка содержат многие достоверные факты из истории Рима.

Изобразительные искусства и архитектура времен Августа также служили целям возвеличивания Рима. Август любил говорить, что, приняв Рим кирпичным, он оставил его мраморным. В городе был построен новый Форум, главным сооружением которого стал храм Марса Ультора (Мстителя). Он был сложен из туфа, облицован мрамором и украшен роскошными коринфскими колоннами высотой 18 м. На Палатине, близ императорского дворца, был воздвигнут великолепный храм Аполлона. Архитектуру эпохи Августа отличали изящные и стройные классические пропорции – таклов портик Октавии (сестры императора) или большой (на 30 тысяч зрителей) каменный театр Марцелла. На Марсовом поле в 9 г. до н.э. был воздвигнут знаменитый Алтарь мира, стены которого были украшены рельефами, изображающими торжественные процессии. Алтарь мира Августа должен был прославлять век счастья и благополучия.

Замечательным достижением римской строительной техники было здание храма всех богов – Пантеона в Риме. Римляне, освоив конструкцию арок, сводов и куполов, могли строить большие общественные сооружения, значительно превосходящие по размерам греческие. Примером тому служит огромный купол Пантеона диаметром 43 м (до конца XIX в. он считался самым крупным в мире). В центре купола находится круглое окно – «глаз Пантеона», как его называют итальянцы (диаметр 8,5 м). В нишах внутренней стены храма некогда стояли статуи римских богов. Во II в. до н.э., при императоре Адриане, Пантеон был перестроен.

Развитие архитектуры (не только в столичном Риме) вело к появлению настенной живописи, лучше всего известной по раскопкам домов в г. Помпеи в Италии. Фрески изображали красочные картины на мифологические, исторические, бытовые сюжеты и напоминали греческие. Греческие образцы воспроизводились и скульпторами – правда, римскую скульптуру отличал больший реализм в воспроизведении черт оригинала, поскольку для римского искусства был характерен интерес к психологии. Такова мраморная статуя Августа из Примапорты, созданная в стиле Поликлета, но более величественная и приближенная к оригиналу.

Культура «века Августа» создала предпосылки для всестороннего расцвета римской культуры в I–II вв. н.э.

Культура Римской Империи в I–II вв.

Римская культура в это время сохранила свой блеск и великолепие, а в некоторых отношениях и превзошла прежний уровень. Никогда раньше она не блистала таким созвездием имен: философы – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Секст Эмпирик, Дион Хризостом; поэты – Лукиан, Марциал, Ювенал; писатели – Плутарх, Петроний, Лукиан, Апулей; риторы – Квинтилий, Элий Аристид; историки – Тацит, Аппиан, Светоний; ученые – Клавдий Гален, Клавдий Птолемей, Сальвий Юлиан, Плиний Старший и многие другие.

Характерной чертой культурной жизни Рима эпохи ранней Империи являлось то, что в ее создании принимали активное участие уроженцы не только города Рима, но и всей Италии и особенно римских провинций.

Уроженец греческого города Херонея Плутарх прославился как автор сравнительных жизнеописаний греческих и римских деятелей, а также как философ-моралист, исследователь литературы, риторики, истории музыки, религиозных культов. Грек Дион Хризостом (Златоуст) был популярен как блестящий оратор. Гай Светоний Транквилл составил биографии двенадцати римских цезарей – первых 12 императоров – от Юлия Цезаря (которого он причислял к монархам) до Домициана. Светоний собрал множество подробностей частной жизни римских цезарей, уделив особое внимание их порокам и низменным страстям. Выдающимся римским историком I–II вв. был Корнелий Тацит, автор нескольких литературных произведений исторического жанра, в которых с глубоким психологизмом описал трагедию римского общества. Вопреки собственному намерению писать беспристрастно, тацитовское повествование наполнено драматизмом: умение автора передать душевные переживания, мысли и мотивы поступков его героев, меткие характеристики персонажей делают Тацита едва ли не лучшим из римских историков.

Большой популярностью в ранней Римской Империи пользовался эпистолярный (*epistola* – письмо) жанр. Таковы, например, письма сенатора Плиния Младшего к друзьям и императору Траяну. Появился новый жанр романа, но из римских романов до нас дошел только один – «Метаморфозы или Золотой осел» Апулея (II в.).

Юмором и едкой сатирой, яркостью красок и пронизательностью отличаются эпиграммы Марциала и сатиры Ювенала. Ювенал гневно бичует пороки современного ему римского общества, его сатиры не щадят никого, в том числе и императоров. Остроумный и наблюдательный Марциал и до сих пор доставляет немало удовольствия своим читателям.

Преемники Августа украсили Рим новыми зданиями и сооружениями. На Палатинском холме Тиберий построил новый императорский дворец (строительство его завершилось при Калигуле). Почти полностью перестроил центр Рима Нерон: после сильного пожара 64 г. н.э. (в поджоге людская молва обвинила самого Нерона) император приказал снести все постройки центральной части города и на их месте построить императорский дворец с окружающими его резиденциями. Новый дворец получил название «Золотой дом» из-за массы золота и драгоценных камней в его отделке. Центральные улицы Рима были расширены, была ограничена высота зданий; весь город украшен новыми портиками, защищавшими прохожих от палящего солнца. Город, созданный на пепелище при Нероне, стал именно тем прекрасным и вечным Римом, которым восторгались его современники.

После гражданской войны 68–69 гг. пришедший к власти Веспасиан построил амфитеатр, а завершил строительство амфитеатра, известного всему миру как Колизей, его сын Тит (80 г.). Это здание в древности называлось «Амфитеатр Флавиев». Название «Колизей» оно получило, по-видимому, от колосса Нерона, стоявшего поблизости. В честь открытия Колизея были даны стодневные гладиаторские игры. В плане Колизей представлял собой эллипс с окружностью 524 м. Это было трехэтажное сооружение (позднее добавлен и четвертый этаж) с арочно-сводчатыми перекрытиями. Стена Колизея высотой около 50 м из трех ярусов арок-входов (80 арок нижнего яруса позволяли пятидесяти тысячам зрителей заполнить трибуны за считанные минуты), а четвертый ярус имел глухую стену с кедровыми мачтами, укрепленными на кронштейнах: в жаркие дни для защиты от солнца (или в случае непогоды) на них над трибунами натягивали тент. В нижнем ярусе Колизея находились полуколонны дорического ордера, во втором – ионического, а в третьем – коринфского. В нишах второго и третьего ярусов стояли статуи. На арене Колизея могли сражаться одновременно до 300 пар гладиаторов, а под ней находились подсобные помещения, коридоры, клетки для диких зверей и т.д.

В 400 г. гладиаторские игры как языческие зрелища были официально запрещены и Колизей опустел. Стали растаскиваться статуи,

украшавшие его, а сам амфитеатр превращен в каменоломню. Из огромных каменных квадров Колизея в средние века строились христианские церкви, дома, мосты. До настоящего времени Колизей сохранился в полуразрушенном состоянии.

Императоры ранней Римской империи продолжали украшать римский Форум. Самым грандиозным и красивым был Форум Траяна, о котором говорили, что не только люди, но даже боги пришли от него в изумление. Форум Траяна был сооружен в начале II в. под руководством греческого зодчего Аполлодора. Он включал в себя собственно форум, окруженный колоннадой с конной статуей императора, два полукруглых сооружения, так называемые «рынки» Траяна, служившие для хранения заморских товаров, привозившихся в Рим. В глубине форума высились еще одно грандиозное сооружение – базилика Ульпия – здание для судебных заседаний. Любопытно, что базилика Ульпия была вытянута в длину и имела три нефа по типу греческого храма. Она не имела сводчатых перекрытий, столь характерных для римской архитектуры. К базилике примыкали две библиотеки – латинская и греческая, достопримечательностью форума Траяна была также массивная триумфальная колонна этого императора, самая большая из триумфальных колонн. Ее высота почти 27 м, ствол ее сложен из 17 колоссальных блоков каррарского мрамора, всю колонну обвивает лента барельефов, запечатлевших различные эпизоды войн Траяна с даками (длина рельефа – 200 м). При императоре Адриане, преемнике Траяна, был перестроен римский Пантеон на Марсовом поле. К зданию храма был пристроен портик с восемью колоннами из египетского красного гранита с беломраморными коринфскими капителями. Соединение греческого портика с римской купольной конструкцией было типично для римской архитектуры. Пантеон – один из прекраснейших памятников античности. Во II в. в Риме появляются первые конные статуи. Такова конная статуя Марка Аврелия, которая до сих пор украшает Капитолийскую площадь.

Одним из наиболее замечательных римских сооружений являются термы (бани), которые играли большую роль в повседневной жизни римлян. Римские термы прошли долгий путь от республиканской простоты к роскоши и излишествам императорской эпохи. Они принадлежали и частным лицам, и государству; последние предназначались для общественных нужд.

В I–II вв. бурное строительство шло не только в Риме, но и в других городах Италии и в провинциях. По всей империи можно найти остатки монументальных сооружений и памятников того времени: большой храм Зевса в Афинах, амфитеатр в Вероне, порты в Остии и Геркулануме, амфитеатр в Помпеях. И в Месопотамии, и в Египте, и в Галлии, и в Испании сохранились следы античной, греко-римской архитектуры: амфитеатры и цирки, термы и акведуки, дороги и мосты, арки и колонны, храмы и пластические композиции.

Культура времени упадка римской империи (III – V вв. н.э.)

События III в. в Римской империи получили в науке название «кризис III века». Более всего кризисные явления затронули политическую жизнь Рима: новые гражданские войны, «варваризация» Империи, растущий сепаратизм провинций, все усиливающийся натиск на империю племенных союзов германцев и прочих народов и т. д. В экономическом отношении к середине III в. империя пришла в состояние полной разрухи.

Кризисные явления затронули и культуру. Практически пропал интерес к философии и науке. Вместо философии все чаще наблюдается обращение к религии, к различным мистическим культам и суевериям.

Римская историография III в. представлена главным образом сочинениями автора, писавшего по-гречески, – Диона Кассия. Он составил обширную «Римскую историю» в 80-ти книгах – исчерпывающий свод знаний о прошлом Рима. В изобразительном искусстве практически единственным замечательным явлением был реалистический скульптурный портрет – одно из величайших достижений

римского искусства в целом. Возникнув еще в республиканскую эпоху (мраморные бюсты Помпея, Цезаря, Цицерона и др.), он достиг своего высшего расцвета в эпоху Империи. Очень выразительны портретные бюсты императоров: Филипп Аравитянин, Каракалла, Веспасиан, Домициан, Вителлий – целая галерея характеров, наклонностей, страстей предстает перед нами в римском портрете. Если греческие статуи содержали, как правило, идеализированный образ, то римские бюсты поражают своей жизненностью и правдивостью, хотя некоторые из них и не лишены героизации и театральности.

В конце III в. вступивший на императорский трон Диоклетиан, уроженец римской провинции Иллирии, и его преемник Константин провели ряд реформ, которые смогли ненадолго вывести империю из кризиса и продлить ее существование еще более чем на 100 лет.

Сильная императорская власть позволила добиться некоторых успехов в сохранении единства империи. Союзницей государства теперь выступала христианская церковь, признавшая императора заместителем Бога на земле. Медиоланский эдикт Константина (313 г.) признал равноправие христианства с другими религиями. В IV–V вв. жили виднейшие представители христианского богословия, отцы церкви – Василий Великий, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Аврелий Августин (создатель христианской философии истории). Христианство начало превращаться в господствующую религию: языческим храмам оставалось стоять в империи уже недолго. Часть их была превращена в христианские церкви, часть разрушена. При императоре Феодосии I (конец IV в.) христианство сделало государственной религией Рима.

Культ императорской власти способствовал созданию колоссальных по размерам величественных сооружений. Огромные термы Диоклетиана превзошли своими размерами термы Каракаллы, колоссальным был и дворец Диоклетиана в окрестностях нынешнего Сплита. Пластическое искусство сознательно следовало эстетике Плотина, согласно которой художник должен был отображать не реальное, а только нечто внутреннее, т.е. душу. Та же тенденция проявляется и в знаменитых фаюмских портретах из Египта – она свидетельствует о скором приближении искусства византийских икон. Позднеримское искусство символично – статуи императоров воплощают нечеловеческое величие, они как бы лишены тела, жизнь горит только в глазах, отражающих душу.

После смерти Константина (337 г.) в Риме вновь резко обострился кризис античных порядков. Усилились нападения варваров на границы империи, римляне потеряли почти все свои провинции. Раздираемая внутренними противоречиями Римская империя, теснимая со всех сторон внешними врагами, неуклонно шла к своему концу. В 395 г. Римская держава была окончательно разделена на Западную и Восточную. Столицей западной половины остался г. Рим, а столицей Восточной Римской империи (будущей Византии) стал г. Константинополь, основанный Константином на месте бывшей греческой колонии Византии.

В 410 и 455 г. Рим подвергся страшному разгрому – сначала от готов, а затем – от вандалов (отсюда понятие вандализм). В середине

V в. под властью императора осталась лишь Италия. В 476 г. командир стоявших в Италии германских наемников Одоакр сместил малолетнего императора Ромула-Августа и отослал знаки императорского достоинства в Константинополь. Это событие принято считать концом Западной Римской империи.

Что касается Восточной Римской империи, то она не погибла под ударами варваров, а просуществовала еще почти тысячу лет. С концом же Западной Римской империи погибла и античная культура.

Античные боги

БОГИ ГРЕКОВ	БОГИ РИМЛЯН	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗЕВС	ЮПИТЕР	Бог – царь, земля, космос
ГЕРА	ЮНОНА	Материнство
АФИНА	МИНЕРВА	Воинское искусство, женские ремесла
АПОЛЛОН	АПОЛЛОН	Искусство, наука
АРТЕМИДА	ДИАНА	Животный мир
АФРОДИТА	ВЕНЕРА	Женская красота, любовь
АРЕС	МАРС	Война
ПОСЕЙДОН	НЕПТУН	Водяное царство
ГЕРМЕС	МЕРКУРИЙ	Торговля, дипломатия, почта
ДЕМЕТРА	ЦЕРЕРА	Урожайность
ГЕФЕСТ	ВУЛКАН	Кузнечное мастерство
НИКА	ВИКТОРИЯ	Победа
ДИОНИС	ВАКХ	Виноградарство, виноделие

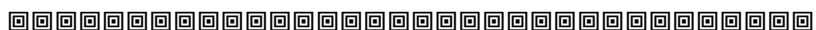
Контрольные вопросы

1. Своеобразие греческой культуры.
2. Проблема крито-микенской культуры.
3. Периодизация культуры Древней Греции.
4. Мифология и литература Древней Греции.
5. Античный театр.
6. Архитектура Древней Греции.
7. Скульптура и театр Древней Греции
8. Какие из семи чудес света находились в Древней Греции?
9. Слияние каких народностей, проживавших на Аппенинском полуострове, породило римлян?
10. Какие эпохи можно выделить в истории Древнего Рима?
11. Что заимствовали римляне у эллинов?
12. На каких холмах был образован Рим?
13. Основные достижения античной римской культуры.
14. Что унаследовали от древних римлян современные наука и техника?
15. Назовите выдающихся деятелей культуры Древнего Рима, что ими было создано?
16. Архитектура и литература Древнего Рима.

Список рекомендуемой литературы

1. Античная литература. Греция. Антология / сост. : Н.А. Федоров, В.Н. Мирошенкова. – М., 1989. – Т. 1–2.
2. Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. – М., 1988.
3. Виппер, Б.Р. Искусство Древней Греции / Б.Р. Виппер. – М., 1972.
4. Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. – М., 1990.
5. Ривкин, Б.И. Античное искусство / Б.И. Ривкин. – М., 1972.
6. Боннар, А.С. Культура Древнего Рима / А.С. Боннар. – М., 1985. – Т. 1.
7. Лосев, А.Ф. История античной эстетики / А.Ф. Лосев. – М., 1963 – 1988.
8. Надточиева, А.С. Философия и наука в эпоху античности / А.С. Надточиева. – М., 1990.

ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Тема 5. ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (4 часа)

Сплав античной, христианской и варварских традиций. Восстановление архаичных типологических качеств. Отделяющее влияние символа и ритуала. Возникновение христианства в Европе. Христианское богословие как орудие интроспекции. Вселенские соборы и формирование христианской догматики. Христианский культ: символика храма, храмового искусства, облачения священнослужителей. Романская и готическая архитектура, скульптура. Главенствующая роль церкви в средневековой культуре, религиозный характер нравственности, философии, искусства. Католические монастыри – ордены. Средневековые ереси, раскол церквей 1054 г. и его культурологические последствия. Реформация и ее идеология, протестантизм и демократизация культуры. Христианство и Византия.

Смысл, вкладываемый в понятие «Возрождение». Особенности мировоззрения и мироощущения граждан эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его особенности. Титаны Возрождения. Эпоха Возрождения – эпоха географических открытий. Специфика Северного Возрождения. Особенности искусства итальянского и северного Возрождения.

КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (2 часа)

Западноевропейский культурный тип был частью общемирового культурного процесса и в то же время обладал большой самобытностью и глубоким духовным единством.

Культура западноевропейского средневековья – это общность мировоззрения, религиозное единство, значительная стилистическая близость художественного творчества.

Термин «средние века» появился в XV в. в среде итальянских гуманистов, которые так называли эпоху, отделяющую их время от классической древности. Впоследствии «средними веками» стал обозначаться период от гибели Западной Римской империи до эпохи Возрождения.

Эпоху средневековья обычно делят на три периода, соответствующие основным стадиям развития феодализма – становления, расцвета и упадка. Как правило, раннее средневековье датируют V – X вв., зрелый феодализм – концом X – XV вв., а позднее средневековье – XVI – первой половиной XVII в.

Средневековая культура полностью выразила и сохранила дух своей эпохи, ее мировосприятие и мироощущение. Именно тогда были заложены основы социально-культурной общности Европы; на историческую арену вышли новые народы, появились новые государства; сложились современные европейские языки; расширились и укрепились связи Европы с соседними континентами (Северная Африка, Ближний Восток и пр.). Культура феодальной эпохи обладала рядом существенных характеристик, отличавших ее от культур других эпох. Таковы символизм и аллегоризм, тяга к обобщенности, универсализму и в то же время к известной конкретизации, анонимность большинства произведений искусства, традиционность.

Исключительное место в западноевропейской средневековой культуре принадлежало изобразительному искусству и архитектуре. В обществе, где церковь занимала господствующее положение, где образование было ее монополией, а грамотность – уделом немногих, они выполняли роль «проповеди в камне» и были наиболее действенным средством общения. Искусство средних веков было ансамблевым искусством: оно существовало в неразрывном единстве архитектуры, скульптуры и живописи, но главную роль играла архитектура.

Средневековое искусство развивалось на протяжении целого тысячелетия. В начале средних веков и на зрелом этапе феодализма наибольшую активность проявляли западные области Европы, на заключительном же этапе средних веков усилился вклад в культуру стран

Центральной Европы.

На развитие средневекового искусства большое влияние оказало искусство Византии. Византия играла роль наставника, учителя, ибо она обладала стройной и самобытной художественной системой, в которой античность уже была переработана в соответствии с основами средневекового мировоззрения.

Средневековое искусство Европы было тесно связано с ремеслом. Шедевры изобразительного искусства возникали как доведенное до артистизма ремесло.

Культура средневековья была неоднородна по своей внутренней структуре. Современная культурология выделяет в ней уровни официальной «высокой» культуры и культуры «низовой». Под последней понимаются, во-первых, светская культура в противоположность церковной; во-вторых, массовое сознание; в-третьих, фольклорная культура в противовес ученой, интеллектуальной культуре; в-четвертых, культура низших общественных слоев.

Мировоззрение и мироощущение человека средневековья

Каждая историческая эпоха имеет свое, присущее ей мироощущение, свои представления о природе и обществе, времени и пространстве, порядке мироздания и отношений людей в обществе и т.д.

В основе средневекового мирозерцания и миропредставления лежала особая система ценностей, созданная христианством.

Мировоззрение средних веков было теологическим, а ценностная шкала определялась религией. Сама средневековая эпоха была сформирована христианским наследием.

Христианство в качестве новой религии появилось еще во времена Римской империи (в I в. н.э.) и с самого начала играло двойственную роль: оно восприняло духовные ценности античного мира, поставив в центр мироздания человека, а с другой стороны, оно выступило в качестве самого мощного разрушителя античных ценностей. Оно выработало свои представления о начале и конце мира, в то время как античная, языческая философия исходила из признания вечности мира.

К концу античной эпохи христианство одержало окончательную победу над язычеством, что означало гибель античной культуры и цивилизации.

Античное мировоззрение основывалось на убеждении, что в мире существует всеобщая гармония, что он существует вечно, а человек является органической частью этого мира. Античное мироощущение также придавало большое значение человеческому разуму, его способности самостоятельно познавать мир и изменять его.

В христианстве же утвердилась иная система ценностей, которая отрицала вечность мира и признавала роль Творца – Бога в качестве существа изначального, вечного и неизменного.

Страх перед неотвратимым наказанием порождал в средневековом обществе особую психологическую атмосферу. Поэтому столь частым явлением были массовые покаяния, пострижения в монахи. Теоцентризм средневековой культуры принуждал к постоянным раздумьям над тщетностью судьбы, непрочностью жизни и близостью смерти.

Для средневекового мировоззрения характерно было представление о дуализме мира: в сознании средневекового человека мир делился на видимый, осязаемый, воспринимаемый нашими чувствами земной мир и мир потусторонний, идеальный – небесный, которые неотделимы друг от друга. Примирение или противопоставление этих двух миров – проблема, занимавшая средневековое сознание на всех уровнях: и высших, и низовых.

Согласно теологическому миропредставлению, мир делится на две части и в человеке присутствуют два начала: тело и душа. Тело мыслилось «темницей души», которую нужно было освободить для достижения высшего блаженства.

Красота человека выражалась в торжестве его духа над телом. Христианство утверждало особый тип духовности, при котором главное внимание уделялось внутреннему миру человека, его нравственным установкам, смыслу человеческого существования, осуждению насилия, идеям всеобщего равенства.

У средневековья были свои нравственные нормы и принципы: основой нравственности стали верность и вера.

Огромным было воздействие христианства и религиозного мировоззрения на средневековое искусство. Практически все его творения служили религиозному культу. Архитектура, например, отражала красоту и значение божественного миропорядка. Средневековое искусство, в отличие от античного, почти не выражало радость земного бытия, чувственное восприятие реального мира.

Показательно также отсутствие жанра портрета в средневековой живописи, что можно объяснить отрицанием конкретного, детализированного изображения пространства или человека.

Наиболее распространенным и популярным жанром литературы тогда были жития святых; самым типичным образом архитектуры – собор; самым распространенным жанром живописи – икона; излюбленными образами скульптуры – персонажи Священного Писания.

Церковь регламентировала не только искусство – жестоко преследовались ею ереси, инакомыслие, сочинения тех философов и ученых, которые расходились с официальной церковной доктриной.

У истоков средневековья и феодализма в Западной Европе стояли две социальные системы: греко-римская, античная, и варварская, германская. Итогом их встречи и стало рождение средневекового мира.

Античное наследие художественной культуры V – X вв.

Важнейшим источником культуры раннего средневековья было античное наследие. Западная Европа воспринимала свое античное прошлое преимущественно в римско-латинском одеянии. Это была в первую очередь поздняя античность, окруженная величием империи и триумфом христианства, античность последних великих языческих и христианских авторов.

Важнейшим инструментом культурной преемственности между античностью и средневековьем была латынь, сохранившая свое значение как язык церкви, государственного делопроизводства, международного общения, науки и учености. Но латинский язык, взаимодействуя с разнообразными местными наречиями (германцев, кельтов и пр.), вскоре сделался не похожим на самого себя и стал в то же время основой развития европейских национальных языков. Ввиду господствующего положения латыни на раннем этапе средневековья истории литературы и языка часто называют эту эпоху «латинским средневековьем».

Раннее средневековое общество в подавляющей своей части было неграмотным, поэтому письменность тогда не служила средством человеческой коммуникации.

В процессе усвоения культурного наследия античности важнейшую роль сыграла риторика. В Древнем Риме она была и частью образования, и неотъемлемым элементом образа жизни. В средние века риторическая культура сохранила свое значение и существенно повлияла на облик средневековой культуры.

Большое влияние на культуру раннего средневековья оказала также римская школьная традиция, римская система образования, которая дожила до VII в. В римской риторической школе аудитория была достаточно узкой и состояла из избранных членов римского общества, а в раннее средневековье в школы начали принимать и крестьян, и горожан, и рыцарей, и клириков. В раннее средневековье качество обучения было низким. Система образования была достаточно примитивной и имела утилитарный характер.

«Остготское» и «Вестготское» Возрождение

Наиболее яркие явления в культурной жизни V – VII вв. в Западной Европе были связаны с «Остготским Возрождением» – периодом культурного подъема в Остготской Италии во время правления Теодориха (493 – 526 гг.).

Крупнейшими деятелями «Остготского Возрождения» были Боэций и Кассиодор. «Последний римлянин» Боэций (ок. 480 – 524 гг.) сетовал на то, что римская свобода погибла, а в поэтических образах своего трактата «Об утешении философией» стремился выразить всю нестабильность своего времени и земного бытия. Он был автором ряда школьных трактатов, причем задачи образования Боэций определял в рамках чисто просветительских, светских. Его трактаты «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке», сочинения по логике и теологии, переводы некоторых трудов Аристотеля стали фундаментом системы средневекового образования.

Бозций занимал почетное место в плеяде древних мудрецов, особо почитаемых в средние века. На одном из порталов Шарпартского собора во Франции (XII – XV вв.) фигура Бозция олицетворяла арифметику.

Вторым крупнейшим просветителем раннего средневековья был Флавий Кассиодор (ок. 490 – ок. 585 гг.), занимавший так же, как и Бозций, высшие должности при дворе остготских королей. В своем многогранном творчестве Кассиодор пытался соединить христианскую теологию и риторическую культуру. Он предложил набор трудов историков, которые позволяли правильно рассматривать христианство в контексте мировой истории.

Яркие краски, причудливый узор, употребление драгоценных камней, металла и слоновой кости превращали средневековую книгу в произведение искусства и часто – в драгоценность.

В Западной Европе IV – VI вв. получили всеобщее распространение разнообразные справочники, энциклопедии.

Одним из ведущих литературных жанров раннего средневековья была агнография на латинском языке, представлявшая собой «житие святых» – рассказы о жизни, чудесах и мученичестве за веру людей, признанных церковью святыми.

Города Остготской Италии (Рим, Равенна, Милан) становятся в раннем средневековье центром развития искусства, продолжавшего традиции античной классики. Особенно блистала столица остготского государства – г. Равенна, которая украсилась новыми великолепными соборами и дворцами, амфитеатрами и монументальными гробницами.

Особо примечательной постройкой Равенны был мавзолей Теодориха. Другой образец строительного искусства «Остготского Возрождения» – крестообразный в плане мавзолей Галлы Платидии, византийской царицы V в.

В раннесредневековой Европе храмы строились главным образом из дерева, а с XI в. стали применяться каменные цилиндрические своды.

В VI в. в Равенне была построена церковь, посвященная христианскому святому – мученику Виталию. Главная достопримечательность храма Сан Витале – великолепная мозаичная роспись. Мозаика была одним из основных видов искусства раннего средневековья.

На севере Италии значительным культурным центром раннего средневековья был Милан. Из памятников остготской эпохи сохранилась церковь Сан Лоренцо Маджоре с фрагментами мозаик V в.

Влияние варваров на культуру раннего средневековья

Другим важнейшим истоком культуры V – X вв. была духовная жизнь варварских племен, их фольклор, искусство, обычаи, особенности мировосприятия. В народном сознании жили остатки дохристианской мифологии и культов, которые проникали даже в церковное искусство. Фольклор – одно из слагаемых средневековой культуры – породил и народную поэзию, и сказки; он лежит в основе героического эпоса. Его влияние ощутимо и в религиозной литературе.

Художественное творчество варваров представлено главным образом предметами прикладного искусства. Это образцы вооружения, например, богато украшенные рукоятки мечей, культовая и бытовая утварь, разнообразные фибулы, пряжки, застежки и другие, свидетельствующие о высокоразвитой технике обработки металлов. В произведениях искусства варваров предпочтение всегда отдавалось орнаменту.

Представления о могучих германских богах и героях и их борьбе со злыми силами породили причудливые орнаменты так называемого «звериного» (тератологического) стиля. «Звериный» стиль впоследствии широко применялся в прикладном искусстве и в романской архитектуре.

Большой вклад в создание исторических трудов, освещающих деяния варваров, внесли такие писатели, как Иордан, создавший в VI в. «Генетику», Григорий Турский, изложивший историю франков. Виднейшим лангобардским писателем был Павел Диакон (ок. 720 – 799 гг.), написавший «Историю лангобардов».

К VII в. относится некоторое оживление культурной жизни в англосаксонских королевствах, где возникают монастырские школы, библиотеки и скриптории. Культура англосаксов наибольших успехов достигла в области литературы, а также в искусстве книжной миниатюры. Англосаксы, подобно другим германским племенам, сохранили свой языческий мир, мир богов, воителей и героев.

На этом большом пласте англосаксонской культуры основывалась народная поэтическая традиция. Там возникли знаменитый эпический цикл о легендарном британском короле Артуре, а также образец дружинной поэзии – «Поэма о Беовульфе» – крупнейшее произведение героического эпоса англосаксов, сохранившееся целиком.

Велико также значение литературной деятельности англосаксонского короля Альфреда Великого (ок. 849 – 899 гг.), собравшего вокруг себя выдающихся представителей теологии, философии и литературы. Альфред прославился также и своими переводами с латыни на древнеанглийский язык сочинений Беды Достопочтенного, трактатов Бозция.

«Каролингское» Возрождение

В истории раннесредневековой европейской культуры особое место принадлежит кратковременному культурному расцвету в империи Каролингов, который получил название «Каролингского Возрождения». Франкская империя была первым крупнейшим государством раннего средневековья, объединившим территории современных Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Южной и Западной Германии, Северной и Средней Италии и северовосточной Испании.

Особого могущества империя франков достигла при правительстве Карла, прозванного Великим. Карл Великий – незаурядный государственный деятель своего времени. Одним из первых он обратился к использованию классического античного наследия. Латинский язык в его империи стал средством государственного объединения, в школах империи широко изучались древние авторы и классические дисциплины тривиума и квадривиума.

Культурные реформы во Франкском государстве проводились в тесном союзе с католической церковью, а его реформы были начаты с установления единого канонического текста Библии. Центром образования и культуры в империи Каролингов была столица Аахен. Ко двору императора пригласили образованнейших людей тогдашней Европы: из Италии, Британии, Испании. Так, в Аахене работали Павел Диакон из Италии, Теодульф, ученый-гот из Испании.

Крупнейшим деятелем «Каролингского Возрождения» был англосакс Алкуин – интереснейшая личность своего времени. Он немало странствовал на своем веку, видел крупнейшие города средневековья, был знаком с выдающимися людьми и был участником многих важных событий. Большой популярностью в Европе пользовались педагогические трактаты Алкуина, а сам Карл считал себя его учеником. Вместе с Алкуином в придворной Академии в Аахене работал личный биограф Карла – Эйнхард, автор «Жизнеописания Карла Великого».

Об архитектуре каролингской эпохи можно судить по немногим сохранившимся знаниям и данным археологии. Известно, что тогда появились новые типы сооружений, так называемые бугри, представлявшие собой укрепленный военный лагерь, со временем превратившийся в резиденцию феодала.

При Карле Великом велось большое строительство в Аахене. Один из самых знаменитых памятников – здание дворцовой капеллы. Капелла служила местом хранения государственных и церковных реликвий. Архитектуру каролингской эпохи отличало применение тяжелых арочных конструкций.

В каролингский период большое внимание стали уделять сооружению крипт, ставших второй церковью в храме.

Монументальная живопись каролингской эпохи почти не сохранилась. Однако известно, что в IX в. мозаики и фрески украшали стены императорских дворцов и епископских резиденций. На них были изображены библейские персонажи, римские полководцы и императоры, а также каролингские монархи. Пространство в живописных полотнах этой эпохи не трехмерно – оно заменено плоскостью. Скульптура «Каролингского Возрождения» в основном представлена статуэтками из слоновой кости.

Каролингская культура заложила фундамент дальнейшей эволюции европейского художественного творчества, сделав его достоянием античную традицию. Но «Каролингское Возрождение» оказалось поверхностным и недолговечным; оно пришло в состояние полного упадка сразу после смерти Карла. Во Франкском государстве закрылись школы и библиотеки. Свое историческое место оно уступило трем новым государствам, впоследствии игравшим главную роль в европейском культурном развитии – Франции, Германии и Италии.

Последние столетия раннего средневековья почти не дали высоких образцов искусства и литературы за исключением, пожалуй, скандинавской эпической поэзии, сохранившей древнейшие сказания германских племен.

«Оттоново» Возрождение

X век был временем культурного упадка Европы, связанного в основном с последствиями опустошительных вторжений норманнов, венгров и арабов. Только в конце X в. наметился некоторый подъем культуры в Германии, называемый «Оттоновым Возрождением».

В середине X в. сильному германскому королю Оттону I (936 – 973 гг.) удалось на время преодолеть сепаратистские устремления герцогов. Он осуществил завоевательный поход в Северную Италию, которая признала его власть. Заняв Рим, Оттон I в 962 г. был коронован императорской короной из рук римского папы. В результате захвата Северной и Средней Италии германскими феодалами в Западной Европе образовалось новое государство – Священная Римская империя германской нации.

«Оттоново Возрождение» характеризовалось, прежде всего, распространением образованности среди высших слоев германского общества, а также расцветом искусства книжной миниатюры. Главным центром последнего был монастырь Райхенау, рукописи которого украшены строгим по рисунку миниатюрным узором, с преобладанием золотого фона.

При Оттоне I и Оттоне II (973 – 983 гг.) в Германии велось большое строительство. Воздвигались новые церкви и монастыри, простые по форме и напоминающие крепости. Ведущее место занимала строительная школа в Саксонии.

Архитектура «Оттонова Возрождения» была предвестником рождавшегося в X в. романского стиля, расцвет которого произойдет в XI – XII вв.

Особенности культуры XI – XIII вв.

Период, наступивший на европейском материке после 1000 г., характеризовался, в отличие от предшествующего, бурным подъемом, затронувшим самые различные сферы: экономическую, технологическую, политическую, религиозную, художественную, социальную, интеллектуальную. Этот подъем не одновременно проявлялся в разных регионах, но в целом он охватил XI – XIII вв.

Составляющими этого великого подъема были, во-первых, крупные демографические сдвиги, выразившиеся в значительном росте численности населения Европы. Во-вторых, значительно усилился экономический рост, затронувший и деревню, и город. В-третьих, наблюдался небывалый политический подъем, связанный с ростом средневековых городов и образованием централизованных государств. В-четвертых, европейский подъем был связан с новой волной христианизации, крестовыми походами. В-пятых, он нашел выражение в высоком расцвете искусства – сначала романского, а затем – готического. И в-шестых, культурный подъем в Европе означал невиданный интеллектуальный расцвет, появление светских городских школ и университетов.

Всесторонний экономический, политический и культурный подъем в Западной Европе был бы невозможен без соответствующей материальной базы.

Великий подъем, переживаемый Западной Европой в XI – XIII вв., нашел яркое отражение в сферах художественного творчества и образования. Духовная жизнь пришла в движение, культуру стал пронизывать мирской дух. В искусстве и литературе пробудился интерес к земной жизни и человеку, происходит крупный сдвиг в системе художественного изображения, который связывают с рождением реализма.

Культурная жизнь Западной Европы в XI – XIII вв. значительно усложнилась по сравнению с периодом раннего средневековья. Это было следствием разнообразных влияний и взаимопроникновения различных элементов культуры. Общим моментом культурной жизни всех регионов Европы был заметный рост светских тенденций в культуре и искусстве, усиление интереса к человеческой личности и, как результат, к античному наследию. Если в раннее средневековье центрами развития культуры и искусства были монастыри и монастырские школы, то в XI – XIII вв. эта роль переходит к городам; ярче всего культура расцветает в двух областях – в системе образования и в архитектуре.

Возникновение романского стиля

В X в., на грани двух эпох – раннего и развитого феодализма, – в архитектуре и искусстве впервые возник единый общеевропейский стиль – романский.

Романский стиль подразумевал наследие некоторых черт архитектуры и отдельных строительных приемов римлян, однако этими признаками не исчерпываются особенности архитектуры зрелого средневековья. Первоначально термин «романский» применялся только по отношению к архитектуре.

Наиболее ярко черты зрелого романского стиля проявились в архитектуре Франции, где сложилось несколько местных школ. Монументальностью композиции отличалась бургундская школа, богатым скульптурным декором – школа Пуату и, напротив, строгой отделкой – нормандская школа.

Главными типами архитектурных сооружений в романскую эпоху были феодальный замок, монастырский ансамбль и храм. Романскую замковую архитектуру пронизывал дух воинственности и постоянной потребности самозащиты: основные создания романского стиля – это замок-крепость и храм-крепость. Замковый ансамбль включал в себя также высокую прямоугольную или круглую башню – донжон, под которой располагались подземелья, многочисленные кладовые и помещения для слуг и охраны.

Наиболее последовательно процесс формирования храмовой романской архитектуры и сложения законченного стиля осуществлялся во Франции, главным образом в областях к югу от р. Луары. На путях паломничества строились дороги, мосты, гостиницы, госпитали и храмы. Строительная инициатива находилась в руках монастырей: монастырские, а затем и светские ремесленники переходили из города в город, из аббатства в аббатство, принося с собой свой опыт и традиции и тем самым создавая основу для единого стиля.

Основой храмового стиля был тип старой римской базилики. Средневековые строители романских храмов использовали сводчатые конструкции и, учитывая то, что свод давит на опоры не только вниз, но и дает так называемый распор, т.е. как бы раздвигает опоры, делали столбы и стены очень толстыми и массивными, а проемы – редкими и узкими.

Таким образом, основными особенностями романского стиля в архитектуре были: преобладание полуциркулярной формы сводов, массивные и тяжелые опоры, гладкие и толстые стены с небольшим количеством узких проемов.

Архитектурные памятники романского стиля разбросаны по всей Западной Европе, но больше всего их во Франции. Это – церковь Сен Мартен в Туре, церковь Нотр-Дам в Клермоне, шедевр романской архитектуры – церковь Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье.

Один из самых величественных романских храмов находился в Бургундии. Там в XI в. был построен комплекс Клунийского аббатства с огромной, самой большой в Европе тех времен церковью (длина – 127 м, ширина – 40 м).

На Апеннинском полуострове существовало несколько центров романского искусства. Особенно выделялись Ломбардия с Миланом и Венецией, где зародились смелые новшества в архитектуре.

Раннее развитие городов в Северной Италии и их экономическое процветание наложили большой отпечаток на характер итальянского зодчества XI – XIII вв.

Наряду со строительством обычных для всей Западной Европы замков, крепостей и монастырских ансамблей здесь развивалась и собственно городская архитектура; строились многоэтажные жилые дома, здания городского самоуправления, колокольни, помещения для цехов и торговых гильдий и др. Итальянская архитектура романской эпохи испытывала на себе сильное византийское и римское влияние. Она более естественна и жизненна, более пластична и размеренна, чем, например, немецкое зодчество. Наиболее значительное создание средневековой романской архитектуры. Италии – венецианский собор св. Марка.

Флоренция (центр Тосканы) создала собственный стиль архитектуры, продолживший позднеантичные традиции. Так, необыкновенно параден многоцветный мраморный фасад флорентийской церкви Сан Миньяре.

Из белого мрамора выстроен знаменитый архитектурный ансамбль в Пизе – шедевр средневековой итальянской архитектуры, включающий собор, баптистерий и колокольню. Знаменитую Пизанскую колокольню называют «Падающей башней».

В романской архитектуре Южной Италии и Сицилии особенно сильно ощущалось византийское влияние: соборы в Чефалу и Палермо имеют роскошное мозаичное убранство. Архитектура романской эпохи в Испании несет на себе отпечаток восточных влияний. Испанские дворцы и храмы напоминают крепостные сооружения: суровая действительность Реконкисты и ожесточенные религиозные битвы вызвали к жизни эту особенность испанского зодчества. Влияние восточной архитектуры выразилось в применении ребристого свода и подковообразного вида арок. Наиболее знаменитыми образцами испанской романтики являются Дворец Алькасар в Сеговии (IX в.) и церковь Сант Яго де Компостелла (XI в.).

Романский стиль в Англии господствовал в конце XI–XII вв. Его специфической особенностью было соединение в здании типов монастырского и приходского храмов. Английские храмы, хотя и весьма сходны с французскими, имеют большую протяженность и вытянутость в длину.

Памятники романской архитектуры в Западной Европе, как правило, богато декорированы скульптурой. Монументальная скульптура помещалась не только внутри собора, но и снаружи его, украшая в основном западный фасад и капители колонн. Преобладающим видом скульптуры был рельеф.

XII столетие в истории культуры Западной Европы было переломным. Его нередко называют «веком гуманизма», «средневековым ренессансом» или даже «средневековой культурной революцией».

Именно в XII столетии возникает в Западной Европе светская литература, городская и рыцарская культура, поэзия на национальных языках, вновь возрождается интерес к античному наследию. Шире распространяется грамотность, письменное слово одерживает победу над устным. В городах, центрах новой городской культуры возникают, постепенно замещая старые монастырские, новые кафедральные школы.

В конце XII – начале XIII вв. в крупных городах Западной Европы наиболее влиятельные кафедральные школы перерастают в университеты. Возникновение университетов способствовало процессу превращения обучения в ремесло: каждый магистр должен был обязательно получить лицензию на преподавание своего предмета. Университеты изменили роль книги: из объекта почитания и дорожной вещи она превратилась в инструмент познания и сделалась предметом массового производства и торговли. На протяжении XII–XIII вв. университеты появились в Париже, Монпелье, Салерно, Болонье, Неаполе и других городах.

Литература Западной Европы XI – XIII вв.

Как полагает большинство исследователей, одним из самых блестящих выражений «средневекового Ренессанса» XII в. был расцвет литературы. В XI – XIII вв. записан существовавший до этого в устной традиции героический эпос, который стал важнейшей составной частью письменной культуры средневековья. Эпос выступал хранителем коллективной памяти об историческом прошлом, был выразителем идеалов и эстетических ценностей европейских народов. Его корни уходят далеко в глубь эпохи Великого переселения.

Другим направлением литературного творчества XI – XIII вв. была рыцарская литература – важная часть рыцарской культуры средневековья. Ее возникновение связывают с процессом консолидации сословия светских феодалов, к которым стали применять термин «рыцарство». В период развитого феодализма понятие «рыцарь» стало синонимом знатности и благородства и противопоставлялось прежде всего низшим сословиям – крестьянам и горожанам.

Складывается образ идеального рыцаря и кодекс рыцарской чести, согласно которому «рыцарь без страха и упрека» должен был происходить из благородного рода, быть отважным воином, постоянно заботиться о приумножении своей славы, совершать подвиги, о которых должен был знать весь христианский мир. Кроме этого, идеальный рыцарь должен был хранить безусловную верность своим обязательствам перед сеньором или равным себе, быть щедрым к вассалам, защитником слабых и угнетенных. От рыцаря требовалось быть обходительным, уметь играть на музыкальном инструменте и сочинять стихи, участвовать в турнирах и, наконец, соблюдать все правила «куртуазии» – безупречного воспитания и поведения при дворе, т.е. светскость. Разумеется, образ идеального рыцаря нередко расходился с действительностью, но он играл большую роль в западноевропейской культуре.

В рамках рыцарской культуры в XII в. появились такие литературные жанры, как рыцарский роман и рыцарская поэзия. Первые рыцарские романы появились в англо-нормандской культурной среде.

Зачинателем легенд о подвигах короля древних бриттов – Артуре (V–VI вв.), о его славных рыцарях Круглого стола, об их борьбе с англосаксами традиционно считается Гальфрид Монмутский. В основе цикла романов о короле Артуре лежит кельтский героический эпос. Герои его – Ланселот и Персеваль, Пальмерин и Амадис – воплощали высшие рыцарские добродетели. Распространенным моти-

вом рыцарских романов, в том числе бретонского цикла, были поиски святого Грааля – чаши, в которую, по преданию, была собрана кровь распятого Христа.

В бретонский цикл романов входит и прекрасная «Повесть о Тристане и Изольде» – поэма о вечной, неумирающей страсти, которая возгорается в главных героях после того, как они по ошибке выпивают любовный напиток.

Крупнейшим представителем жанра рыцарского романа в XII в. был французский поэт Крестьен де Труа. Он также пересказывал легенды Артуровского цикла и воплощал их в своих романах в стихах. Рыцарский роман отразил рост светских тенденций в литературе, а также обострение интереса к человеческим чувствам и переживаниям. Он передал последующим эпохам представление о том, что стало называться рыцарством.

Вместе со светской рыцарской культурой в Западной Европе XI – XIII вв. распространяется культура городов, антифеодалная и антицерковная по своей направленности, сатирически заостренная и весьма вольнолюбивая. Эти черты были особенно характерны для городской литературы, отразившей возросшее самосознание третьего сословия. Городские поэты тяготели к изображению повседневного быта обитателей города – ремесленников, торговцев, представителей плебса, феодалов, служителей церкви. Они ценили трудолюбие, практическую смекалку, лукавство, хитроумие и проницательность горожан. Героями городской литературы стали смысленный ремесленник или крестьянин, хитрый поп, которые без труда оставляли в дураках богачей, кичащихся своим сословным превосходством.

Наиболее популярным жанром городской литературы были стихотворная новелла, басня или шутка. В XII в. появились также произведения городского сатирического эпоса. Всем им были присущи реалистические черты, сатирическая заостренность и немного грубоватый юмор. Они высмеивали корыстолюбие католического духовенства, грубость и невежество феодалов, их алчность и вероломство.

Возникновение готического стиля

В XIII столетии расцветает готический стиль, ставший высшим художественным синтезом средневековья. Истоки происхождения готики искали в разных направлениях. Усматривали их и в подражании стилю деревянной техники, и в очертаниях лесной чащи, вызывающих чередование света и тени, и в облике колонн, собранных в пучки, и даже в воспроизведении огромного, оснащенного, многомачтового корабля. Связывали готику также с германским вкусом и германской стихией.

Ведущим видом искусства в готике было зодчество, а высшим его достижением – строительство городских кафедральных соборов. Появившись в Северной Франции, готический стиль быстро распространился по странам Западной, Центральной и Северной Европы, а после крестовых походов проник в Сирию, на о. Кипр и Родос.

Готическое искусство тесно связано с городом, поэтому не случайно, что в типах готических построек большое место заняли здания бирж, складов, судов, таможен, рынков, больниц и пр. Главную же роль в готической архитектуре играли городские соборы и ратуши: первые были символом богатства, а вторые – независимости.

Переход от романского стиля к готическому в западноевропейской архитектуре совершался в XII–XIII вв. Он был отмечен целым рядом технологических новшеств и новых стилистических элементов.

Одним из шедевров французской готики является собор Парижской Богоматери – знаменитый Парижский Нотр-Дам. Образцом зрелой готики и академией искусств стал знаменитый французский собор в Реймсе – месте традиционной коронации королей Франции.

Самый знаменитый во Франции готический монастырь – Сен Мишель в Нормандии, который высится на скале. Его называли Ла Мервей, что значит «чудо».

Готическое зодчество Германии почти на целое столетие отстало в своем развитии от французского. Оно долго сохраняло суровость романского стиля. Самый знаменитый готический собор Германии – Кельнский.

Готика Испании испытывала сильное влияние мавританской архитектуры, отсюда ее чрезмерная пышность и декоративность (собор в Леоне, Бургосе и др.).

В XIV в. готическое искусство завоевало всю Европу. Даже в далеком Новгороде появились здания в готическом стиле. Многочисленные его памятники сосредоточены в городах Нидерландов, Австрии, Венгрии, Польше, Прибалтике.

Западноевропейская культура XIV–XV вв.

На втором этапе развитого средневековья значительно возрастает роль Европы как носителя прогрессивных тенденций мировой истории. Если раньше страны Востока по темпам своего развития несколько опережали Запад, то к XIV в. Европа выдвигается на ведущее место.

В XIV в. произошло падение авторитета католической церкви и папства, что привело к значительным последствиям и изменениям в духовной жизни Европы. Развитие городов и торговли, укрепление централизованных государств также способствовало высвобождению духовной культуры из-под диктата церкви, успехам техники и научного знания, развитию интереса к светскому знанию. Центрами интеллектуальной жизни становятся университеты.

Культурное развитие западноевропейского региона в XIV–XV вв. характеризовалось следующими основными особенностями:

- освобождением от влияния церкви;
- постепенным складыванием национальных характеров и национальных культур;
- возникновением в Италии особого гуманистического мировоззрения, нового понимания человека и нового типа культуры – ренессансного.

Рубеж XIII–XIV вв. оказался переломным в культурной жизни Италии. Как бы венчает средневековье и в то же время высится у истоков Возрождения величайшая фигура Данте Алигьери (1265 – 1321 гг.) – «последнего поэта средневековья и первого поэта нового времени». Творчество Данте и его личность стоят на грани старого, церковно-феодалного мировоззрения и нового, гуманистического. Сложнейшая фигура Данте воплотила характерные черты духовной жизни средневековья, а с другой стороны, стала предвестником новой культурно-исторической эпохи – Возрождения.

Великому итальянскому поэту, стоящему на грани двух эпох, была свойственна двойственность мышления, выразившаяся в сочетании абстрактных средневековых аллегорий и символов с глубокими и искренними человеческими чувствами. В главном произведении Данте – «Божественной комедии» – наряду с высочайшими абстракциями выражена реальность мира, его конкретика, живые люди, их чувства и действия. Поэтому сама поэма, живописующая загробный мир, тем не менее очень человечна, пристрастна и буквально дышит жизнью. «Божественная комедия» – вершина творчества Данте – была написана им в годы изгнания, в Равенне.

Данте считают создателем общепитальянского литературного языка – его главное произведение написано не на средневековой латыни, а на народном тосканском диалекте. Поэма Данте – единственное в своем роде произведение мировой литературы, ее непревзой-

денный шедевр, ибо в ней заключен весь мир, каким его представлял сам поэт. «Божественная комедия» являет собой грандиозную картину мироздания, природы и человеческого бытия. Мощная поэтическая фантазия Данте нарисовала такую цельную систему необыкновенных миров и исполненных музыкой небесных сфер, которую не смогла создать вся предшествующая литература со времен Гомера.

Своим многогранным творчеством Данте открыл новую эпоху в мировой литературе. Он показал всем пример способности искусства охватить одним взором весь мир. Поэзия Данте исходит из таких глубин человеческого чувства и владеет такими простыми и сильными приемами словесного выражения, что до сих пор остается недостижимым образцом высочайшего искусства.

Из Италии ростки новой культуры распространились в другие страны Европы. Гуманистическая культура постепенно формируется во Франции, Германии, Нидерландах, Англии, Испании и других странах. Аскетические идеалы и религиозный спиритуализм сменяются признанием ценности и красоты реального мира, а искусство проявляет повышенный интерес к изображению природы, человеческих характеров и подлинных чувств.

В XIV–XV вв. продолжается расцвет городской культуры, литературы, распространяются такие ее жанры, как поэзия, драма и прозаическая новелла.

Одним из замечательных французских поэтов XV в. был Франсуа Вийон. Поэзия Вийона отразила глубокие классовые противоречия современного ему общества. В основе его стихов лежит народное творчество, поэту свойственен глубокий интерес к человеку.

В городском театральном искусстве широкое применение получают фарсы – юмористические сценки, реалистически изображающие быт горожан и высмеивающие корыстолюбие и бездушие богачей.

В Германии в XV в. появляется новый поэтический жанр – мейстерзанг, постепенно вытеснивший рыцарский миннезанг.

Мейстерзанг – это песенная поэзия, в которой преобладают религиозно-дидактические мотивы. В городах средневековой Германии большую популярность приобрели песенно-поэтические состязания мейстерзингеров.

Английская литература XIV–XV вв. была представлена разными жанрами. Особенно популярным был цикл баллад, посвященных Робин Гуду – любимому герою английской литературы, в образе которого отразилась вековая мечта народа о справедливом и сильном защитнике угнетенных.

Образцом крестьянской литературы в Англии является аллегорическая поэма «Видение о Петре-Пахаре» Уильяма Ленгланда (XIV в.). Воспетый автором крестьянский труд противопоставляется в поэме деятельности духовенства, сборщиков налогов. Идеи У. Ленгланда были популярны в среде участников восстания под руководством Уота Тайлера.

Вместе с разложением средневекового рыцарского сословия приходит в упадок и рыцарский куртуазный роман. Попытку возродить последний предпринял в XV в. английский дворянин Томас Мэлори, автор выдающегося памятника английской литературы – романа «Смерть Артура». Сюжет романа восходит к кельтскому эпосу и содержит отголоски реальных событий, средневековых представлений и верований; в центре повествования – легендарный король Артур, император Британии, Галлии, Германии и Дании, и его дружина – благородные рыцари Круглого стола. Томаса Мэлори называли в Англии «Геродотом легенд». Его версия о приключениях и подвигах короля Артура – одна из самых любимых и почитаемых во всем цикле. Сказания о короле Артуре не раз воспроизводились в позднейшем изобразительном искусстве, музыке и поэзии. На их основе Марк Твен создал свою знаменитую пародию-сатиру «Янки при дворе короля Артура».

Во втором периоде развитого средневековья ускоренными темпами развивалось изобразительное искусство Западной Европы, которое приобрело некоторые новые черты, связанные с формированием ренессансных художественных принципов. Раньше всего переход к последним произошел в Италии на рубеже XIII–XIV вв., в других же странах Европы необходимые условия сложились позже, а в XIV–XV вв. закладывались основы этих перемен. Симптомами наступления новой эпохи в искусстве являлось, во-первых, стремление передавать житейские подробности, обстановку, костюмы в реальном пространстве и с учетом законов перспективы, а во-вторых, интерес к человеческим переживаниям и чувствам становится более связанным с отдельными личностями.

Центрами искусства становятся королевские дворцы и резиденции крупных феодалов, а заказчиками – не церковь, как прежде, а представители аристократии и богатой бюргерской верхушки. В городах не только церкви, но и ратуши насыщались произведениями искусства. Развернулось также интенсивное строительство гражданских зданий. Светские здания своим размахом и внушительностью теперь не уступают городским соборам. В архитектуре XIV–XV вв. господствовала готика, получившая название «интернациональной». Для нее характерен вкус к декоративности, украшение зданий многочисленными деталями.

Искусство XIV–XV вв. постепенно утрачивает вселенский пафос и обращается не к массе, а к отдельному человеку. Монументальные формы живописи стали вытесняться станковыми. В скульптуре и живописи выделяется жанр портрета. Развивается деревянная резная скульптура, книжная миниатюра. В XIV–XV вв. прокладывались пути к жанрам европейской живописи нового времени – пейзажу, интерьеру, бытовому жанру.

Именно XV в. стал временем становления многих национальных школ живописи. Первым художником, открывшим плеяду выдающихся мастеров нового искусства, был нидерландец Ян ван Эйк. С его именем связывается начало распространения масляной живописи. Ван Эйка считают также первооткрывателем европейского живописного портрета.

В XIV в. в Бургундии работал знаменитый скульптор Клаус Слютер, создатель известного «Колодца пророков».

Культура развитого феодализма была отмечена значительными достижениями, подготовившими расцвет науки и искусства в XIV в.

Средневековая культура была неоднозначной и многоликой, в чем-то примитивной и одновременно утонченной. В ней органично соединялись религиозное мировоззрение и жизнеутверждающее народное мироощущение, мистика и трезвый рационализм, устремленность к Богу и страстная любовь к земной жизни.

Средневековая Европа оставила великие памятники культуры. Многие европейские города украшают многочисленные сооружения романского и готического стилей; замечательные произведения фресковой живописи составляют славу многих художественных музеев. В мировой культурный фонд вошли великолепные образцы средневековой иконописи, витражного искусства, скульптуры, книжной миниатюры. Величайшую ценность представляют и шедевры средневековой литературы – эпические произведения, рыцарские романы, поэзия трубадуров, лирика вагантов и непревзойденная «Божественная комедия» Данте.

Культура средневековья противоречива, как и сама эпоха, поэтому ее нельзя оценивать однозначно, например, как «темные века» или безвременье. Она несла в себе «темные силы» и имела «светлые» стороны, прогрессивные и реакционные явления и была важной ступенью развития мировой цивилизации.

КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (2 часа)

Во второй половине XV в. параллельно с зарождением капиталистических отношений в ряде стран Западной и Центральной Европы (а в Италии уже в XIV в.) начинается новый период в культурном и идеологическом развитии, получивший в историографии название эпохи Возрождения, или Ренессанса.

Что же «возрождалось» и почему?

Возрождалось по-новому понимаемое античное наследие в связи с возникновением широкого общественного интереса к культуре, а именно к наукам и искусству, основы которых были заложены этой культурой. Возрождались философия и естествознание, литература и театр. Кончился наконец тысячелетний гнет католической церкви, отвергавшей и извращавшей античную культуру.

По мере роста городов и образования в них значительной бюргерской прослойки становилось чуждым аскетическое средневековое мирозерцание, внушаемое католической церковью, ее представление о мире как о «юдоли плача и страданий». В среде бюргерства нарождалось светское миропредставление. Люди стали ближе к реальностям жизни.

Как уже было сказано, воздействие античности ощущалось раньше, чем в остальной Европе, и сильнее оказалось в Италии, где на каждом шагу встречались памятники древнеримского искусства.

Следом за Италией попытки воскресить и продолжить ушедшую культуру все чаще делались и в других странах Западной и Центральной Европы. В стороне от этого процесса была только Россия, в которой в силу ряда исторических причин интерес к античности пробудился на два века позже.

В спасенных при падении Рима и Византии рукописях, в вырытых из их развалин шедеврах скульптуры и архитектуры перед изумленным Западом предстал прекрасный мир античной науки, литературы и искусства. Это открытие пробудило в странах Европы интерес к классической латыни и к языку Древней Греции. С тех пор они стали обязательным условием получения высшего гуманитарного образования.

Впервые термин «Возрождение» стал применяться уже в XVI в. А двумя столетиями позже Вольтер и другие просветители, противники феодализма и капитализма, рассматривали эпоху Возрождения как продолжение общественного прогресса, начатого в античности и прерванного по вине церкви в средние века длительным и всеобщим варварством. При этом просветители игнорировали все успехи науки и искусства, которых человечество добилось в средние века, особенно в XIV и XV вв. Прошлое виделось просветителям только в отблеске костров инквизиции. Культуру Возрождения нельзя рассматривать как простое копирование и следование античным образцам. В эпоху Возрождения наследие, полученное Европой от древних ее обитателей, творчески перерабатывалось и только после этого усваивалось. Оно прошло следующие этапы: Раннее (XIV в., Италия), Высокое (90-е гг. XV – первая треть XVI вв.) и Позднее Возрождение (вторая половина XVI в.).

Надо сказать, что не во всех странах Европы и не в одно и то же время имели место эти этапы. Так, в Нидерландах не было Высокого Возрождения, а в Германии – Позднего. Только в Италии ясно просматриваются периоды Проторенессанса (предвестника Возрождения), Раннего, Высокого и Позднего Возрождения. В этом отношении Италия является страной классического Возрождения. Все его этапы представлены здесь новой живописью, скульптурой и архитектурой.

Первыми крупнейшими мастерами живописи XIV в. были флорентийские художники Джотто (1266 – 1337) и Мазаччо (1401 – 1428). Оба использовали фресковую живопись для росписи стен храмов. При этом церковно-религиозные сюжеты ими трактовались в реалистическом духе. На фресках изображались не статичные «образы», а живые люди. Религиозные сюжеты и действия фантазией художников как бы переносились на улицы их родной Флоренции. XV в. стал веком открытия художниками законов перспективы. Фигуры стали выпуклыми, а пространство – трехмерным.

Крупнейшим архитектором Раннего Возрождения был Брунеллески (1377 – 1445). Он создал свой архитектурный стиль, в котором причудливо переплетались элементы древнеримской, романской и готической архитектуры. С помощью точных расчетов он решил трудную задачу возведения купола на знаменитом соборе Марии дель Фьоре во Флоренции. Этому и другим его архитектурным сооружениям присущи легкость, гармония и удивительная соразмерность всех частей.

Брунеллески можно считать первым архитектором, явившим миру новый, если можно так выразиться, жизнерадостный тип дворца вместо мрачных замков средневековья.

Другим крупным архитектором Раннего Возрождения стал Рафаэль Альберти. Опираясь на наследие античных художников, он сформулировал теорию искусства живописи. Ему принадлежит авторство «Десяти книг об архитектуре». В них он изложил научную теорию новой архитектуры, основанную на результатах изучения античных памятников. Знание творчества античных мастеров способствовало и созданию им теории искусства живописи. Крупным скульптором этого периода стал Донателло (1386 – 1466), который, изучая классические античные образцы, искал пути освоения принципов их создания.

Конец XV – начало XVI вв. – время объединения всех достижений Раннего Возрождения. Гуманистические принципы, составившие идейную основу всего искусства эпохи Возрождения, получают уже на этом раннем этапе свое наиболее полное воплощение.

Поистине титаном Возрождения стал человек, имя которого известно всему миру, – это Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Он был и замечательным художником, талантливым скульптором, и архитектором, одним из первых теоретиков искусства, а также выдающимся специалистом и знатоком во всех известных в то время науках, начиная от математики и физики и кончая геологией и астрономией. Леонардо да Винчи был одним из основателей эмпирического метода. Познание мира, согласно Леонардо да Винчи, происходит с помощью чувств, которые обогащаются разумом. Он считал, что предметом науки может быть только материальный мир. При помощи учения о так называемой двойственной истине Леонардо да Винчи отграничивал науку от религиозных суеверий. Вместе с тем он откачивался от критики католицизма и занимал примиренческую позицию по отношению к церкви. Леонардо да Винчи был не только ученым, математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Он был подлинным основоположником стиля Высокого Возрождения, чье творчество знаменовало грандиозный качественный сдвиг в искусстве. Искусство для Леонардо было средством познания мира. Многие его зарисовки служат иллюстрацией научного труда, и в то же время это произведения высокого искусства. Леонардо воплощал собой новый тип художника – мыслителя, ученого, поражающего широтой взглядов, многогранностью таланта.

В 1480 г. Леонардо уже имеет свою мастерскую и получает заказы. Однако страстное увлечение наукой часто отвлекает его от занятий искусством. Недописанными остались большая алтарная композиция «Поклонение волхвов» и «Святой Иероним».

Не найдя должной оценки своего таланта при дворе Лоренцо Медичи с его культом изысканной утонченности, Леонардо поступил на службу к миланскому герцогу Людовико Моро. Миланский период творчества оказался самым плодотворным. Здесь во всю мощь раскрылась многогранность его дарования как ученого, изобретателя и художника.

После взятия Милана французскими войсками в 1499 г. Леонардо покинул город. Начались годы странствий. К этому времени относится создание портрета Моны Лизы («Джоконды»), одного из самых прославленных произведений мировой живописи. Необычайная глубина и значительность созданного женского образа, черты индивидуального сочетаются в Моне Лизе с большим обобщени-

ем. В последние годы жизни Леонардо большую часть времени уделял научным изысканиям. Он умер во Франции, куда приехал по приглашению французского короля Франциска I и где прожил всего два года.

Представление о самых светлых и возвышенных идеалах гуманизма Возрождения с наибольшей полнотой воплотил в своем творчестве Рафаэль Санти (1483 – 1520). Младший современник Леонардо, проживший короткую, чрезвычайно насыщенную жизнь, Рафаэль синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа.

Рафаэль родился в Урбино, в семье скромного живописца. Отец стал первым его учителем. Позже он учился у Тимотео делла Витти и Перуджино, в совершенстве овладев манерой последнего. У Перуджино Рафаэль воспринял плавность линий, свободу постановки фигуры в пространстве, которые стали характерными для его зрелых композиций. Семнадцатилетним юношей Рафаэль обнаруживает настоящую творческую зрелость, создав ряд образов, полных гармонии и душевной ясности. Простор в построении пейзажа, гармония форм архитектуры, уравновешенность и цельность всех частей композиции свидетельствует о Рафаэле как о мастере Высокого Возрождения.

С переездом во Флоренцию Рафаэль живо впитывает важнейшие завоевания художников флорентийской школы с ее ярко выраженным пластическим началом и широким охватом действительности. Содержанием его искусства остается лирическая тема светлой материнской любви, но он придает ей особую значительность, что получило выражение в таких его произведениях, как «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница».

Естественность движений, мягкая пластика форм, плавность певучих линий, красота идеального типа мадонны, ясность и чистота пейзажных фонов способствуют выявлению возвышенной поэтичности образного строя этих композиций.

В 1508 г. Рафаэль был приглашен работать в Рим, ко двору папы Юлия, стремившегося привлечь к себе на службу талантливых деятелей культуры. Здесь в непосредственной близости к наследию античности расцветает и мужает талант Рафаэля, приобретая новый размах и черты спокойного величия.

Римский период творчества Рафаэля отмечен высокими достижениями и в области портрета. Им написаны портреты: папы Юлия II, папы Льва X.

В это же время Рафаэль создал величайшее свое творение – «Сикстинскую мадонну» (1515 – 1519), предназначенную для церкви св. Сикста в Пьяченце.

Рафаэль умер тридцати семи лет, оставив незаконченными росписи виллы Фарнезины, Ватиканские лоджии и ряд других работ, завершенных по картонам и рисункам его учениками.

Кульминацией Высокого Возрождения и в то же время отражением глубоких противоречий культуры этой эпохи явилось творчество третьего из титанов итальянского искусства – Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564). Даже по сравнению с Леонардо и Рафаэлем, поражающими своей разносторонней одаренностью, Микеланджело отличается тем, что в каждой из областей художественного творчества он оставил произведения, грандиозные по масштабам и силе, воплощающие наиболее прогрессивные идеи эпохи. Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом и в то же время он был борцом за высокие гуманистические идеалы, гражданином, с оружием в руках отстаивающим свободу и независимость своей родины.

Великий художник и борец неразделимы в представлении о Микеланджело. Вся его жизнь – борьба за утверждение права человека на свободу, на творчество. На всем протяжении творческого пути в центре внимания художника находится человек, действенный, активный, готовый к подвигу, охваченный великой страстью. В его произведениях позднего периода отражено трагическое крушение ренессансных идеалов.

Микеланджело родился в Капресе (в окрестностях Флоренции) в семье градоправителя. Тринадцатилетним мальчиком он поступил в мастерскую Гирлайдайо, а через год – в художественную школу при дворе Лоренцо Медичи Великолепного. Здесь он обучался под руководством Бертольдо ди Джованни. Познакомившись с культурой двора Медичи, с замечательными произведениями античного и современного искусства, с прославленными поэтами и гуманистами, Микеланджело не замкнулся в придворной обстановке. Его первые самостоятельные произведения свидетельствуют о тяготении к большим монументальным образам, полным героики и силы.

Окончательное формирование общественного сознания Микеланджело приходится на время изгнания из Флоренции Медичи и установления там республиканского строя. Поездки в Болонью и Рим способствуют завершению художественного образования. Античность открывает перед ним гигантские возможности, таящиеся в скульптуре. В Риме была создана мраморная группа «Пьета» (1498 – 1501) – первое оригинальное произведение мастера, пронизанное верой в торжество гуманистических идеалов Возрождения.

В 1501 – 1504 гг. была исполнена статуя Давида. Скульптор представил его перед боем. Получив заказ от папы Юлия II на сооружение его гробницы, Микеланджело, не закончив эту работу, в 1505 г. переезжает в Рим. Выполненный им проект представлял собой величественный мавзолей, украшенный многочисленными статуями и рельефами. Для подготовки материала – мраморных блоков скульптор выехал в Каррару. За время его отсутствия папа охладел к идее сооружения своей гробницы. Оскорбленный Микеланджело покинул Рим и только после настойчивых призывов папы вернулся назад. На этот раз он получил новый грандиозный заказ – роспись потолка Сикстинской капеллы, который принял с большой неохотой, так как считал себя прежде всего скульптором, а не живописцем. Эта роспись стала одним из величайших творений итальянского искусства. Грандиозный ансамбль, включающий более трехсот фигур, представляется вдохновенным гимном красоте, мощи, разуму человека, прославлением его творческого гения и героических деяний.

После смерти папы Юлия II Микеланджело закончил работу над его гробницей в более скромном, чем первоначальный замысел, варианте. Для нее были исполнены статуи двух пленников и статуя Моисея.

Решительный перелом в мировоззрении Микеланджело происходит к концу 30-х гг. XVI в. и связан с наступлением кризиса ренессансной культуры. Падение под натиском иноземных завоевателей Рима, второе изгнание из Флоренции Медичи, героическая оборона республиканской Флоренции, участие в ней Микеланджело и падение республики – все это оказывает сильнейшее воздействие на творчество великого художника. В условиях усиливающегося террора он продолжает работу над гробницами Медичи в капелле при церкви Сан Лоренцо, построенной по его проекту.

Последние годы жизни Микеланджело проводит в Риме в обстановке нарастающего духовного одиночества. Но и в эти годы усиления общественной реакции, нового наступления католической церкви Микеланджело не утрачивает веры в человека. Он создает в Сикстинской капелле полную мятежного духа протеста и обличения огромную фреску «Страшный суд» (1513 – 1541). К этому же периоду относится величайшее из архитектурных сооружений Микеланджело – собор св. Петра в Риме, где вновь торжествуют высокие гуманистические представления. В создании собора св. Петра, который должен был свидетельствовать о мощи католицизма и папского

государства, принимали участие поочередно Браманте и Рафаэль, Перуцци и Антонио де Сангалло Младший, но решающее значение в возведении этого крупнейшего культового здания Рима имел Микеланджело.

Влияние Микеланджело на современных ему художников и последующие поколения огромно. Однако мастера, непосредственно с ним соприкасавшиеся, заимствовали только внешние формы, отдельные мотивы его произведений, не связывая их с пониманием глубоких противоречий и трагизма эпохи, которые нашли отражение в искусстве Микеланджело.

В культуре Возрождения особое место заняла венецианская живопись. Важным художественным средством изображения в ней стал цвет. Возрождение здесь кончилось позднее, чем в остальной Италии, – в конце XVI в. Самым крупным мастером венецианской школы был Тициан. К концу XV – первой трети XVI вв. искусство Возрождения развивается и в Германии. Общественный подъем, вызванный Реформацией и Крестянской войной, способствовал развитию национальной культуры. Именно в это время сложился литературный немецкий язык. Большой подъем наблюдался в области немецкой литературы и изобразительного искусства. В сочинениях крупнейшего немецкого поэта Ганса Сакса (1494 – 1576) реалистически изображается жизнь простого народа. Его песни, басни и драматические произведения содержат едкую сатиру на католическое духовенство, монахов и папу. Сатирический жанр развивался и в творчестве другого выдающегося немецкого писателя Иоганна Фишарта (1546 – 1590), высмеивавшего религиозные суеверия.

В изобразительном искусстве тоже пробивал себе путь реализм. Знаменитый немецкий живописец и гравер Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) написал ряд замечательных картин на религиозную и светскую тематику. Также известными художниками были: Ганс Гольбейн Младший (1497 – 1553) и Лукас Кранах Старший (1472 – 1553). Наступившая после подавления Крестянской войны реакция пагуно сказалась на дальнейшем развитии немецкой национальной культуры. Основная ценность передовой литературы Возрождения заключается в ее могучем реализме. В условиях ломки феодализма и всеобщего брожения национальных сил реализму Возрождения был свойствен целостный охват индивидуальной и общественной, частной и исторической жизни в их единстве, а также смелое отражение ее противоречий в сочетании форм трагического и комического, возвышенного и низкого. Наиболее полно эти черты сказались в драматургии Шекспира. Реализм Возрождения был полон веры в возможность исторического прогресса. На творчество английских писателей эпохи Возрождения, несомненно, оказал влияние итальянский гуманизм. Известными писателями эпохи были Томас Мор (1578 – 1535), Джон Колет (1467 – 1519).

Вторая половина XVI в. – так называемый «век Елизаветы» – время расцвета гуманистического театрального искусства, которое наиболее ярко воплотило в себе общественный подъем эпохи Возрождения. Величайшим представителем английского Возрождения был Вильям Шекспир (1564 – 1616).

Основанный на принципе подражания природе, понимаемой в духе пантеистических представлений о целостности и развитии мира, реализм Возрождения широко допускал фантастику, гиперболические формы, сказочно-фольклорные образы (Рабле, Шекспир).

В произведениях Шекспира получили яркое выражение гуманистические идеи английского Возрождения. В своих комедиях: «Венецианский купец», «Много шума из ничего», «Сон в летнюю ночь» и других он ярко выразил чувство утверждения радости жизни, любви, борьбы с судьбой. Все его творчество проникнуто уважением к человеку независимо от его происхождения. В своих комедиях Шекспир изобразил мысли, чувства и переживания людей, освободившихся от религиозного, мистического мировоззрения средневековья. Наиболее известны трагедии В. Шекспира «Король Лир», «Гамлет», «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Отелло», а также исторические хроники. Наряду с К. Марло Шекспир – основатель английской драматургии.

Наиболее ярко особенности английского Возрождения проявились в сценическом искусстве. В XVI в. театр в Англии был местом, где собирались представители всего населения. Его посещали аристократы и джентльмены, купцы и чиновники, в театр заходили крестьяне, приезжавшие в город на рынок, ремесленники, матросы и портовые рабочие. Все зрители обычно бурно реагировали на пьесу, игру актеров, отдельные реплики, спектакль шел то под одобрительные возгласы публики, то под крики возмущения, то в глухом молчании.

Во второй половине XVI в. появился целый ряд театров как публичных, так и частных. Большой популярностью пользовался театр «Глобус», где Шекспир был драматургом и пайщиком. В репертуаре театра было обилие постановок из истории Англии, особенно средневековой, а также драмы или конфликты, взятые из окружающей жизни.

Литература Возрождения разносторонне и блестяще отразила величайший прогрессивный переворот, пережитый Западной Европой в XV–XVI вв. Огромное значение для литературы Возрождения имел протекавший в это время процесс образования наций и национальных государств, а в связи с этим и национальных языков. Многие писатели-гуманисты выступают идеологами национального единства, вдохновителями и создателями новой литературы на национальных языках, а в дальнейшем и сторонниками ее самобытных форм. Это движение началось в Италии под воздействием творчества Данте (трактат «О народной речи», 1304 – 1307). На основе широких национальных интересов и развитого буржуазного гуманизма возникают величайшие произведения эпохи, складываются новые жанры, опирающиеся на реалистические народные традиции и наследие классической античности. Бурная самостоятельность народных масс в ходе борьбы с феодализмом и образования национальных государств служит основой народности передовой литературы Возрождения. Там, где буржуазный гуманизм отрывался от этой основы, он терял идейность. В этих случаях и литература Возрождения, попадая под влияние аристократии и папства, теряла национальную содержательность. В истории литературы итальянского Возрождения особенно выделяется замечательный поэт Людовико Ариосто. В его поэме «Неистовый Роланд» удивительно ярко передан дух этой эпохи. Мировосприятие Ариосто светлое, радостное. Он еще не ощущает драматической коллизии между гуманистическим идеалом и действительностью.

В XV в. гуманистическое движение распространилось по всей Италии. Главным центром его оставалась Флоренция, но кружки гуманистов появились также в Риме, Неаполе, Венеции и Милане.

Демократические тенденции в гуманизме нашли свое яркое отражение в трудах представителей европейского утопического социализма Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, а также в работах Себастьяна Бранта «Корабль дураков» и Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Первым гуманистом Италии в эпоху Возрождения стал Франческо Петрарка (1304 – 1374), родом из Флоренции. Петрарка написал получившие мировое признание сонеты к своей возлюбленной Лауре. Как истинный гуманист он придавал большое значение личным качествам человека независимо от знатности его происхождения: «У всех людей кровь одинакового красного цвета», – говорил Петрарка.

Находясь на службе у пап, Петрарка отрицательно относился к деятельности верхушки римской церкви, способствовавшей суеверию и невежеству. Его так же, как и Данте, тревожила мысль о раздробленности Италии, подвергающейся насилию со стороны могущественных соседей. Объединить ее, по мнению поэта, следовало в форме республики.

Петрарка при жизни достиг величайшего признания и славы. Парижский университет и Римский сенат увенчали его лавровым венком. Венецианский сенат признал Петрарку величайшим поэтом своего времени.

Современником Петрарки был Джованни Боккаччо (1313 – 1375), убежденный республиканец, жизнерадостная, эмоциональная натура. Его гуманистическое мировоззрение отражено в «Декамероне», сборнике, состоящем из 100 новелл, написанных на итальянском языке, в которых подчеркивается право человека на счастье, на чувственные радости, на любовь, которая не знает социальных

преград. Красной нитью проходит мысль, что настоящее благородство определяется не знатностью, а доблестью. Сюжеты своих новелл, написанных реалистически и с юмором, он брал из городской жизни Флоренции. Боккаччо высмеивал пороки католического духовенства, священников и монахов, показывая их невежество, лицемерие.

За острую сатиру церковь преследовала Боккаччо больше, чем других гуманистов. Его сочинения были включены в список запрещенных церковью книг.

В XV–XVI в. для нового, поднимающегося класса буржуазии в странах Европы средневековая религиозная идеология аскетизма стала окончательно неприемлемой. С ростом культуры у буржуазии появились новые интеллектуальные интересы. Она поверила в свои силы, в свою способность по-новому разрешить все основные жизненные проблемы. Тягостный контроль церкви над деятельностью человека и его образом мыслей потерял свою обязательность. Гуманисты воспевали красоту природы, неисчерпаемое богатство духовных сил человека, утверждали, что цель человеческой жизни заключается в достижении счастья. Но вместе с тем, стремясь превратить в добродетель наиболее характерную черту буржуазии этой эпохи – жажду наживы, гуманисты доходили до утверждения того, что богатство – обязательный признак благоволения Бога к данному человеку.

Уже в эпоху Возрождения некоторые идеологи буржуазии делали попытки теоретического обоснования худших сторон индивидуализма буржуазии, доходящей в жадной погоне за прибылью до безграничного антиобщественного эгоизма и полной аморальности. Например, Поджо Браччолини в «Диалогах» (1435) писал о том, что великие деяния возможны лишь тогда, когда воля отдельных лиц нарушает закон большинства.

Характерной чертой нового мировоззрения было также пробуждение национального самосознания. С формированием нации появилось чувство буржуазного патриотизма, понятие отечества, отсутствовавшее в раннем средневековье. Появляются работы, посвященные истории родной страны. В эпоху Возрождения возникла литература на народных языках, а латинская художественная литература в XVI в. окончательно прекратила свое существование. Основные принципы этических учений итальянских гуманистов тесно связаны с новым пониманием науки не только как воплощения знаний, но и как средства воспитания человеческой личности.

Философия эпохи Возрождения была философией зарождающейся буржуазии, буржуазии эпохи капиталистического накопления. В Западной Европе борьба буржуазии против феодализма и крепостничества тесно переплеталась с ее борьбой против господства католической церкви как носительницы и защитницы феодальных порядков и врага научных знаний. Это придавало философии Возрождения прогрессивный, антицерковный и антисхоластический характер и содействовало росту материалистических тенденций, противостоящих господствовавшему при феодализме теологическому мировоззрению.

Одной из наиболее важных особенностей эпохи Возрождения было то, что именно во второй половине XV в. возникло современное естествознание. Своим возникновением и быстрым расцветом оно было обязано в первую очередь практике, ремеслам и мануфактурному производству.

Большую роль в накоплении научного материала сыграли географические открытия, которые доставили бесконечный, до того времени недоступный материал из области метеорологии, зоологии, ботаники и физиологии человека.

Рост производства, расширение торговых и культурных связей, прежде всего с Востоком, географические открытия, широко раздвинувшие рамки известного мира, быстрое развитие экспериментальных исследований во всех областях естествознания привели к накоплению в невиданных дотоле масштабах громадного эмпирического материала. Изобретение способа изготовления печатных шрифтов в литейных формах И. Гутенбергом и книгопечатание сыграли огромную роль в распространении научных знаний в эпоху Возрождения. Создание великим польским ученым Николаем Коперником (1473 – 1543) новой гелиоцентрической системы было наиболее крупным и революционным по своему содержанию и по своим последствиям научным открытием. Удар по религиозному мировоззрению был нанесен Коперником в самом важном и самом чувствительном месте церковного миропредставления – в вопросе о мироздании. Отсюда начинается свое летоисчисление освобождение естествознания от теологии. Вокруг этого учения разгорелась ожесточенная идеологическая борьба. В 1551 (спустя 8 лет после смерти Коперника) были составлены первые астрономические таблицы, вычисленные согласно его теории. В конце XVI в. датский астроном Тихо Браге (1546 – 1601) произвел новые, весьма точные наблюдения над звездным небом, позволившие позднее открыть законы движения планет. Дальнейшее развитие астрономия получила в трудах И. Кеплера и Г. Галилея.

Если в астрономии широко использовался метод точных наблюдений, то в других отраслях естествознания наблюдения сочетаются с широко поставленным научным экспериментом. Особенно внимательно изучаются задачи определения центра тяжести, теория простых машин, законы падения тел и траектория горизонтально брошенного тела. Большое внимание привлекают также проблемы гидростатики и гидродинамики. Механику разрабатывали Леонардо да Винчи, Н. Тартальян (ок. 1499 – 1557), занимавшийся также геодезией и математикой (давший решение неполного кубического уравнения), С. Стевин (1548 – 1620), который ввел во всеобщее употребление десятичные дроби, и другие ученые.

Наряду с механикой и астрономией значительное развитие в эпоху Возрождения получила оптика. К концу эпохи Возрождения, на рубеже XVI–XVII вв., были сконструированы микроскоп и «зрительная труба». Достижения вышеперечисленных наук находились в тесной связи с развитием математики. В области геометрии и алгебры ученые эпохи Возрождения опирались на математическое наследие античного мира, арабов, народов Средней Азии. Успехи астрономии повлекли за собой развитие тригонометрии. Региомонтан первый ввел в математику функцию тангенса, развил представление о сферическом косинусе. Н. Кузанский (1401 – 1464) в ряде математических работ дает некоторые представления об иррациональных числах. В работах Дж. Кардано (1501 – 1576) впервые появляются мнимые величины. Виет Ф. (1540 – 1603) и Штифель М. (1486 – 1567) разработали алгебру, расширили и усовершенствовали ее буквенную символику. На исходе эпохи Возрождения появляются первые логарифмические таблицы.

Географические открытия послужили толчком к развитию географии, ботаники, зоологии и начатков геологии. Появляются многочисленные описания дальних путешествий, совершенствуются географические карты и глобусы. Представления о животном и растительном мире, о земных недрах, а также об образе жизни людей в новых открытых странах резко раздвинули границы человеческого познания. Описывается, изучается флора и фауна этих стран. Производятся первые опыты акклиматизации неизвестных прежде растений, делаются попытки гибридизации. Андрей Цезальпин (1519 – 1603) закладывает начало физиологии и морфологии растений и их классификации.

Начинает развиваться медицина. Изучаются процессы обмена веществ, механики мускульных движений человека. Врач и химик Парацельс (1493 – 1541) изучает профессиональные заболевания горнорабочих, болезни обмена веществ, ранения. Многим анатомия обязана Леонардо да Винчи и А. Везалию.

Одновременно с медициной развивается химия. Парацельс, разрабатывая вопросы медицинской химии, исследует главнейшие соединения ртути, свинца, железа, кладет начало минеральной фармакологии.

Начинает зарождаться геология. Леонардо да Винчи высказывает догадку о постепенном возникновении гор из напластований речного ила и об их разрушении под действием рек, выдвигает мысль о геологическом процессе поднятия участков земной коры, обра-

зовании суши на месте моря. Такие же взгляды выражает керамист и химик Б. Палисси (1510 – 1589) – создатель крупной минералогической и палеонтологической коллекции в Париже.

Потребность в обобщении накопленных знаний побудила мыслителей Возрождения обратиться к античному научному наследию, в основе своей забытому в средние века. Углубленно исследуется научное наследие Архимеда, сочинение Аполлония о конических сечениях, произведения Диофанта, содержащие начатки алгебры, книги по механике Паппа и др. Наряду с наследием античности, передовые ученые Возрождения сумели использовать достижения средневековых ученых на Западе и Востоке в области математики, астрономии, химии и др. Огромные изменения произошли и в литературе позднего Возрождения.

Конец эпохи Возрождения ознаменовался выступлением крупнейшего английского философа Френсиса Бекона (1561 – 1626), автора замечательного произведения «Новый Органон».

Самым выдающимся представителем французского гуманизма XVI в. был Франсуа Рабле (1494 – 1553). Наиболее известным произведением Рабле является сатирический роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Это грандиозная, полная остроумия и сарказма сатира на феодальное общество. Рабле осуждает несправедливость феодального суда, издевается над нелепостью средневековой схоластической науки, высмеивает монашество, нападает на католическую церковь и папскую власть. Как гуманист Рабле стоял за всестороннее, гармоническое развитие человеческой личности.

Французское изобразительное искусство в XVI в. характеризуется большими успехами в области портрета.

Эпоха Возрождения вытеснила готические традиции в архитектуре. Началось подражание итальянским образцам, впоследствии французская архитектура приобрела самобытный характер. Выдающимся французским скульптором эпохи Возрождения был Жан Гужон (1510 – 1568). Высокого мастерства достигла живопись по стеклу и искусство изготовления эмалей. В XVI в. это искусство приобрело светский характер.

Социальная этика гражданского гуманизма, идеализируя реальность, рассматривала существующие общественно-экономические отношения как порядок, в принципе основанный на законе «естественной справедливости», но способный к дальнейшему улучшению в соответствии с гармонией. Устранение общественных пороков, противоречий и конфликтов гуманисты усматривали в нравственном совершенствовании отдельной личности и общества в целом. В этом ярко проявились и гражданственность их этики, и иллюзорность предлагавшихся ими способов преодоления реальных противоречий.

В гражданском гуманизме, утверждавшем принципы свободы, равенства, республиканизма, нашли отражение интересы рождавшейся ранней буржуазии, однако лишь к этому нельзя свести историческое значение новой идеологии – по своему объективному социальному содержанию комплекс идей этого направления был более широким, носил антифеодальный, антисловесный характер. Особенно ярко свидетельствует об этом высокая оценка творчества, утверждение принципа обязанности труда, общественно полезной деятельности как важнейшей этической нормы. Гуманисты Возрождения видели в активной мирской деятельности, созидании основы благосостояния индивида и общества, фундамент развития культуры. Человек обретал на земле свое собственное царство, где должна была раскрыться вся его мощь творца; самым ярким проявлением этой мощи для гуманистов была культура – выражение глубокого и наиболее полного человеческого сотрудничества, совокупного исторического опыта человеческого рода.

Нидерланды в конце XV–XVI вв. Особенности Северного возрождения

Название «Нидерланды» («Нижние земли») получил в средние века комплекс территорий, расположенных в низовьях Рейна, по побережью Северного моря и вдоль рек Шельды и Мааса. Это области современных Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и небольшой части северо-восточной Франции. В XV в. большинство нидерландских земель входило в состав герцогства Бургундского. Его властитель Карл Смелый пытался создать крупную европейскую державу, соперничающую с Францией, но в 1477 г. погиб, и в результате брака его единственной наследницы Марии Бургундской с Максимилианом Габсбургом Нидерланды вскоре вошли в состав Священной Римской империи. Население Нидерландов составляло тогда почти 3 млн. человек. Плотность его была очень велика, в стране насчитывалось около 300 городов и 6500 деревень. Число жителей главного порта страны Антверпена превысило в 1550 г. 100 тысяч. По уровню развития городов и их культуры Нидерланды уступали в Европе только Италии. Распространение Реформации, в том числе кальвинистской, вызвало в Нидерландах при Филиппе II, воинствующем католике, особенно жестокие преследования, обострившие обстановку в стране. В 1566 г. выступлениями дворянской оппозиции и иконоборческими движениями в разных городах началось восстание в Нидерландах, которое переросло в затянувшуюся на десятилетия освободительную войну против гнета испанцев. В 1579 г. южные провинции, отказавшись от дальнейшей борьбы, пошли на соглашение с Филиппом II и остались под его властью, в то время как группа северных провинций создала собственную республику и низложила Филиппа II. После вооруженной борьбы Испания в 1609 г. была вынуждена заключить перемирие с непокорными, а в 1648 г., после Тридцатилетней войны в Европе, Республика Соединенных провинций получила международную юридическую санкцию своей независимости.

Развитие культуры в Нидерландах XV–XVI вв. отличалось значительным своеобразием. Процессы, характерные и для других стран Западной Европы, осложнялись здесь резкими переменами в исторической обстановке, особенно чувствительными для культуры небольшого региона, неравномерностью утверждения нового в различных областях творчества, противоречивыми результатами взаимодействия национальных традиций и многообразных зарубежных культурных влияний.

В XV в. Нидерланды стали средоточием одного из самых ярких в Европе проявлений пышного расцвета при бургундских герцогах аристократически утонченной, основанной на рыцарских идеалах придворной культуры. Одновременно в сфере живописи, начиная с творчества Яна ван Эйка, развиваются новаторские тенденции ренессансного типа. В отличие от Италии, они не опирались ни на уроки античности, ни на достижения гуманизма, еще не появившегося в Нидерландах. Другие виды искусства остаются традиционными и входят вместе с обновляющейся живописью по-прежнему в готические ансамбли. Во второй половине XV – начале XVI в. происходит бурное развитие нидерландской школы музыки (нередко его характеризуют как эволюцию сменяющих друг друга трех поколений или школ). И лишь в конце XV – начале XVI в. уже под прямым влиянием итальянского гуманизма процессы ренессансного обновления начинают захватывать в Нидерландах, как и в соседних Германии и Франции, широкий круг явлений культуры. При этом здесь особенно часто возникают разнообразные культурные сплавы старого и нового, сказывается значение двух линий в самой готической традиции, давно устоявшейся, чисто средневековой, и более поздней, уже несущей в себе элементы внутренней трансформации готики на новый лад. Сложные пути нидерландской культуры затрудняют периодизацию, общую для ее разных областей. Но в целом первую и вторую половину XVI в. можно рассматривать как два основных этапа ее ренессансного развития. С начала XVII в. все более ярко начинают выявляться обусловленные разделением страны различия Юга и Севера Нидерландов, крепнет национальная специфика фламандской и голландской культур. Это, однако, уже иной период, выходящий за рамки эпохи Возрождения.

Из-за своих обширных международных связей Нидерланды воспринимали новые открытия и новые направления гораздо быстрее, чем какие-либо другие страны Северной Европы. Тем не менее, голландская и фламандская живопись, как и другие виды искусства, возникли из широкого и неиссякаемого потока старого нидерландского искусства уходящего средневековья.

Нидерландское искусство сохраняло свою автономную роль в жизни. И хотя Нидерланды XVI в. страдали от политических и религиозных раздоров, устои искусства в этой стране никогда решительно не сотрясались. Этот переходный период между двумя эпохами, Средневековьем и Новым временем, породил здесь произведения, которые пленяют не столько как творения выдающихся мастеров, сколько как свидетельства высокой и разнообразной культуры.

Нидерландское искусство не было заключено только в самих Нидерландах. Если итальянское Возрождение XV в. ограничивалось пределами Италии, то, например, нидерландский стиль живописи господствовал во всей Европе. Нидерландское искусство эпохи Возрождения оказало огромное влияние на культуру всей Европы XV–XVI вв.

Архитектура, изобразительное и декоративное искусства

В архитектуре Нидерландов в конце XV – первой половине XVI в. продолжало доминировать интенсивное гражданское строительство в стиле поздней готики. Города соперничали друг с другом в возведении богато украшенных зданий ратуш, цехов, гильдий. Со старыми жилыми домами бюргеров соседствовали новые с такими же высокими, в несколько этажей, и узкими, обычно в три окна, фасадами, имевшими вытянутые вверх треугольные завершения. В Генте, Брюгге, Антверпене достраивались вздымавшиеся на 80, 122, 123 метра башни давно воздвигнутых готических соборов. Ренессансные новшества приносили с собой поначалу итальянцы, которые строили дворцы знати и каменные городские укрепления нового типа, затем к ним добавились французы, а преимущественно с середины века в процесс включились и местные мастера. При этом вплоть до XVII в. позднеготические типы зданий живописно украшались на фасадах ренессансным декором. Характерными памятниками сочетания старого и нового стали здание гильдии рыботорговцев (Дом Лосося) в Мехелене (1530-е гг.), возведенная К. Флорисом ратуша в Антверпене (1560-е гг.) и бывшая капелла, перестроенная в огромное здание городских весов в Алкмаре в Голландии, завершённой в самом конце века.

Путь развития скульптуры был примерно тот же – она медленно преодолевала готические традиции и по уровню достижений далеко отставала от живописи. Живопись стала в Нидерландах единственной, кроме музыки, сферой культуры, которая дала в эпоху Возрождения памятники не только национального, но и мирового значения. Ее развитие шло своеобразными путями. В XV в., начиная с творчества Яна ван Эйка, она опережала живопись всех стран Европы, кроме Италии; в XVI в., отличаясь необыкновенным разнообразием, обилием мастеров разных местных центров Питера, общим высоким художественным уровнем, она выдвинула лишь одного великого художника – Брейгеля, но зато подготовила почву для нового блистательного расцвета искусства во Фландрии и Голландии XVII в.

Основателем нового направления в живописи Нидерландов, которое на протяжении столетия осуществляло переход от готики к Ренессансу, все шире распространяя в среде художников свои завоевания, был Ян ван Эйк (1390 – 1441). Вместе со старшим братом Губертом он начал работу над грандиозным многосторонним Гентским алтарем, предназначенным для городского собора, но после кончины брата, трудясь еще шесть лет, стал главным создателем этого шедевра, завершённого в 1432 г. Ян ван Эйк опирался на первый опыт правдивого изображения жизни в франко-фламандской миниатюре братьев Лимбург и в религиозной живописи своего старшего современника Робера Кампена, но его собственное искусство обладало и большим художественным совершенством, и иной мерой новаторства, основанного на глубоком постижении поэтической красоты и бесконечного многообразия мира. Образы десятков персонажей и отдельные сцены, в том числе с панорамными пейзажами, написаны в Гентском алтаре с ювелирной тонкостью, пронизаны благоговейным отношением к человеку и миру. Все изображенное насыщено «скрытым символизмом», предметы и их сочетания имеют иносказательное религиозно-нравственное значение. Чтобы полнее выразить свое ощущение «мира как рая», каждая частица которого прекрасна и причастна к общей одухотворенности, художник усовершенствовал технику масляной живописи и продемонстрировал такое богатство ее возможностей, такую светозонную красочность, что его открытия подхватили в Италии, а также и в других странах. Ясная и спокойная красота образов Яна ван Эйка была сродни творчеству итальянских мастеров XV вв., хотя он опирался в своем искусстве лишь на множество живых и непосредственных наблюдений природы, не подкрепленных, как в Италии, целой системой научных знаний. В композиции, рисунке, построении пространства, как и в своем мироощущении в целом, художник был еще тесно связан с готической традицией.

Начинания Яна ван Эйка были подхвачены и использованы целой плеядой выдающихся нидерландских художников XV в. Самым крупным мастером середины столетия был Рогир ван дер Вейден (ок. 1400 – 1464). Свои наблюдения природы он применял для создания преимущественно драматических сцен, духовно напряженных образов. Его мастерская с большим числом учеников получала заказы из разных стран Европы, от Испании до Скандинавии. Столь широкое распространение стиля одной мастерской было редкостью в XV в. Новые творческие импульсы были даны искусству Нидерландов во второй половине XV в. экспрессивными образами религиозных композиции Гуго ван дер Гуса (ок. 1440 – 1482), проникновенной поэзией пейзажа в фонах работ художника монаха Гертагена из монастыря св. Янса (ок. 1465 – 1495), лиризмом и изяществом творчества Ганса Мемлинга (ок. 1440 – 1494), который сочетал опыт предшественников и достижения итальянских живописцев. К концу века расширился круг заказчиков работ художников, они нередко выполняли специальные заказы состоятельных бюргеров или создавали для них уменьшенные и упрощенные варианты своих больших композиций, предназначенных для церкви или светских высокопоставленных лиц.

На рубеже двух веков Иероним Босх (1460 – 1516) связал воплощение по-ренессансному многообразных и острых впечатлений от современного быта, типов людей, мира природы с мрачной и горькой фантастикой, демоническими образами кишашей повсюду нечистой силы. Это воскрешение и резкое сгущение средневековых фольклорных представлений Босх осуществлял, широко используя гротесковые монтажи живого и механического, ужасающего и комического в образах, которые напоминали бредовые видения. Свой пессимистический взгляд на человека Босх выразил в динамичных композициях, имевших одной из главных целей моральное назидание зрителям.

В XVI в. расширение культурных связей с Италией способствовало распространению в Нидерландах эклектического течения «романизма», стремившегося соединить нидерландские традиции с опытом итальянского (особенно римского) Ренессанса. Он оказал воздействие на творчество антверпенского мастера алтарей и портретов Квентина Массейса (1465 – 1530), на крупнейшего северонидерландского художника XVI в. Луку Лейденского (1494 – 1533), одного из создателей бытового жанра в живописи и гравюре. Но наиболее характерным выразителем особенностей этого течения впервые стал Ян Госсарт (ок. 1480 – 1536). Романизм, прошедший через весь XVI в., содействовал существенному усилению светских тенденций в искусстве. Он обогатил нидерландскую живопись образами античной мифологии, аллегориями, интересом к обнаженной натуре, новыми решениями композиций, знаниями перспективы и анатомии. Родился новый тип художника – гуманистически образованного, увлеченного различными отраслями зна-

ния. Вместе с тем романизм привел к такой степени интернационализации искусства и равнения на образцы, когда утрачивалась национальная самобытность живописи, а высокая виртуозность оттесняла собственно творческое начало и делала искусство холодным. Развитие романизма, поддержанного придворно-аристократическими вкусами, оказало значительное влияние на декоративное искусство, особенно на создание шпалер, которыми славились Нидерланды. В шпалерах появились мифологические, батальные, охотничьи сюжеты, которые изображались с правильным построением перспективы, использованием объемных фигур.

Наиболее полным выражением специфики кризиса нидерландского Возрождения стало опиравшееся на многообразные национальные традиции и фольклор творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525 – 1569). Широко образованный, хорошо знакомый также и с итальянской живописью, он за любовь к народной тематике был прозван «Мужицким». В отличие от Италии, где искусство Ренессанса, как и гуманизм, ставили в центр внимания образ человека, Возрождение в Нидерландах и искусство Брейгеля расставляли акценты по-другому. Их интересовали мир и человек, находящийся в нем как частица мироздания, величественного бытия природы. У Брейгеля на закате Возрождения это мироощущение окрашивалось в тона горечи и неверия в былые гуманистические идеалы вселилия человека, в прямую полемику с ними. За этим стояла трагедия века, атмосфера, рожденная растущим подавлением индивида механизмами государственных режимов и воинствующих церквей. В своих картинах и рисунках для гравюр Брейгель не раз обращался к нидерландским пословицам. Они позволяли ему развернуть изображение сцен с множеством мелких фигур в образы-притчи о современности и извечно повторяющихся качествах рода людского, о безумном и ленивом мире. Он видел, однако, и другие грани бытия. В картинах «Крестьянский танец» и «Крестьянская свадьба» он любовался грубоватым, полным стихийной мощи народным весельем, в цикле картин «Времена года» с поразительной силой раскрыл поэзию бескрайних просторов природы, от жизни которой неотделимы ритмы жизни людей. Работы последних лет его сравнительно недолгого творчества воплотили горькие выводы философских размышлений художника. В картине «Слепые» (1568) с безжалостной правдивостью изображены слепцы, ведущие друг друга, и начавшееся падение с обрыва их вереницы. Этот образ воспринимается как символ духовной слепоты людей, ничтожества и неизбежной катастрофы их упований.

Особенностями нидерландской живописи XVI в. было ее развитие во многих художественных центрах, в том числе и на севере страны, формирование различных светских жанров, особенно портрета, пейзажа, бытовой картины, появление все более четких по своей специфике внутрижанровых градаций – индивидуального, группового, парадного портретов, ночных, морских, зимних пейзажей. К концу века в силу растущей рыночной конкуренции усилилась жанровая специализация художников, подготавливавшая одну из характерных особенностей XVII в. С другой стороны, среди нидерландцев, многие из которых работали при дворах за рубежом, прежде всего в Праге, было немало мастеров-универсалов. Об истории искусства родины рассказал в своей книге о художниках Карел ван Мандер. Его труд 1604 г. стал своеобразным подведением итогов эпохи.

Наука Нидерландов XVI в.

Научная деятельность ряда наиболее видных нидерландских ученых XVI в. протекала за пределами их родины. Медик Андреас Везалий (1514– 1564), учившийся в университетах Лувена, Монпелье и Парижа, по приглашению Венецианской республики стал профессором Падуанского университета. Изучая труды Галена и его взгляды на строение тела человека, Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизированного античного автора. В 1543 г. он издал в Базеле свой главный труд «О строении человеческого тела», в котором не только обобщил достижения в области анатомии, но и привнес в систему знания, добытые в этой отрасли науки. Везалий положил начало новому этапу в ее развитии. Текст его книги сопровождали 250 рисунков постоянного иллюстратора книги Везалия художника ван Калькара. Экспериментально обоснованные результаты исследований ученого, наглядно продемонстрированные в иллюстрациях и легко поддававшиеся проверке, нанесли серьезный удар по традициям средневековой схоластической медицины. Ее сторонники не могли этого простить Везалию. За посягательство на авторитет Галена его изгнали из Падуи. Дело Везалия, однако, нашло продолжателей в разных странах Европы.

За рубежом работал ряд лет и другой крупный ученый, уроженец Фландрии Герард Меркатор (1512–1594). Выдающийся картограф, он создал в Лувене карты, сочетавшие новейшие данные астрономии и географии, изготовил уникальные глобусы – земной и небесный.

У Меркатора стал постепенно складываться получивший впоследствии его имя новый способ изображения сетки параллелей и меридианов, особенно важный для морских карт. Переселившись в Германию, Меркатор опубликовал новаторские для его времени карты Европы и мира, в которых преодолевалась зависимость от античных авторитетов, а в 1585 г. издал один из первых географических атласов. Это был единый сборник более чем полусотни согласованных друг с другом карт, в которых подводились итоги достижениям картографии XVI в. Другой тип атласа под названием «Зрелище шара земного» выпустил друг Меркатора антверпенский картограф Ортелиус.

Разносторонним ученым в области математики, физики, механики был профессор Лейденского университета, инженер гидротехнических сооружений Симон Стевин. В своем труде 1586 г. «Принципы равновесия» он по-новому рассматривал проблемы гидростатики и выявлял важные для практики физико-математические закономерности равновесия тел, находящихся на наклонной плоскости. Стевин занимался также особенностями возведения крепостей и спецификой военных машин. В его работах решения теоретических и практических вопросов соседствовали порой с фантастическими построениями.

Литература Северного Возрождения

В эпоху Возрождения литература в Нидерландах, как и в других странах Западной Европы, развивалась по двум языковым руслам: на латыни, где главная творческая роль принадлежала гуманистам, и на общем для страны национальном языке письменности. Он сложился преимущественно на основе диалекта Брабанта, одной из крупнейших провинций, и успел настолько закрепить свои единые нормы до раскола страны в 1579 г., что остался до наших дней литературным языком и для говорящих по-голландски жителей современных Нидерландов, и для фламандцев – части населения Бельгии. На исходе Возрождения поэт и теолог Х. Спигел славил в «Диалоге о нидерландской литературе» (1584) многообразие возможностей родной речи, ее гибкость и выразительность.

Основная часть литературы на нидерландском языке создавалась реториками – риторами, членами устроенных на цеховой лад объединений любителей театра и литературы. Такие кружки создавались в городах еще в средние века для постановок религиозных драм-мистерий, превращавшихся в многодневные зрелища с массой участников, и для организации других религиозных и официальных празднеств. В XVI в. такие общества были широко распространены уже не только на юге страны, где они зародились, но и на севере, причем именно в этом столетии их общее число увеличилось втрое по сравнению с XV в. и достигло максимума – почти тысячи. По традиции внутри кружков и между ними устраивались поэтические состязания и диспуты на заданные темы, причем крупнейшими были соревнования целых провинций и между провинциями. После установления в Нидерландах режима герцога Альбы, опасавшегося

использования деятельности объединений в антииспанских целях, состязания между провинциями, а затем и другие публичные выступления редерейкеров были запрещены.

В поэзии редерейкеров, которая делилась на три типа – благочестивую, любовную и потешную, назидательные задачи улучшения нравов неизменно окрашивали любые виды творчества. В 1555 г. был издан труд церковного нотариуса, редерейкера М. Кастелейна «Искусство риторики», в котором автор дал свод знаний о вековом опыте литературы риториков и с патриотических позиций обосновывал достоинства родной речи.

В поэтическом творчестве редерейкеров одной из вершин стали стихи антверпенской учительницы Анны Бейнс (1493 – 1575). Она сочетала риторическую технику и философские размышления с силой искреннего лиризма. Хотя поэтесса немало своих сочинений посвятила страстной пропаганде преимуществ католической веры и обличению протестантов, лучшие ее произведения связаны с темами любви и описаниями мук души, страдавшей от тщеты и суеты, царящих в мире.

Гуманистическая поэзия XVI в. обогатила литературу новыми мифологическими образами, новыми формами и мотивами. Особенно выделяются в ней Иоанн Секунд (1511 – 1536), автор сборника «Поцелуи» (1535), и Ян ван дер Нот (1540 – 1595). Секунд в латинских стихах удачно разработал тему любовных утех, излюбленную еще Катуллом, и дал пример целой литературе о поцелуях, которая вскоре возникла и в других европейских странах. Ян ван дер Нот писал на нидерландском языке. Он испытал сильное влияние итальянской и особенно французской ренессансной поэзии, перерабатывал по-своему стихи Петрарки, Дю Белле и Пьера Ронсара. Его сборник «Роша» (1570) мотивами стихотворений нередко перекликался с Ронсаром, но своим образом нимф и обстановке, их окружающей, Нот придавал оттенки нидерландского колорита. В позднем творчестве он не раз обращался к библейской тематике и использовал при этом, казалось бы, трудно совместимую с ней, разработанную Ренессансом форму сонета.

Борьба за независимость Нидерландов вызвала к жизни бурную активизацию религиозно окрашенного песенного творчества масс. Особой популярностью пользовались «песни гезов», полные патриотического воодушевления, мотивов мести врагам, патетического прославления героев борьбы за свободу. Многочисленны были также переработки на песенный лад псалмов, переведенных на родной язык. Музыка к этим «песням на псалмы», имевшим не столько художественное, сколько пропагандистское значение, порой писали видные композиторы, вовлеченные в конфликты времени.

Стремительно и непрерывно до 1520-х гг., весь этот период с середины XV в. творчество нидерландских композиторов служило эталоном для других европейских стран, не исключая и Италии. Воздействие школы сохранялось и позже, на протяжении всего XVI в. Нидерландцы работали почти в 70 городах Европы, повсюду разнося свой богатейший опыт. Их влиянию способствовало и появление новой отрасли печатного дела – выпуска нотных изданий.

Культура северного Возрождения обладает неповторимым своеобразием. Она сохраняет черты преемственности с традициями средневекового периода, но представляет собой уже иной тип культуры, обусловленный историческим процессом перехода к новому времени.

Культура эпохи Возрождения славится поразительным обилием ярких талантов, множеством достижений в разных областях творчества, шедеврами искусства и литературы, которые принадлежат к наивысшим созданиям человечества. Тесно связанная с общественной, политической и другими сторонами жизни эпохи, она отличается исключительной многогранностью и не лишена противоречий, которые проявляются не только в специфике общих тенденций ее развития, но и в индивидуальном вкладе в культуру многих ее деятелей из разных стран Европы.

Хронологические рамки эпохи Возрождения неодинаковы для различных регионов и сфер культуры. В целом же она охватывает период с конца XV по первые десятилетия XVII в. и лишь в Италии начинается с середины XIV в. Само понятие «Возрождение» возникло в Италии в XVI в. как некий итог осмысления культурного новаторства эпохи. Этой метафорой обозначали первый со времен античности (как тогда считали) блестящий расцвет литературы, гуманитарных наук и искусства, наступивший после долгого упадка. С XIX в. применительно к эпохе Возрождения в науке утвердился французский термин «Ренессанс», прочно вошедший в русскую речь.

Эпоха Возрождения занимает в истории Европы особое место. Культура той поры тысячами нитей связана с переменами в жизни общества, ее усложнением и противоречиями в условиях начавшегося перехода от средних веков к раннему новому времени. Развитие Возрождения в различных странах и регионах Европы шло с различной интенсивностью и неодинаковыми темпами, однако оно смогло придать европейской культуре определенное единство: при многообразии национальных особенностей культурам различных стран присущи общие черты. Это имело большое значение, поскольку и в социальном плане ренессансная культура не была однородной: ее питали, идейно и материально, различные общественные группы. Возрождение питалось гуманистическими идеями, которые в процессе эволюции сложились в целостное мировоззрение. В нем органически переплетались основы христианского вероучения, языческая мудрость и светские подходы в различных областях знания.

Контрольные вопросы

1. Что служило основой средневекового искусства?
2. Влияние поздней античности на средневековую культуру. В чем оно выражалось?
3. Какой характер носило «Каролинское Возрождение»?
4. Назовите основные черты «великого подъема» в странах Западной Европы в XI – XIII вв. Как это отразилось на культуре развитого феодализма?
5. Когда свершился переход от романского стиля к готическому? В чем их различие?
6. Зарождение рыцарства и его нравственные принципы.
7. Характерные особенности культурного развития в странах Западной Европы в XIV–XV вв.
8. Назовите основные этапы периодизации Возрождения.
9. Что обусловило проявление особого интереса мыслителей средневековой Италии к античному наследию?
10. Назовите основные принципы гуманизма.
11. Кто из деятелей Высокого Возрождения наиболее интересен Вам?
12. Что характеризует титанов Возрождения?
13. Назовите труды мыслителей Возрождения в области точных наук.
14. Просветители Нидерландов эпохи позднего Возрождения.
15. Литераторы позднего Возрождения в Западной Европе.

Список рекомендуемой литературы

1. Бенеш, О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М., 1973.
2. Брагина, Л.М. Итальянский гуманизм / Л.М. Брагина. – М., 1977.
3. Брагина, Л.М. Социально-эстетические взгляды итальянских гуманистов / Л.М. Брагина. – М., 1983.
4. Виппер, Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII–XIV вв. / Б.Р. Виппер. – М., 1977.
5. Воронина, Т.С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии / Т.С. Воронина, Н.Л. Мальвина, В.В. Стародубова. – М., 1994.
6. Гнедич, П.П. Всемирная история искусств / П.П. Гнедич. – М.: Современник, 1996.
7. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М., 1993.
8. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / под ред. Н.М. Брагиной. – М., 1999.
9. Любимов, Л.Д. История Западной Европы / Л.Д. Любимов. – М., 1982.
10. Василевская, Л.Ю. Мировая художественная литература / Л.Ю. Василевская. – М., 1996.
11. Всемирная история: в 13 т. – М., 1957. – Т. 3.
12. Дюби, Ж. Европа в средние века / Ж. Дюби. – Смоленск, 1994.
13. Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы. Средние века / Л.Д. Любимов. – М., 1982.

СЛАВЯНЕ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

Тема 6. НАЧАЛЬНЫЕ ВЕКА РУССКОЙ ИСТОРИИ. КУЛЬТУРА РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (6 часов)

Языческая Русь. Индоевропейская основа славянской культуры. Древние славяне: веки истории. Система языческого мировоззрения, ее основные характеристики. Языческий пантеон и его развитие. Языческие празднества. Погребальная обрядность, идолы и игрища. Жреческое сословие Древней Руси. Начало письменности. Земледельческий календарь. Крещение Руси. Предпосылки и причины принятия христианства. Социально-политические и культурные последствия принятия христианства. Православие и государственность. Письменность, грамотность, литература. Русское летописание. Христианство и язычество: синкретизация двух мировоззрений. Проблема периодизации русской средневековой культуры. Строительство храмов, основание первых монастырей. Православный монастырь. Функции монастыря в феодальном обществе: религиозная, хозяйственная, просветительская. Шедевры древнерусского зодчества. Древнерусская иконопись: традиции и новаторство (Феофан Грек и Андрей Рублев). Татаро-монгольское иго. Сергей Радонежский, его личность и судьба. Авторитарно-догматический строй средневекового сознания. («Домострой», «Стоглав»). Формирование национального самосознания через «обрусение» православия. Идея «Москва – третий Рим». Никоновская реформа и церковный раскол («Житие протопопа Аввакума»). Первые ростки светской культуры в 17 в. Славяно-греко-латинская академия. Портретная живопись. Театр. Новые тенденции в религиозном искусстве (стиль барокко в архитектуре, иконопись Симона Ушакова, Прокония Черного).

НАЧАЛЬНЫЕ ВЕКА РУССКОЙ ИСТОРИИ (2 часа)

Прежде чем рассматривать предпосылки создания русской государственности (начало ей положила Киевская Русь объединением восточнославянских и иных племен), надо представить себе, кто такие славяне и когда их далекие предки-протославяне появились на территории Европы. Говоря иными словами, попытаться заглянуть в довольно туманное зеркало истории, чтобы увидеть в нем хотя бы смутные черты неизмеримо далекого прошлого.

Наиболее достоверные данные об этом прошлом получены сравнительным языкознанием на основе изучения фактов совпадения отдельных терминов в различных индоевропейских языках, к которым относится и славянская группа языков. Индоевропейское языковое единство возникло, очевидно, еще в неолите, когда орудия труда делались человеком в основном из камня, т.е. в каменном веке. Из этого языкового единства в течение многих веков постепенно выделялись и обособливались языки отдельных народов. Местом обитания племен, породивших позднее эти народы, было огромное пространство от Индийского до Атлантического океанов. По нему в глубокой древности волнами непрерывно перемещались различные племена в поисках благоприятных условий существования или под натиском более сильных соседей. Заселение Европы началось примерно 12 тысяч лет назад и шло вслед за отступающим ледником. Ученые полагают, что индоевропейские племена окончательно заселили Европу за четыре-пять тысяч лет до н.э., когда в Северной Африке и Азии уже возникли государственные образования, ставшие первыми очагами цивилизации на нашей планете. Что же касается славян, то их считают одним из наиболее молодых индоевропейских народов.

Об образе жизни протославян, еще не выделившихся из общей массы индоевропейских племен, свидетельствуют отдельные совпадения терминов в разных индоевропейских языках, например, «мед» и названия приготавливаемых из него напитков. Отсюда можно заключить, что всем индоевропейцам в глубокой древности было знакомо бортничество – сбор меда диких пчел. Отсутствие же общих терминов для названия рыб и орудий земледелия говорит о том, что индоевропейские племена времен неолита мало занимались рыболовством и не знали земледелия. Скотоводство у индоевропейцев становится одним из основных занятий в северной половине Европы (от Рейна до Днепра) на рубеже третьего-четвертого тысячелетий до н.э. Крупный рогатый скот становится мерилом богатства племени (от тех далеких времен в древнерусском языке сохранилось название казны – «скотница»).

Борьба за захват чужих стад и пастбищ вызывала постоянные стычки и войны, заставляла пастушеские племена передвигаться и расселяться по всей Европе вплоть до Волги в ее срединном течении. Все племена перемещивались и меняли соседей по мере продвижения в ту или иную сторону. В первой половине второго тысячелетия до н.э. еще не было ни славянской, ни германской, ни балтийской языковой общности. Примерно к XV в. до н.э. вся зона европейских лиственных лесов и лесостепей была занята различными индоевропейскими племенами. Они переходили к оседлой жизни, закрепляя за собой территории, необходимые им для выпаса скота и жизнедеятельности. Одновременно росли связи с соседями в виде торгового обмена, складывались особенности культурного развития

отдельных племен, в частности их языковые различия. Из общего индоевропейского языкового единства выделились соседи протославян: германцы, балтийцы, иранцы, данофракийцы, киммерийцы, италики и кельты.

Несколько позднее индоевропейцев по северной таежной полосе в Восточную Европу вплоть до Прибалтики продвигались племена монголоидного типа финно-угорской языковой общности. Это были племена охотников и рыбаков. Смешение их с индоевропейцами в Восточной Европе, с которыми они часто мирно жили бок о бок на одной территории, породило восточноевропейский расовый тип, который лег в основу северных племен славян Восточной Европы: ильменских славян, полоцких, кривичей, радимичей, дреговичей.

Южный тип славян (испытывавший смешивающее влияние скифских, сарматских, хазарских, печенежских, половецких и других кочевых народов и племен, а также населения ранних греческих, а затем византийских колониальных поселений по северному побережью Черного моря) представляли поляне, тиверцы, угличи, древяне, хорваты. В славянских языках, образованных из диалектов этих племен, остались общие названия элементов ландшафта, что позволяет сделать заключение о месте обитания протославян в зоне лиственных лесов и лесостепей среди холмов и оврагов, озер, рек и болот, но не вблизи высоких гор и моря.

Предки славян издавна жили на территории Центральной и Восточной Европы. Археологи считают, что жизнь славянских племен можно проследить по данным раскопок с середины второго тысячелетия до н.э. Предки славян (в научной литературе их называют протославяне) заселяли центральную и восточную Европу, а позже бассейны рек Одра, Вислы, Днепра, Дуная. Точное время расселения славян в центральной Европе неизвестно, но, исходя из археологических раскопок, в VII–VIII вв. славяне – основная часть населения центральной Европы.

Предполагаемая максимальная территория расселения предков славян на западе доходила до Эльбы (Лабы), на севере – до Балтийского моря, на востоке до Сейма и Оки, а на юге их границей была широкая полоса лесостепи, шедшая от левого берега Дуная на восток в направлении Харькова. На этой территории обитало несколько сот славянских племен. Постепенно славяне разделились на три ветви:

- 1) западные – предки поляков, чехов, словаков; они носили название *Венеды*;
- 2) южные – предки сербов, хорватов, черногорцев; они носили название *Склавины, славяне*;
- 3) восточные – предки русских, украинцев, белорусов; их называли *Анты*.

Приблизительно к этому времени относится возникновение крупных племенных союзов восточных славян. Летопись сохранила предание о княжении в Среднем Поднепровье братьев Кия, Щеки, Хорива и их сестры Лыбеди и об основании Киева. Такие же княжения были и в других племенных союзах, включающих в себя 100 – 200 отдельных племен. Название племенного союза зависело от рельефа, места проживания. Самый северный племенной союз – ильменские славяне. Центром их поселения был Новгород. Оба берега Днепра заселяли поляне (около берега были степь, поле). Центром их поселения был Киев.

На реке Пересельне, в болотистых лесах жили дреговичи (от слова «дряхлый, древний»). Среди славян, принадлежащих племени ляхов, были два брата, Радим и Вятко – главы радимичей и вятичей: первый избрал себе жилище на берегах Сожа, в Могилевской губернии, а второй – на Оке, в Калужской, Тульской или Орловской. Древяне, названные так от своей лесной земли, обитали в Волынской губернии; дулебы и бужане – по реке Бугу, впадающему в Вислу; лутичи и тиверцы – по Днестру до самого моря и Дуная, уже имея города в земле своей; белые хорваты – в окрестностях гор Карпатских; северяне, соседи полян – на берегах Десны, Семи и Суды, в Черниговской и Полтавской губернии; в Минской и Витебской, между Припятью и Двиною Западною – дреговичи; в Витебской, Псковской, Тверской и Смоленской, в верховьях Двины, Днепра и Волги – кривичи; а на Двине, где впадает в нее река Полота, – единоплеменные с ними полочане; на берегах же озера Ильменя – собственно так называемые славяне, которые после Рождества Христова основали Новгород.

Наиболее развитыми и культурными среди восточнославянских объединений были поляне. К северу от них проходила своеобразная граница, за которой племена жили «зверинским образом». По данным летописца, «земля полян также носила название "Русь"». Одно из объяснений происхождения термина «Русь», выдвигаемых историками, связано с названием реки Рось, притока Днепра, давшей имя племени, на территории которого жили поляне.

Кроме народов славянских жили тогда в России и многие иноплеменные: меря – вокруг Ростова и на озере Клещине или Переславском; мурома – на Оке, где река впадает в Волгу; черемиса, мещера, мордва – на юго-восток от мери; ливь – в Ливонии; чудь – в Эстонии и на восток к Ладожскому озеру; нарва – там, где Нарва; ямь или емь – в Финляндии, весь – на Белоозере; пермь – в губернии сего имени; югра или нынешние березовские остяки – на Оби и Сосве; печора – на реке Печоре».

Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается археологическими раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (рожь, ячмень, просо) и огородных культур (репа, капуста, морковь, свекла, редька). Выращивались также и технические культуры (лен, конопля). Южные земли славян обгоняли в своем развитии северных, что объяснялось различиями в природно-климатических условиях, плодородием почвы. Южные славянские племена имели более древние земледельческие традиции, а также имели давние связи с рабовладельческими государствами Северного Причерноморья.

У славянских племен существовали две основные системы земледелия. На севере, в районе густых таежных лесов, господствующей системой земледелия была подсечно-огневая. Остатком древней тайги является знаменитая Беловежская Пуща, сохранившаяся до наших дней. В первый год при подсечно-огневой системе на осваиваемом участке деревья подрубали, и они высыхали. На следующий год срубленные деревья и пни сжигали, и в золу сеяли зерно. Удобренный золой участок два-три года давал довольно высокий урожай, потом земля истощалась, и приходилось осваивать новый участок. Основными орудиями труда в лесной полосе были топор, мотыга, заступ и борона-суковатка. Убирали урожай при помощи серпов, а размалывали зерно каменными зернотерками и жерновами.

В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. При наличии большого количества плодородных земель участки засеивали в течение нескольких лет, а после истощения почвы переходили («перекадывались») на новые участки. В качестве основных орудий использовали рало, а впоследствии – деревянный плуг с железным лемехом. Плужное земледелие было более эффективным и давало более высокие и стабильные урожаи.

С земледелием было тесно связано скотоводство. Славяне разводили свиней, коров, овец, коз. В качестве рабочего скота в южных районах использовали волов, в лесной полосе – лошадей. Набор сельскохозяйственных культур отличался от более позднего: рожь занимала в нем еще небольшое место, преобладала пшеница. Совсем не было овса, но были просо, гречиха, ячмень.

Лесные и речные промыслы также были распространены у славян. Охота давала в большей степени пушнину, чем продовольствие. Мед получали при помощи бортничества. Это был не простой сбор меда диких пчел, но и уход за дуплами («бортями») и даже их создание. Развитию рыболовства способствовало то обстоятельство, что славянские поселения обычно располагались по берегам рек.

Большую роль в экономике восточных славян, как во всех обществах, стоящих на стадии разложения родоплеменного строя, играла военная добыча: племенные вожди совершали набеги на Византию, добывая там рабов и предметы роскоши. Часть добычи князья распределяли между своими соплеменниками, что, естественно, повышало их престиж не только как предводителей походов, но и как щедрых благотворителей.

Большинство ученых, исследовавших данные о возможной прародине славян, считают таковой область к северу от Карпат, где-то в междуречье Одера, Вислы и Дуная. Считается, что на восток Европы до Днепра и части бассейна Десны праславяне пришли позже. Однако в вопросах происхождения славян, мест их обитания и древнейшей истории много предположительного, неясного. Четкого ответа на эти вопросы не дают ни археологические изыскания остатков культуры, ни факты сравнительного языкознания, поскольку на местах археологических раскопок в разное время обитали разные племена, а языки этих племен постоянно испытывали взаимовлияние и заимствовали различные термины. Бесспорным является лишь то, что предки славян – анты и венеда – жили в разлагавшемся общинно-родовом строе, были язычниками и находились примерно на одном культурном уровне, что и их многочисленные соседи, включая Древнюю Грецию, Древний Рим и Византию, где этот уровень был несравненно выше. Впрочем, религиозные верования протославян определять как язычество не совсем верно. Правильнее считать, что они исповедовали ведизм (ведать – знать), родственный другим религиям ведического корня в Древней Индии, Иране и Древней Греции.

Культурный уровень протославян, а затем и славян во многом определялся средой их обитания. Лес не только кормил их мясной и растительной пищей, но и служил укрытием от вражеских набегов. Лесостепь кормила домашний скот и предоставляла возможность для зачатков земледелия. Реки и озера не только поставляли к столу рыбу, но и служили почти круглый год средствами сообщения. От весны до глубокой осени по ним пролегали водные пути, а зимой – санные.

Хотя для хлебопашества предпочтительней были обширные лесные поляны в лесостепной полосе и широкие степные массивы, но земледелие у протославян, когда они стали оседлыми, развивалось не здесь, куда легко проникали с разбойными набегами воинственные кочевые племена, а в лесах и называлось «подсечным». В январе (славяне звали этот месяц «сеченем») деревья на выбранном под пашню участке леса подрубались так, чтобы получить сухостой. Отвоеванные у леса участки звали «радами», хлеб родил на них два-три года. Потом эти участки бросались пахарями, зарастали сорняками и разнотравьем. Заброшенные в лесу пашни называли «лядами» (эти термины древнего подсечного хлебопашества в названиях сел Рада, Ляда, которые сохранились и на территории Тамбовской области).

Судя по найденным возле жилищ костям домашних животных, протославяне разводили лошадей, коров, овец, коз. Знали протославяне способы добычи железа из «болотной» руды. Из железа ими изготавливались оружие и орудия труда. Своих убитых в боях и умерших сородичей протославяне сжигали, а прах закапывали в колоколообразных урнах.

Начиная с середины первого тысячелетия нашей эры, известны письменные свидетельства о славянах под именами венедов, антов и склавинов. Византийский историк Прокопий Кесарийский (первая половина VI в.) пишет: «Эти племена, склавины и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считаются делом общим».

А вот другое свидетельство о славянах в «Стратегиконе», написанном военным советником византийского императора Маврикия (конец VI в.): «Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. У них большое количество скота и плодов земных. Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах, с выгодой для себя пользуются засадами, внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, избретая много разнообразных способов. Опытны они также в переправах через реки, превосходя в этом отношении всех людей. Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют также щиты. Они пользуются деревянными луками и небольшими стрелами с пропитанными ядами наконечниками».

Особенно поразило автора «Стратегикона» свободолобие славян. «Племена антов, – пишет он, – сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране». Затем он же говорит о доброжелательности славян к иноземцам, прибывающим в их страну с дружественными намерениями: «Они не мстят врагам, попавшим к ним в плен, надолго не задерживают их у себя и обычно предлагают им либо за выкуп вернуться на родину, либо остаться жить среди славян на положении свободных людей». Иначе говоря, славяне не знали рабства в его классической форме, такого, как в Древнем Риме и Византии.

По византийским источникам, славяне в VI в. занимали огромную территорию от Дуная до Вислы и делились на три большие группы: склавины, анты и венеда, которые говорили на одном языке, имели общие обычаи и законы, жили на последней стадии общинно-родового строя. В VI в. государства у славян еще не было. Многочисленные набеги на Византию осуществлялись племенными союзами, настолько мощными, что посол славян Лаврит мог заявить византийцам: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе силу нашу? Не другие нашей землей, а мы чужой привыкли обладать». Из византийских хроник известны имена некоторых антских и венедских вождей: Добрита, Ардагаста, Мусакия, Прогоста. Под их предводительством многочисленные славянские войска не раз вторгались в пределы Византии, что дало повод византийскому императору Константину Багрянородному с грустью сказать, что Византия «ославянилась». Об успешных походах в Византию свидетельствуют сокровища из найденных в среднем Поднепровье антских кладов: дорогие византийские изделия из золота и серебра – кубки, блюда, кувшины, браслеты, мечи, пряжки.

В отличие от Западной Римской империи, павшей под ударами германских племен, Византия еще держалась почти тысячу лет, отражая напор славян, уступая им часть своей территории к югу от Дуная и на Балканах. Когда во второй половине VI в. кочевники-аварцы, известные в истории как гунны, вторглись в Подунавье, византийская дипломатия использовала их для борьбы со славянами. Аварцы разгромили дулебский племенной союз в Прикарпатье, затем тяжелый удар нанесли самому мощному славянскому племенному союзу антов. В начале VII в. аварский каган повел войну с антами, пытаясь вконец истребить их. Антам пришлось уйти в Приднепровье. Этот процесс отражен в «Повести временных лет» сказанием о князе Кие, основавшем на Днепре город Киев, и о внезапном исчезновении аварцев, которых летописец называет «обрами». В движении с Дуная на северо-восток вместе с антами принимала участие, вероятно, и часть венедских племен, занявших на грани VII–VIII вв. северную часть Восточно-европейской равнины. Основными занятиями антов того времени были земледелие и скотоводство.

Согласно дошедшим до нас письменным источникам, общественный строй антов может быть определен как «эпоха военной демократии», переходный период от первобытнообщинного строя к классовому обществу. В этот период шло первоначальное накопление материальных ценностей, приводившее к имущественному расслоению общества. В то же самое время сохранялся ряд особенностей, свойственных первобытнообщинным отношениям (сходы всех мужчин, «вече»), на которых сообща решались наиболее важные вопросы, всеобщее вооружение мужчин, кровная месть, союзы племен, возглавляемые избранными военачальниками, значительная роль родовых старейшин во всех делах племени.

Одновременно вокруг князей складываются дружины – группы постоянных боевых соратников, друзей (слово «дружина» происходит от слова «друг») князя, своего рода профессиональных воинов и советников князя. Появление дружины не означало на первых порах ликвидации всеобщего вооружения народа, ополчения, но создавало предпосылки для этого процесса. Выделение дружины является существенным этапом в создании классового общества и в превращении власти князя из родоплеменной в государственную.

Рост количества кладов римских монет из серебра, найденных на землях восточных славян, свидетельствует о развитии у них торговли. Предметом экспорта было зерно. О славянском экспорте хлеба во II – IV вв. говорит заимствование славянскими племенами

римской хлебной меры – квадрантала, получившего название «четверик», существовавшем в русской системе мер и весов до 1924 г. О масштабах производства зерна у славян свидетельствуют найденные археологами следы ям-хранилищ, вмещавших до пяти тонн зерна.

По археологическим данным мы можем судить в какой-то степени о быте древних славян. Их располагавшиеся по берегам рек поселения группировались в «гнезда» из трех-четырёх поселков. Если между этими поселками расстояние не превышало 5 км, то между «гнездами» оно достигало не менее 30, а то и 100 км. В каждом поселке жило несколько семей; иногда они исчислялись десятками. Жили наши предки в наземных столбовых домах летом, а в холодное время года – в полуземлянках. Жилища не имели окон и отапливались «по-черному» глинобитными или каменными очагами без дымоходов и труб. Такой вид отопления сохранился веками. Был он и позднее в «курных», рубленых из бревен избах не потому, что славяне не додумались до устройства вытяжки из жилища дома, он был нужен для борьбы с насекомыми, прежде всего с комарами, которых в местах проживания славян среди лесных болот, на берегах рек и озер было великое множество. Рядом с жилищами строились хозяйственные помещения для содержания скота, домашних припасов, инвентаря и орудий труда. Погреб с весны забивался льдом и снегом и служил своего рода холодильником. Археологические раскопки позволяют установить наличие у славян различных ремесел: кузнечного, гончарного, столярного и других.

Несколько поселков, вероятно, составляли древнеславянскую общину – «вервь». Прочность общинных институтов была настолько велика, что даже повышение производительности труда и общего уровня жизни далеко не сразу привели к имущественному, а тем более к социальному разделению внутри верви. Даже скот был, видимо, еще в общинном владении: дома стояли очень тесно, порой соприкасаясь крышами, и не оставалось места для индивидуальных хлевов или загонов скота. Прочность общины на первых порах тормозила, несмотря на сравнительно высокий уровень развития производительных сил, расслоение общины и выделение из нее более богатых семей.

Приблизительно в VII–VIII вв. ремесло окончательно отделяется от земледелия. Выделяются специалисты – кузнецы, литейщики, мастера золотых и серебряных дел, позднее – гончары. Ремесленники обычно концентрировались в племенных центрах – градах или на городищах, которые из военных укреплений постепенно превращаются в центры ремесла и торговли – города. Одновременно города становились оборонительными центрами и резиденциями носителей власти. Города, как правило, возникали при слиянии двух рек, так как такое расположение обеспечивало более надежную защиту. Именно на таком месте располагалось древнее мордовское городище, на месте которого воевода Роман Боборыкин в XVII в. основал г. Тамбов. Центральная часть города, окруженная валом и крепостной стеной, называлась «кремлем» или «детинцем». Как правило, со всех сторон кремль был окружен водой, так как реки, при слиянии которых строился город, соединялись рвом, наполненным водой. К кремлю примыкали слободы – поселения ремесленников. Эта часть города называлась «посадом». Древнейшие города возникали чаще всего на важнейших торговых путях. Одним из таких торговых путей был путь «из варяг в греки». Через Неву или Западную Двину и Волхов с его притоками и далее через систему волоков суда достигали бассейна Днепра. По Днепру они доходили до Черного моря и далее до Византии. Окончательно этот путь сложился к IX в. Другим торговым путем, одним из древнейших на территории Восточной Европы, был Волжский торговый путь, связывавший Русь со странами Востока.

При изучении истории культуры русского народа исследователи обращают внимание на индоевропейские корни русского менталитета, закрепившиеся в языке и верованиях народа. Эта основа менялась в процессе движения далеких предков славян из Азии в Европу и назад с Карпат до тех пор, пока они не обрели более или менее постоянное место проживания в середине первого тысячелетия нашей эры на территории современной Украины, Белоруссии и западной части центральной России. Вот на этих степных землях в условиях континентального климата с короткими летними периодами и долгими зимами, сильными морозами начиналась историческая жизнь Киевской Руси.

До наших дней дошло очень немного образцов искусства древних славян. В бассейне реки Рось был найден интересный клад из вещей VI–VII вв., среди которых выделяются серебряные фигурки коней с золотыми гривами и копытами и серебряные изображения мужчин в типичной славянской одежде с узорчатой вышивкой на рубахе. Для славянских серебряных изделий из южнорусских областей характерны сложные композиции из человеческих фигур, зверей, птиц и змей. Многие сюжеты в современном народном искусстве имеют очень древнее происхождение и мало изменились с течением времени.

В древних могилах находили много глиняных урн, покрытых лаком, с изображением львов, медведей, орлов, а также копья, ножи, мечи, кинжалы, искусно выработанные, с серебряною оправой и насечкою. Еще в XVII в. найдены медные истуканы славянских богов, работы их собственных художников, которые, впрочем, не имели понятия о красоте металлических изображений, отливая голову, стан и ноги в разных формах и весьма грубо. Памятником каменотесного искусства древних славян остались большие гладко обделанные плиты, на которых выдолблены изображения рук, стоп ног, копыт и др.

Любя воинскую деятельность и подвергая жизнь свою беспрестанным опасностям, наши предки мало успевали в зодчестве, требующем времени, досуга, терпения, и не хотели строить себе прочных домов: не только в шестом веке, но и гораздо позже обитали в шалашах, которые едва укрывали их от непогоды и дождя. Славянские города были не чем иным, как собранием хижин, окруженных забором или земляным валом. Там возвышались храмы идолов, не такие великолепные здания, какими гордились Египет, Греция и Рим, но большие деревянные кровы. Не зная выгод роскоши, которая сооружает палаты и выдумывает блестящие наружные украшения, древние славяне в низких хижинах своих умели наслаждаться действием так называемых изящных искусств. Первая нужда людей есть пища и кров, вторая – удовольствие, и самые дикие народы ищут его в музыке, в согласии звуков, веселящих душу и улаждающих слух. Предки брали с собой в путь не оружие, а кифары или гусли. Волынка, гудок и дудка также были известны нашим предкам. Не только в мирное время, но и в своих набегах, в виду многочисленных врагов славяне веселились, пели и забывали опасность.

По нынешним народным танцам можно судить о древней пляске славян, которою они отмечали священные обряды язычества и всякие приятные случаи: она состоит в том, чтобы в сильном напряжении мышц взмахивать руками, вертеться на одном месте, приседать, топтать ногами, и соответствует характеру людей крепких, деятельных, неутомимых. Народные игры и потехи – борьба, кулачный бой, беганье взапуски – остались также памятником их древних забав, представляющих нам образ войны и силы.

На самом раннем этапе формирования феодальных общественных отношений у восточных славянских племен в начале VII в. (после окончания борьбы антов с готами и прокатившейся по юго-востоку и юго-западу Европы волны нашествия гуннов) на Волыни, Верхнем Поднестровье и Побужье из союза славянских племен возникает первое государственное образование, которое в истории известно как «держава волынян».

В 20-х гг. VI в. (при византийском императоре Юстиниане) восточные и западные славяне вступили в ожесточенную борьбу с Византийской империей и, сокрушив ее оборонительные сооружения на Дунае, вторглись на территорию Балканского полуострова. Затем они появились и в таких частях империи, как Пелопоннесе, острова Эгейского архипелага в Средиземном море, на побережье Адриатического моря и даже в Малой Азии и на северном побережье Африки. Славяне не ушли из пределов Византии и стали основной массой населения, особенно сельское, в ряде ее частей. Так сложились народности южных славян: хорваты, словенцы, болгары, сербы, македонцы, которые впоследствии создали свои государства.

Вплоть до конца X в. славяне вели ожесточенные войны с Византией, при этом они были нападающей стороной. В 905 – 907 гг., когда уже существовала Киевская Русь, русский флот и сухопутное войско вновь, в который раз, появились под Константинополем. Византийцы предпочли переговоры военным действиям против русских и богато одарили их, выплатили контрибуцию, согласились уплачивать дань. Важнейшим подтверждением удачного похода на Византию являются договоры русских с греками. Договоры свидетельствуют, что в Константинополе проживали русские купцы и воины; русские служили наемниками в императорских войсках и ходили с ними в походы вплоть до Испании и южных берегов Средиземного моря. В Византии с незапамятных времен жили русские купцы.

В 907 г. под стенами Константинополя было достигнуто соглашение. Русские получили право беспошлинной торговли в столице империи; русским послам предоставлялось особое «посольское» довольствие, а купцам – месячина в течение шести месяцев; на обратный путь их снабжали якорями, парусами, канатами, продуктами.

В сентябре 911 г. был заключен еще один договор, который устанавливал порядок урегулирования конфликтов, обмена и выкупа пленных, возвращение беглых рабов и преступников и т.д.

Существенные перемены в характере отношений с русскими внесло укрепление Византийской империи в 20 – 30-х гг. X в. и вторжение в причерноморские степи полчищ печенегов. С этого времени печенежская угроза становится важнейшим фактором антирусской политики империи. Однако дружественными отношения между Византией и Русью оставались в 20-х гг. X в. «Клятвенные договоры» с русскими сохранили силу вплоть до похода Игоря в 941 г. В договоре 944 г. как бы признается вина Византии за прошедший разрыв. Византия не желала более соблюдать условия договоров 907 и 911 гг. Встревожило империю и постепенное укрепление русских на берегах Черного моря. Русские пытались обосноваться в устье Днепра, оставаясь там и на зимнее время. Очевидно, речь шла о попытке русских использовать днепровское устье и другие районы Причерноморья в качестве плацдарма для подготовки весенних и летних военных экспедиций в бассейне Черного моря.

По договору 944 г. русские должны были защищать Херсон. В договоре подчеркивается, что русский князь не имеет права распространять свою власть на владения империи на северных берегах Черного моря.

Результатом византийско-русских противоречий был поход Игоря 941 г., который явился неожиданностью для византийцев.

Лишь в сентябре, стянув значительные силы из Малой Азии, Фракии и Македонии, византийцы вытеснили русских.

Несмотря на неудачу, русский князь принялся готовиться к новому походу. В 943 или 944 г. Игорь, заключив союз с печенегами, выступил по суше и по морю против Византии. Однако императорские послы сумели склонить Игоря к миру. Был заключен новый договор, более благоприятный для византийцев, чем договор 911 г.

В течение четверти века после заключения договора 944 г. отношения Византии и Руси были мирными.

В 957 г. Русь сделала шаг навстречу империи: русская княгиня Ольга в сопровождении большой свиты была принята Константином VII Багрянородным. Однако в это время в отношениях Руси с империей проскальзывают черты настороженности и враждебности. Константин Багрянородный видел в Руси врага и делал ставку на печенегов как на союзников против русских. Ольга осталась недовольна приемом.

Противоречия, нараставшие между Византией и Русью, вылились в конце 60-х – начале 70-х гг. X в. в крупное военное столкновение.

Официально в июле 968 г. отношения Руси с Византией были дружественными: 20 июня этого года русские корабли еще стояли в константинопольской гавани.

В результате дипломатических маневров Византии печенеги весной 969 г. осадили Киев. Однако завоевать и подчинить себе Киевскую Русь не удалось ни им, ни позже появившимся половцам. Российские историки всячески пытались поставить под сомнение указанный в «Повести временных лет» факт призвания восточными славянами на княжение «варягов». Но в этом, по меркам того времени, не было ничего особенного, порочащего самостоятельность и достоинство складывающейся русской нации.

И ранее племенные старшины выбирали и «призывали» наиболее талантливых военачальников с их дружинами на роль предводителей – вождей объединенных союзных воинских формирований для набегов на Византию или отражения вражеских нашествий. Однако их власть кончалась сразу же после выполнения поставленной воинской задачи. Известно, например, как это решалось новгородским вече, неоднократно призывавшим на княжение таких военачальников с их дружинами и изгонявшим «варягов» после отпадения надобности в них. Закрепление власти «варягов» на княжение в землях восточных славян явилось не признаком их слабости, а результатом непрекращающейся надобности в военных вождях, результатом перехода этих племен от первобытнообщинного строя к раннефеодальному, что в те давние времена являлось общим процессом у всех «варварских» племен в Европе. «Варяги» не принесли в Восточную Европу ни свой язык, ни свою культуру, они, говоря современным языком, обрусели здесь. А их военачальники-князья способствовали созданию у восточных славян их собственного государства – Киевской Руси, а не завоевали и не присоединили эти земли к существовавшим в то время «варяжским» княжествам в Скандинавии. Долгое время, на протяжении не одного столетия, шло объединение восточнославянских племен в Киевскую Русь, ставшую их первым государством.

Срединное положение между Западом и Востоком, между Азией и Европой имело и положительные, и отрицательные стороны. Древняя Русь постоянно испытывала давление с запада (немецкое, польско-литовское). С юга и востока тревожили кочевники, оттуда же прокатилось в XIII в. татаро-монгольское нашествие, принесшее Руси страшные испытания и надолго замедлившее ее развитие. Русь приняла на себя этот удар, защитив Европу.

В то же время то, что Русь была перекрестком востока и запада, севера и юга, многое давало ей. Великий путь «из варяг в греки» служил развитию торгово-политических отношений, обогащению культур общающихся народов.

Из Византии и Греции пришло на Русь христианство. Великий шелковый путь в его северо-кавказском и волжском ответвлениях тоже шел по территории Руси и служил делу взаимообогащения культур.

Домонгольский период истории Киевской Руси продолжался около четырех столетий (середина IX – середина XIII вв.). За это время Киевская Русь из первобытнообщинной стала феодальной (рабовладельчество не получило в ней ничего, кроме зачаточных проявлений), из языческой она превратилась в один из оплотов христианства, не утратив при этом некоторых языческих культов. Из безвестной окраины исторической жизни она становилась сильным государством, которого побаивались даже такие могущественные соседи, как Византийская империя и Хазарский каганат. Страна деревянных полужемлячных поселений становилась страной каменных городов, удивлявшей иностранцев, называвших ее «гардарикой» – страной городов. По данным А. Тиц, городов в Киевской Руси в середине XIII в. было более трехсот.

Культура народа является частью его истории. Ее становление, последующее развитие связано с теми же историческими факторами, которые воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, ее государственности, политической и духовной жизни общества. В понятие культуры входит, естественно, все, что создано умом, талантом, руками народа, все, что выражает его духовную сущность, его взгляд на мир, на природу, на человеческое бытие, на человеческие отношения.

Весь оригинальный культурный опыт восточного славянства стал достоянием единой русской культуры. Она складывалась как культура всех восточных славян, сохраняя в то же время свои региональные черты – одни для Поднепровья, другие – для Северо-восточной Руси и т.д.

На развитие русской культуры влияло также то, что Русь складывалась как равнинное, открытое всем как внутриплеменным отечественным, так и иноплеменным международным влияниям. И шло это из глубины веков. В общей культуре Руси отразились как традиции полян, северян, радимичей, новгородских словен, кривичей, других восточнославянских племен, так и влияние соседних народов, с которыми Русь обменивалась производственными навыками, торговала, воевала, мирилась, – угрофиннов, балтов, иранских племен, других славянских народов.

В пору своего государственного становления Русь испытывала сильное влияние Византии, которая для своего времени была одним из наиболее культурных государств мира. Таким образом, культура Руси складывалась с самого начала как синтетическая, т.е. находящаяся под влиянием различных культурных направлений, стилей, традиций.

Одновременно Русь не просто копировала эти чужие влияния и безоглядно заимствовала их, но и применяла к своим культурным традициям, к своему дошедшему из глубины веков народному опыту, пониманию окружающего мира, своему представлению о прекрасном. Поэтому в чертах русской культуры мы постоянно сталкиваемся не только с влияниями извне, но с их порой значительной духовной переработкой, их постоянным преломлением в абсолютно русском стиле.

Долгие годы русская культура развивалась под влиянием языческой религии, языческого мировоззрения.

Ее истоки уходят в индоевропейские древние верования и еще дальше к временам палеолита. Именно там в глубинах древности зарождались представления человека о сверхъестественных силах, которые управляют его судьбой, о его отношении к природе и ее отношении к человеку, о своем месте в окружающем мире.

Своеобразным был и быт наших предков. «Правосудие у них было запечатлено в умах, а не в законах, – писал один греческий историк, отмечая, что у славян в то время еще не было письменного законодательства, – воровство случалось редко и считалось важнее всяких преступлений. Золото и серебро они столь же презирали, сколько прочие смертные желали его». Другой автор свидетельствует: «Племена славян ведут образ жизни одинаковый, имеют одинаковые нравы, любят свободу и не выносят рабства. Они особенно храбры и мужественны в своей стране и способны ко всяким трудам и лишениям. Они легко переносят жар и холод, и наготу тела, и всевозможные неудобства и недостатки. Очень ласковы к чужестранцам, о безопасности которых заботятся больше всего: провожают их от места до места и наставляют себя священным законом, что сосед должен мстить соседу и идти на него войной, если тот по своей беспечности вместо охраны допустит какой-либо случай, где чужеземец потерпит несчастье». Греки заметили особенности общинного патриархального порядка жизни славян: «Пленники у славян не так, как у прочих народов, не всегда остаются в рабстве; они определяют им известное время, после которого, внося выкуп, те вольны или возвратиться в отечество, или остаться у них друзьями и свободными». Часто вступая в схватки со славянами, греки весьма внимательно изучали характер славян и их военные повадки: «Они превосходные воины, потому что военное дело становится у них суровой наукой во всех мелочах. Высшее счастье в их глазах погибнуть в битве. Умереть от старости или от какого-либо случая – это позор, унижительнее которого ничего не может быть. Они вообще красивы и рослы; волосы их отливают в русый цвет. Взгляд у них скорее воинственный, чем свирепый. ... Часто делают набеги, неожиданные нападения и различные хитрости днем и ночью и, так сказать, играют войной. ... Величайшее их искусство состоит в том, что они умеют прятаться в реках под водою. Часто, застигнутые неприятелем, они лежат очень долго на дне и дышат с помощью длинных тростниковых трубок, конец которых берут в рот, а другой высовывают на поверхность воды и таким образом укрываются в глубине. Кто даже приметит эти трубки, тот, не зная такой хитрости, сочтет их настоящими. Опытные люди узнают их по отрезку или по положению, и тогда их придавливают ко рту или выдергивают и тем заставляют хитреца всплыть наверх». Удивительно и такое наблюдение: «Славяне никакой власти не терпят и друг к другу питают ненависть».

Как и другие древние народы, как, в частности, древние греки, славяне населили мир разнообразными богами и богинями. Были среди них главные и второстепенные, могучие, всесильные и слабые, шаловливые, злые и добрые.

Зависимость от природы, стихии, неустойчивость климата порождали в народных представлениях страх и ощущение постоянной зависимости от господствующих и неподвластных сил. Славяне представляли мир просто и ясно. Для них он – единое органическое целое. В нем все взаимосвязано и всему свое место и время. Древние славяне одухотворяли природу. Наши предки считали, что огромный прозрачный купол обнимает всю землю. Небо и земля крепко связаны между собой. Они виделись славянам как бессмертная супружеская чета, они почитались как всеобщие родители. С землей был связан культ Рода, небесного существа, носителя мужского начала. Земля была при Роде. Природа соотносилась с землей-матерью, дающей начало всему живому миру. Поэтому одним из древнейших в языческих верованиях стал культ земли. К земле относились как к святыне. Перед началом земледельческих работ просили у нее прощенья за то, что «вспарывали ее грудинку» сохою. Уходя на чужбину, уносили с собой горстку земли. Низко кланялись ей, как матери.

Многие земные боги древних славян берут свое начало от культа земли и связаны с годовым циклом хозяйственной деятельности на земле. На почве культа предков складывается почитание Рода и Рожаниц (дев плодородия и покровительниц младенцев). Рядом с ними находился покровитель родичей, защищавший их от всякого лиха – Чур. Он оберегал не только самих членов общины, но и их территорию. Культ Рода и Рожаниц был наиболее распространенным и устойчивым и сохранялся довольно длительное время после принятия христианства.

К древнейшим культам древних славян относится культ воды. Славяне считали воду стихией, из которой образовался мир. Поклоняясь водяным божествам, древние славяне очищались водой. Они приносили жертвы воде, оставляя на берегу свои жертвоприношения или опускаясь в воду, чтобы их приняла почитаемая священная стихия.

В 980 г. князь Владимир Святославович предпринял первую попытку сформировать своеобразный пантеон верховных божеств во главе с богом грозы, молнии, войны и дружины Перуном.

Письменные источники называют имена многих богов Древней Руси, которым поклонялись славяне. Как правило, женские божества были связаны с аграрно-магическими циклами. Наряду с Макошью, которая почиталась не только как богиня плодородия, но и как покровительница девичьей судьбы, существовал культ Лады – богини любви, брака, юности и красоты. Считалось, что Лада выво-

дит весеннее солнце из-за туманных покровов зимы. Обряды и песни, связанные с Ладой, приходились в основном на весну и лето. Они были связаны с хлопотами об урожае, с надеждами на удачное будущее молодых девушек, которых весной выдавали замуж.

Лея (Ляля) – дочь Лады – олицетворяла весну, весеннюю зелень, расцвет и обновление природы. Культ Лады и ее дочери восходил к начальной стадии становления языческих верований у древних славян и был связан с поклонением Рожаницам. В русском языке также сохранились слова, подчеркивающие значение Лели как младшей богини: «люлька» – детская колыбелька, «лялька» – ребенок, игрушка.

На архаической стадии развития языческих верований мужские божества находились на втором плане, уступая женским богиням, символизирующим рождение, начало, плодородие. Тем не менее, божества плодородия и любви были парными. Например, рядом с Ладой находился бог Ладо, и они символизировали брак, любовь и плодородие, но сведений о нем, как и о некоторых других божествах, почти не сохранилось.

К X в. положение изменилось. Князь Владимир повелевает «постави кумиры на холму». Заняв главенствующее положение, мужские божества разделили свои функции: Сварог и Сварожичи почитаются как верховные божества природных стихий. Над ними окажется покровитель князя и его дружины Перун-громовержец, а место рядом с ним принадлежит божествам плодородия Велесу (Волосу), Яриле и Роду.

Божество, известное у славян под именем Велес, было почитаемо не менее, чем Перун. В древнерусских источниках Велес выступает как покровитель домашних животных, бог богатства и власти. В договорах с Византией Велес соотносится с золотом, а Перун – с оружием. Идола Велеса нет в перечне богов, избранных Владимиром, но его изображение в Киеве существовало. Культ Велеса был распространен и в Новгороде. Он почитался как хозяин леса, божество охотничьей добычи. Велес олицетворял собой связь мира живых и мертвых, покоящихся в земле и обеспечивающих ее плодородие. С распространением земледелия появился обычай оставлять на поле не сжатыми несколько стеблей хлебных злаков. Считалось, что это подношение обеспечит будущий урожай.

У древних славян также почитался Ярило – бог плодородия, чувствительных утех и наслаждений. Этот бог пришел на смену более архаичному культу Лады. Праздники в честь Ярилы проводились в конце мая – начале июня. Своеобразным двойником Ярилы был Купала. Его праздник приходился примерно на то же время, что и Ярилы. Это были бурные торжества во имя огня и воды. В честь Купалы после сбора урожая славяне разжигали костры и бросали в них зеленые ветки, венки и другую растительность, считая, что обеспечивают себе изобилие в будущем.

Культы богов дополнялись образами добрых и злых лесных, водяных, домашних богов, а также многочисленными добрыми и злыми духами. Многие из них были связаны с представлением о существовании загробного царства. Именно оттуда к людям приходили злые духи – упыри. А добрыми духами, оберегающими человека, являлись берегини. Славяне стремились защищаться от злых духов заговорами, амулетами.

Во главе славянских божеств стоял великий Сварог – бог Вселенной, напоминающий древнегреческого Зевса.

Его сыновья – Сварожичи – солнце и огонь, были носителями света и тепла. Бог солнца Даждьбог весьма почитался славянами. Недаром автор «Слова о полку Игореве» называл славян «даждьбожьими внуками». Бог Велес почитался у славян в качестве покровителя скотоводства, это был своеобразный «скотный бог», Стрибог, по их понятиям, повелевал ветрами, как древнегреческий Эол.

По мере слияния славян с некоторыми иранскими и угро-финскими племенами их боги перекочевывали и в славянский пантеон.

Так, в VIII–IX вв. у славян почитался бог солнца Хоре, который явно пришел из мира иранских племен, оттуда же появился и бог Смаргд, который изображался в виде пса и считался богом почвы, корней растений. В иранском мире это был хозяин подземного царства, божество плодородия.

Единственным крупным женским божеством у славян была Макошь, которая олицетворяла рождение всего живого, была покровительницей женской части хозяйства.

Со временем, уже по мере выживания в общественной жизни славян князей, воевод, дружин, начала великих военных походов, в которых играла молодая удалая зарождающегося государства, на первый план у славян все больше выдвигается бог молнии и грома Перун – молния, как высшее божество. К XI в. Перун стал главным богом восточных славян.

Но языческие представления не исчерпывались лишь главными богами. Мир был населен другими сверхъестественными существами. В лесу обитали леший, у воды жили русалки. Славяне верили, что это души умерших, выходящие весной насладиться природой.

Название «русалка» происходит от слова «русый», что означает на древнеславянском языке «светлый», «чистый». Обитание русалок связывали с близостью водоемов – рек, озер, которые считались путем в подземное царство. По этому водному пути русалки выходили на сушу и обитали уже на земле, на ветвях деревьев.

В прологе к «Руслану и Людмиле» у А.С. Пушкина сказано: «Русалка на ветвях сидит». На зиму русалки спускались глубоко под землю. А в реках и озерах они плавали очень ограниченное время, лишь в период полутора летних месяцев – «русалий».

Славяне считали, что каждый дом находится под покровительством домового, которого отождествляли с духом своего родоначальника, прашура, или шура, чура. Когда человек считал, что ему грозят злые духи, он призывал своего покровителя – домового, чура, защитить его и говорил: «Чур меня, чур меня!»

Вся жизнь славянина была связана с миром сверхъестественных существ, за которыми стояли силы природы. Это был мир фантастический и поэтический. Он входил в ежедневную жизнь каждой славянской семьи.

Уже накануне нового года (а год у древних славян начинался, как и теперь, 1 января), после поворота солнца на весну начинался праздник Коляды. Сначала в домах гасили огни, а потом люди добывали трением новый огонь, зажигали свечи, очаги, славили начало новой жизни солнца, гадали о своей судьбе, совершали жертвоприношения.

Другой крупный праздник, совпадающий с природными явлениями, отмечался в марте. То был день весеннего равноденствия. Славяне славили солнце, праздновали возрождение природы, наступление весны. Они сжигали чучело зимы, холода, смерти; начиналась масленица с ее блинами, напоминающими солнечный круг, проходили гулянья, катания на санях, разные потехи. Выражение «первый блин комом» восходит к древнему культу арийских предков «комам», которые посвящались прародителям.

1–2 мая славяне убирали лентами молодую березу, украшали ветками с только что распустившимися листьями свои дома, снова славили бога солнца, отмечали появление первых весенних всходов.

Новый всенародный праздник отмечали 23 июня и называли праздником Купалы. На этот день приходился летний солнцеворот. Поспевал урожай, и люди молились о том, чтобы боги послали им дождя. Накануне этого дня, по представлениям славян, русалки выходили на берег из воды, начиналась «русальная неделя». Девушки в эти дни водили хороводы, бросали в реки венки. Самых красивых девушек обвивали зелеными ветками и поливали водой, как бы призывая на землю долгожданный дождь.

Ночью вспыхивали купальские костры, через которые прыгали юноши и девушки, что означало ритуал очищения, которому как бы помогал священный огонь.

В купальские ночи совершались так называемые «умыкания девиц», когда молодые люди стоваривались и жених уводил невесту от домашнего очага.

Сложными религиозными обрядами обставлялись рождения, свадьбы, похороны. Так, известен похоронный обычай восточных славян хоронить вместе с прахом человека (славяне сжигали на кострах своих покойников, помещая их сначала в деревянные ладьи; это означало, что человек уплывает в подземное царство) одну из его жен, над которой совершалось ритуальное убийство; в могилу воина клали останки боевого коня, оружие, украшения.

Жизнь продолжалась, по представлениям славян, и за гробом. Затем над могилой насыпали высокий курган и совершалась языческая тризна: родственники и соратники поминали умершего. Во время печального пиршества также проводили в его честь воинские состязания. Эти обряды, разумеется, касались лишь племенных вождей.

ИКОНОПИСЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ (2 часа)

Большую роль в истории Древней Руси сыграли города, но одной из особенностей древнерусской городской культуры была ее глубокая связь с крестьянским творчеством. Крестьянское искусство, развиваясь параллельно с «большим» городским искусством, не было отделено от него глухой стеною. В Новгороде, наиболее зрелом средневековом городе Древней Руси, это влияние порой прослеживалось с гораздо большей отчетливостью, чем в искусстве столиц больших княжеств.

Существенные особенности древнерусского искусства определялись жизненностью патриотических идей. Уже в XI–XII вв. люди Древней Руси (жили ли они в Киеве, Новгороде или Владимире) ощущали свою связь с русской землей. Это чувство намного обострилось в период татаро-монгольского ига, ускорило рост национального самосознания и, естественно, отразилось во всех сферах духовной жизни, в том числе и в художественном творчестве. В результате древнерусское искусство получило яркий отпечаток художественных вкусов народа, обрело свое национальное своеобразие.

Уже в XI–XII вв. в древнерусском искусстве появляются композиции и образы, которых византийское искусство не знало. Например, культ Бориса и Глеба вызвал к жизни новые иконографические сюжеты. Возникла композиция «Покров Богоматери» и ряд других. Древнерусский художник выполнял предписания церкви, но вносил в свое произведение и новшества, которые показались бы еретическими в Константинополе. Церковь была вынуждена санкционировать эти новшества, ибо только таким путем она могла противостоять широкому потоку местных, чаще еще языческих верований, и вводить их в русло официальной господствующей религии. Эти особенности древнерусской художественной культуры очень ярко проявляются в церковной живописи и архитектуре, неразрывно связанных между собой. Хотя древнерусская архитектура достигла серьезных успехов в гражданском и крестьянском строительстве, ее своеобразие особенно выступает в культовых сооружениях – храмах (что, как известно, свойственно всему средневековому зодчеству). Древнерусские зодчие прекрасно чувствовали связь архитектуры с окружающим ландшафтом. Будь то скромный монастырский храм в лесной глуши или величественный городской собор, окруженный мощными крепостными стенами, они гармонично вписываются в пейзаж, прекрасно соотнося характеру русского ландшафта. Постоянное общение древнерусского человека с природой придавало и зодчеству внутреннее единство и цельность, соразмерность, простоту форм, спокойный и мужественный ритм. Необходимо также отметить взаимосвязь деревянного и каменного зодчества, принимающую самые различные формы на разных этапах исторического развития древнерусской архитектуры.

Пластика занимала в древнерусском искусстве подчиненное положение. Как и в Византии, православная церковь видела в круглой скульптуре наследие «идольских», языческих времен и относилась к ней неодобрительно. Хотя этот взгляд с течением времени изменился, круглая скульптура так и не получила большого развития в Древней Руси. Зато процветало прикладное искусство: резьба по дереву и камню, литье, чеканка, эмальерное дело, вышивка, керамика и др.

В изобразительном искусстве Древней Руси самобытность проявилась с не меньшей силой. Даже в Византии иконопись никогда не играла такой важной роли, как на Руси, где она стала одной из основных общераспространенных форм изобразительного искусства, соперницей монументальной живописи.

В пределах твердо установившихся правил (плоскостного изображения, условность передачи фигуры, лица, архитектурного и природного фона) художники достигали огромной выразительности. Простыми средствами они создали образы глубокого внутреннего содержания, большой эмоциональности и силы. Это дает право считать икону одним из важнейших вкладов древнерусского искусства в мировую художественную культуру.

Путь развития древнерусского искусства делится на ряд четко обозначенных периодов, в основном совпадающих с эпохами социально-экономической и политической историей общества.

Это эпоха Киевской Руси (IX – начало XII вв.), пора феодальной раздробленности (XII–XIII вв.), период борьбы против татаро-монгольского ига и объединения русских княжеств (XIV – начало XV вв.), время сложения и укрепления русского и централизованного государства (XV–XVI вв.) и конец XVII столетия, когда обнаружился кризис средневекового искусства и зарождалось искусство нового типа. У истоков древнерусской живописи стоит иконописная школа древнего Новгорода.

В середине XIV в. новгородская школа живописи достигла уже подлинной зрелости. Тому свидетельством погибшие фрески Михайловской церкви Сквородовского монастыря близ Новгорода (как и церкви Спаса на Нередице, разрушенной фашистами).

Увы, изучение этих замечательных фресок далеко не было закончено, так как до 1937 г. их скрывали известковая побелка и толстый слой позднейших записей, а обнаружение и расчистка их были оборваны в начале Великой Отечественной войны.

Сознавая непревзойденный уровень своей иконописи, новгородцы равняли по ней и свою монументальную живопись. Расписывая стены храма, новгородский художник как бы увешивал их иконами. Недаром, сообщая о росписи новопостроенной церкви, летописцы обычно добавляют: «украси ю иконами», хотя речь идет о фресках. В Новгороде особенно рано возникло отношение к иконе как к драгоценности, как к священному образу, на который любо смотреть с благоговением. «Певучесть» очертаний и интенсивность звонкой колористической гаммы создавали в иконе веселящую душу симфонию линий и красок. И хотя XIV в. может считаться золотым для новгородской монументальной живописи, характерные свойства иконописи по-прежнему явственны в ней и в эту пору.

Чем шире развивалась иконопись, без которой не могла обойтись ни одна деревянная церковь, тем определеннее выявлялась ее ведущая роль во всем древнерусском изобразительном искусстве.

Феофан Грек – родоначальник древнерусской иконописи

В 70-х гг. XIV в. в Новгороде, где уже сформировалась самобытная художественная школа живописи, появляется выходец из Константинополя – знаменитый Феофан Грек. О нем следует сказать особо. Во-первых, он был гениальным художником; во-вторых, что является для того времени исключением, мы имеем живое представление о его личности, и, наконец (а это самое главное), «он настолько тесно сжился с русскими людьми и настолько крепко вошел в русское искусство, что его имя в такой же мере неотделимо от последнего, как имена Растрелли, Кваренги и Росси», – как утверждал знаток его творчества, академик В.Н. Лазарев в своей монографии о творчестве Ф. Грека.

Автор «Жития Феофана Грека», сам человек выдающийся, древнерусский писатель монах Епифаний, прозванный Премудрым, встречался с Феофаном в самом начале XV в.

Вот его свидетельство: «Когда я жил в Москве, там проживай; и преславный мудрец, философ zelo хитрый, Феофан, родом грек, книги изограф нарочитый и среди иконописцев отменный живописец, который собственно рукою расписал много различных церквей, каменных более сорока... в Константинополе, и в Халкидоне, и в Галате, и в Каффе, и в Великом Новгороде, и в Москве им расписано три церкви... В церкви Святого Михаила он изобразил на стене город, подробно вырисовав его красками; у князя Владимира Андреевича он изобразил на каменной стене так же самую Москву».

В византийском искусстве, где главенствовал принцип безличного творчества, Феофан был, вероятно, первым и одновременно последним мастером со столь ярко выраженной творческой индивидуальностью. Согретый живописными изысканиями раннепалеологовской эпохи, восхищенный, конечно, знаменитыми мозаиками и фресками монастыря Хора, он видел, как этот новый расцвет византийского искусства был растоптан восторжествовавшей монашеской реакцией, нетерпимой ко всему человеческому, земному в художественном творчестве.

Что было делать Феофану на родине, где утверждался самый холодный, самый сухой академизм, при котором всякое оживление храмовой росписи трактовалось как придача «беспорядочного движения образам святых»?

Феофану, вероятно, было тесно в Константинополе той поры. Переход Феофана из Византии на Русь имеет глубокое символическое значение. Это как бы эстафета искусства, передача светлого его факела из костенеющих старческих рук в руки молодые и крепкие.

Что же увидел Феофан в Новгороде, куда он попал еще до Москвы, очевидно, из Каффы (Феодосии)?

Он увидел народ, упорно и вдохновенно воздвигающий надежное здание своего будущего, страну, часть которой еще была под властью монголов, но где накапливались силы для свержения ненавистного варварского ига. Он увидел нацию не бездыханную, а развивающуюся в постоянном творческом порыве и, хотя еще не совсем свободную, но сознающую свои возможности и свою жизнеспособность. Он увидел город, украшенный прекрасными храмами, сияющий белизной своих стен и золотом куполов, где искусство, не зная застоя, развивалось в одном ритме с бурлящей народной жизнью. Он увидел фрески Нередицы и, конечно, осознал живописную мощь и величественную вдохновенность их образов, равно как утонченность образов Михайловской церкви. Он должен был восхититься полнокровием и яркостью новгородской иконописи. И поняв, и полюбив ее, он с ней сочетал собственную гениальность, всю страсть своего не знающего преград художественного темперамента, радуясь тому, как его дерзания благодарно воспринимались на новгородской почве.

По заказу знатного боярина и уличан (жителей) Ильиной улицы Феофан расписал в 1378 г. церковь Спаса Преображения, одно из самых стройных и самых гармоничных по своим пропорциям среди новопостроенных тогда в Новгороде зданий. Эти фрески, раскрытые главным образом в советское время, дошли до нас далеко не полностью. И все же они основное, да и единственно достоверное в новгородском наследии Феофана.

Мир грозной, тревожной, мир кипящий, огненный, где все в движении, и неудержимый порыв страстей открывается нашему взору в феофановской росписи. Не представить себе композиций более динамических, более властно захватывающих зрителя в свой водоворот.

Тут и грозный Пантократор, и лик Серафима, выглядывающего из могучего шестикрылья (ангел, под чьими крыльями, как под шатром, приютился бы, кажется, весь мир), и праотцы: Ной, Иов, Мельхиседек и Макарий Египетский, шесть десятилетий проживший аскетом в пустыне, и отшельники, именуемые столпниками, что убивали плоть стоянием на столбе, и другие подвижники и святые.

Смелое вхождение Феофана в новгородскую школу живописи явилось для нее живительной встряской. Вырываясь из византийского застоя, гений Феофана в свою очередь будил в русской живописи волю к раскрепощению, к свободному выявлению собственной динамичности, собственного темперамента. Аскетическая суровость его образов не могла привиться на русской почве, но их психологическая многогранность отвечала стремлению новгородских художников передать внутренний мир человека, а живопись феофановских композиций открывала новые горизонты их мастерству.

Написанная в 70 – 80-х гг. XIV в. двусторонняя икона «Донской Богоматери» (переданная в Третьяковскую галерею из московского Благовещенского собора) признается теперь работой либо Феофана Грека, либо высоко одаренного новгородского мастера, испытывавшего его влияние. Это один из шедевров древнерусской живописи.

На лицевой стороне иконы написано «Умиление». Со знаменитой «Владимирской богоматерью» «Донскую» роднит еще другое. Она тоже для нас историческая реликвия, овеянная славой. Пусть предание о том, будто казаки подарили ее Дмитрию Донскому перед битвой на Куликовом поле, где ее понесли как хоругвь, очевидно, необоснованно. Зато полная достоверность, что Иван Грозный брал ее с собой в казанский поход, что в 1591 г. ее торжественно выставили, когда под самой Москвой шла битва с татарами, что ее чтит как защитницу отечества и что в 1598 г. патриарх нарек пред нею на царство Бориса Годунова. Обращались к ней за помощью русские люди в наши дни, в XX в., когда по приказанию И.В. Сталина чудотворная икона трижды облетела на самолете над Москвой, во время наступления немцев на нашу столицу. Выносили ее и в дни службы времен перестройки. Именно тогда на иконе возникла весьма заметная трещина, появление которой специалисты-реставраторы поспешили объяснить явлениями метеорологического характера.

Уже в XI в. строгая аскетическая манера византийской иконописи превращалась под кистью русских художников в портреты, близкие к натуре, хотя русские иконы и несли в себе все черты условного иконописного лика. В это время прославился печорский монах-живописец Алимпий, про которого современники говорили, что иконописание было главным средством его существования. Но заработанные средства он тратил весьма своеобразно: на одну часть покупал все, что было необходимо для его ремесла, другую отдавал беднякам, а третью жертвовал в Печерский монастырь.

Наряду с иконописью развивалась фресковая живопись, мозаика. Фрески Софийского собора в Киеве показывают манеру письма здешних греческих и русских мастеров, их приверженность человеческому теплу, цельности и простоте. Прекрасная иконописная, фресковая, мозаичная живопись наполняла храмы Киева. Известны своей большой художественной силой мозаики Михайловского Златоверховского монастыря с их изображением апостолов, святых, которые потеряли свою византийскую суровость; лики их стали более мягкими, округлыми.

Позднее складывалась новгородская школа живописи. Ее характерными чертами стали ясность идеи, реальность изображения, доступность. От XII в. до нас дошли замечательные творения новгородских живописцев: икона «Ангел Златые власы», где при всей византийской условности облика Ангела чувствуется трепетная и красивая человеческая душа, на иконе «Спас Нерукотворный» (также XII в.) Христос со своим выразительным изломом бровей предстает грозным, все понимающим судьей человеческого рода; в иконе «Успение Богородицы» в лицах апостолов запечатлена вся скорбь утраты. И таких шедевров новгородская земля дала немало. Достаточно вспомнить, например, знаменитые фрески церкви Спаса на Нередице близ Новгорода (1198 г.).

Широкое распространение иконописной, фресковой живописи было характерно и для Чернигова, Ростова, Суздаля, позднее Владимира-на-Клязьме, где замечательные фрески, изображающие «Страшный суд», украшали Дмитровский собор.

В начале XIII в. прославилась ярославская школа иконописи. В монастырях и церквях Ярославля было написано немало превосходных иконописных произведений. Особенно известна среди них так называемая «Ярославская Оранга», изображавшая Богородицу.

Ее прообразом стало мозаичное изображение Богородицы в Софийском соборе в Киеве работы греческих мастеров, изобразивших суровую властную женщину, простирающую руки над человечеством. Ярославские же искусники сделали облик Богородицы теплее, человечнее. Это прежде всего мать-заступница, несущая людям помощь и сострадание.

Андрей Рублев – великий иконописец Древней Руси, известный во всем мире

Андрей Рублев родился между 1360 и 1370 гг. и умер в 1430 г. Он почитался при жизни выдающимся мастером, но подлинная слава пришла к нему уже после смерти, причем далеко не сразу. Зато слава эта оказалась непререкаемой.

Одним из первых ревностных ценителей художественного наследия Рублева (более чем через полвека после его кончины) был, по-видимому, известный церковный писатель Иосиф, игумен Волоцкий, основатель Волоколамского монастыря. В этот монастырь он поставил «иконы три Рублева письма Андреева». Также известно, что внесение в монастырь «на помин души» иконы, написанной Рублевым, оценивалось в 20 рублей, что в то время равнялось стоимости средней величины деревни. Поссорившись с тверским князем Федором, тот же Иосиф решил его «мздой утешить» в виде икон Рублева письма, причем «князь Федор сам приехал в монастырь, да не поехал с монастыря доколе икон не взял».

Монастыри хвалятся друг пред другом обладанием рублевскими иконами. А на миниатюрах, украшающих летописные своды и жития святых, мы видим изображения самого Рублева в монашеском облачении, с окладистой бородой, расписывающего вместе с Даниилом стены храма.

И вот наступают времена, когда не только перед именем Рублева, но и рядом с ним ничье другое уже не упоминается, очевидно, как недостойное такой близости. Так, летописец в рассказе о пожаре Благовещенского собора, вовсе не называя старших, вероятно уже забытых мастеров (а ведь один из них был великий Феофан), сообщает, что «деисус Андреева письма» испортился в жару и в дыму. А в середине XVI в. Стоглавый собор повелевает «писать живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев».

Русская икона является одним из самых примечательных художественных открытий XX в. В прошлом столетии даже коллекционеры, специально собирающие памятники древнерусской иконописи, не подозревали, какую красоту они в себе таят... Когда в 900-х гг. впервые приступили к расчистке икон, выяснилось, что под подновлениями и записями древнее письмо превосходно сохранилось и приобрело твердость и плотность кости... «Как бы внезапно спала пелена, застилавшая подлинный лик русской живописи. И сразу же стало очевидно, что это искусство не было ни аскетическим, ни суровым, ни фанатичным, что в нем ярко отразилось живое народное творчество, что оно перекликается своей просветленностью и какой-то особой яркостью в строе своих форм с античной живописью, что его следует рассматривать как одно из самых совершенных проявлений русского гения», – писал академик В.Н. Лазарев.

Вышесказанное как нельзя лучше передает то ошеломляющее впечатление, которое произвело раскрытие «Троицы» Рублева, находившейся тогда в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

«Троицу» решили раскрыть уже в 1904 г. Дело в том, что имелось письменное подтверждение монастырского предания, согласно которому эта икона была написана самолично Рублевым.

Снятие золотой ризы принесло, однако, разочарование почитателям древнерусского искусства, надевавшимся увидеть, наконец, подлинное творение знаменитого мастера: под ней оказалась весьма банальная живопись. То был результат последнего подновления, произведенного в конце XVIII в. Но когда один за другим начали снимать «беззаконные» красочные слои, всех охватило беспредельное восхищение: из скрывавшей его так долго темницы высвобождалось одно из самых значительных, самых одухотворенных созданий мировой живописи.

Расчистка иконы все же не была тогда доведена до конца. По требованию духовенства рублевская живопись была запрятана под роскошный оклад, более чтимый монастырским начальством, чем эта живопись.

Только в советское время «Троица», переданная в Третьяковскую галерею, была полностью раскрыта, чтобы занять там первое место среди шедевров древнерусского искусства. В настоящее время ведутся переговоры о передаче этой святыни (как было сделано с иконой «Владимирской Богоматери») русской православной церкви.

Чувство радости возникает от созерцания «Троицы» Рублева, даже если не знаешь, в чем, в сущности, ее сюжет.

Скажем о нем вкратце.

К библейскому патриарху Аврааму явились трое прекрасных юношей, и он заклал тельца и пышно угостил их, угадав в юных странниках воплощение извечного во многих религиях троичного начала божества. Византийские художники передавали легенду во всех подробностях – со сценой заклания и со столом, уставленным яствами. Рублев все сосредоточил на главном. В чаше, вокруг которой восседают три ангела, – голова жертвенного тельца, прообраза евангельского агнца, символа жертвенности Христа во имя любви и спасения рода человеческого. В содержании «Троицы» художник выявил то, что вечно: добро, жертвенность и любовь.

Что же это за мир, в который нас погружает созерцание «Троицы»?

«Это мир согласия и взаимной любви, это мир глубокого, неразрывного единства, которое воспринимается нами как завершение всех человеческих устремлений. И это единство зримо выступает перед нами в том не обозначенном линией круге, что рождает в нашем сознании плавное очертание трех ангельских фигур. Мир тишины и покоя, ибо никакого действия перед нами не происходит, покаяние просветленного, благотворного, к которому пришло, наконец, нечто до этого зыбкое, возможно, тревожное и хаотичное. Сияют пронизанные светом нежные краски: чудесен рублевский «голубец» – чистейшая ляпис-лазурь, которая ценилась на вес золота. В глазах ангелов – мечта, кроткая взаимная преданность, предчувствие неотвратимой печали и сознание важности, священности их союза; силуэт каждого совершенен в истинно кристальной своей чистоте», – писал В.Н. Лазарев – академик, искусствовед в своей монографии о Рублеве.

Как правильно было замечено искусствоведами, среди всех созданий древнерусских художников рублевские ангелы представляются самыми беспольными. Ничто не отличает их: ни крылья, ни облачения; они предельно легки, как и вся композиция, почти лишенная глубины в своем плакатном ритме.

Рублев оплодотворил вечно юным началом светлой радости и любви художественный гений нашего народа, еще ярче, полнее выжив свое своеобразие.

Бесчисленны изображения Христа в искусстве всех христианских народов. Но нет, быть может, Христа более человеческого, более просветленного мудростью и любовью, чем рублевский, истинный отец и хранитель людей. Рублевский Христос смотрит на нас своими всевидящими глазами, и чудится нам, что на этой липовой доске с полуосыпавшейся живописью запечатлен образ, нет, не бога, а прекраснейшего и мудрейшего из всех людей, любвеобильного, неиссякаемого в своей милости, образ, в котором все благородство и честь человеческого рода.

Рублевский «Спас» вместе с «Архангелом Михаилом» и «Апостолом Павлом», – эти иконы поясного деисуса, что некогда, обветшалые, были сложены в сарае близ храма в Звенигороде.

Хотя тому нет письменных подтверждений, как-то сразу решаешь, что эти иконы (ныне хранятся в Третьяковской галерее) могли быть написаны не учениками Рублева или иным мастером, испытавшим его влияние, а только им самим. И это первое впечатление подтверждается самым требовательным искусствоведческим сопоставлением этих икон с рублевской «Троицей». Да, эти нежные красочные сочетания, эта общая чарующая музыкальность и эта высокая одухотворенность выдают великого русского мастера во всей неповторимости его вдохновения, его стиля и художественного темперамента.

То, что осталось от фресок Успенского собора во Владимире, исполненных Рублевым и Даниилом Черным, самая замечательная храмовая роспись этой же поры. Изображение «Страшного суда» радует той проникновенностью, с которой в нем выявлено, несмотря на грозный сюжет, творчество именно доброго, светлого начала, а музыкальность плавных контуров, красота голов старцев и юношей, равно как их поэтическая одухотворенность приравнивают чисто русское искусство этой росписи к наиболее выдающимся достижениям всей тогдашней европейской монументальной живописи.

Этими же двумя мастерами вместе с учениками исполнен и иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в Загорске. Отдельные его иконы так превосходны, что их хочется приписать одному Рублеву.

«Смирненным» часто называют старинные письменные источники инока Андроникова монастыря (где он и закончил свою жизнь) великого живописца земли русской Андрея Рублева. Смирение помогло ему, вероятно, в невзгодах того бурного времени. Но сквозь эти невзгоды он угадал те чаяния и ту волю, что воодушевляли русский народ. И запечатлев это в своем сердце, он их выявил еще ярче в своем искусстве. Не случайно именно Андрей Рублев из всех русских иконописцев был причислен русской православной церковью к лику святых угодников.

Дионисий и другие великие иконописцы Древней Руси – продолжатели дела Андрея Рублева

Самым крупным мастером живописи второй половины XV и начала XVI вв. был Дионисий, лучшие произведения которого проникнуты глубоким оптимизмом, отражающим подъем национального самосознания, веру в лучшее будущее русского народа.

Место и год рождения Дионисия неизвестны. По-видимому, он родился около 1440 г., вскоре после смерти А. Рублева, и был учеником одного из ближайших последователей великого мастера.

Литературные источники оставили нам сведения о ряде работ Дионисия.

В 1481 г. Дионисий становится руководителем работ и вместе с другими московскими живописцами, имена которых упоминает летопись («Поп Тимофей», «Ярец да Коня»), получает заказ на выполнение икон вновь построенного Успенского собора.

Из большого количества исполненных Дионисием и его помощниками икон сохранились три: «Апокалипсис» и изображение московских митрополитов Петра и Алексея. Большинство исследователей считают эти иконы произведениями самого Дионисия. Большие монументальные иконы Петра (Кремль) и Алексея (Государственная Третьяковская галерея) одинаковы по размеру и очень похожи друг на друга.

В центре иконы – торжественное фронтальное изображение митрополита в рост с молитвенно поднятыми руками. В одеждах преобладают холодные, светлые, преимущественно белые тона. Идеализированные лица русского типа бесстрастны. Наряду с официальной трактовкой центрального образа, художник в клеймах той и другой иконы дает ряд интересных сцен, изображающих различные исторические события, в которых принимали участие Петр и Алексей. Эти сцены выполнены в другой, более сложной и жизнерадостной красочной гамме.

В Государственной Третьяковской галерее находится точно датированная работа Дионисия – икона «Богоматери Одигитрии» 1482 г., исполненная им для Вознесенского монастыря в Монастырском Кремле. Эта икона, написанная на старой доске, вместо обгоревшей во время пожара греческой иконы «Одигитрии», носит печать официального холода. Образ богоматери отличается строгостью, торжественностью и спокойствием, но художник сумел придать ее лицу русские черты и усилил звуковое звучание образа (вишневые, золотисто-желтые и голубые тона).

Фрески Дионисия и его сыновей Феодосия и Владимира сохранились только на далеком севере, в Ферапонтовом монастыре (20 км от Кирилло-Белозерского монастыря). Точно датированные надписью на стенах (1500 – 1502 гг.) фрески покрывают стены, столбы и своды собора Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря. Большая часть композиции посвящена деве Марии – покровительнице Москвы и Московского государства. Она изображена и в своде алтаря в торжественной позе, восседающей на троне, среди ангелов с младенцем на коленях, и в центральной части «Страшного суда», и на западной стене, в композиции «Деисус» как заступница за человеческий род, умоляющая о милости и снисхождении.

Во фреске «Покров Богоматери» особенно ярко выражена идея заступничества Марии за людей, идея сострадания и посредничества между людьми и небесными силами. Богоматерь выступает в ней как покровительница русской земли.

Торжественна и празднична композиция «О тебе радуется», в которой ангелы и святые прославляют Марию. Наряду с композициями, посвященными богоматери, в соборе Ферапонтова монастыря представлены и сцены из жизни Христа. В этой группе выделяется ритмичная композиция «Брак в Кане», построенная по овалу. На первом плане размещены странные удлиненные фигуры с изящно склоненными головами, узкими и покатыми плечами. Формы и линии плоско трактованных зданий на втором плане ритмически повторяют очертания человеческих фигур, играя роль своеобразного компонента. В композициях Дионисия все подчинено образу человека, а архитектура, несмотря на значительное место, ею занимаемое, играет второстепенную роль.

Типы лиц отличаются мягкостью выражения, но они недостаточно эмоциональны и лишены в большинстве случаев черт психологизма, национальных и индивидуальных особенностей, так отчетливо выраженных в творчестве А. Рублева.

К работам Дионисия некоторые исследователи относят небольшую икону «Шестиднев», выполненную с тонким, блестящим мастерством. В центре иконы изображен «Деисус» – Христос, Мария, Иоанн Предтеча и ангелы в сверкающих белых одеждах; под ними в полуовальных арках легкие странные фигуры святых и проповедников, также в белых одеждах, на розовых, светло-желтых, голубых и светло-зеленых фонах. Вверху размещены шесть евангельских сцен.

В этой иконе художник создал прекрасные образы, полные радостного волнения.

Дионисий умер в начале XVI в., вскоре после окончания стенописи Ферапонтова монастыря. Он оставил целую школу мастеров живописи, которые продолжали его традиции в течение двух первых десятилетий XVI в. Наиболее знаменитыми из них были сыновья Дионисия – Феодосий и Владимир.

Из работ Феодосия сохранились миниатюры «Евангелия» 1507 г. (в Санкт-Петербургской Публичной библиотеке) и недавно расчищенные фрески Благовещенского собора 1508 г. (к сожалению, сохранившиеся плохо и почти утратившие цвет). Работы учеников хранятся в Государственной Третьяковской галерее и в Государственном Русском музее.

Дионисий работал в один из замечательных периодов истории русского народа, когда русское государство складывалось в могущественное и единое целое и начинался процесс образования общерусской культуры. Лучшие работы Дионисия, проникнутые светлой радостью, выражали мечты и надежды русского народа. Однако в некоторых его произведениях, выполненных по заказу великого князя

зя и крупных церковных деятелей, есть черты официальной торжественности, манерности и изысканности, противоречивости и двойственности; в его живописи уже нет эпической цельности и глубины, свойственных искусству Рублева.

Крупнейшим мастером живописи XVII в. был иконописец Пимен, Федоров сын, по прозвищу Симон Ушаков (1626–1686) – уроженец Москвы, в 1648 г. был принят жалованным иконописцем в Оружейную палату, которая в XVII в. была крупнейшим художественным центром в Московском государстве.

Роль Симона Ушакова в создании русского художественного стиля XVII в. была очень велика, так как он в течение 38 лет работал в Оружейной палате и долго руководил ее мастерами. Симон Ушаков уделял много времени педагогической работе и интересовался ею; он собирался создать гравированную азбуку рисования, состоящую из анатомических рисунков. До нас эта азбука не дошла, но, возможно, что некоторые изображения лицевого букваря Кариона Истомина, выгравированные мастером Серебряной палаты Леонтием Буниным, являются частями азбуки Симона Ушакова.

В средние века мастера передавали свои навыки и секреты замкнутому кругу учеников. Иначе поступал Симон Ушаков, который стремился сделать общедоступными свои знания и опыт, положить начало новой системе художественного обучения, которая получила развитие в XVII в.

Симон Ушаков жил в период борьбы старых, патриархальных церковных воззрений с новыми, светскими реалистическими тенденциями. В области живописи также шли горячие споры сторонников старых икон с темными аскетическими лицами святых со сторонниками новой, более реалистической живописи, в которой лики святых были похожи на живые человеческие лица. Более ярко и последовательно сформулировал новую эстетическую теорию Симон Ушаков, написавший трактат «Слово к любителям иконописания». Из всех искусств он выше всего ставит живопись, ибо ее изображению доступны все явления природы – она оживляет мертвых, напоминает о прошедших делах и т.д. Ушаков выражает широкие взгляды на искусство и его общественное значение, сравнивает живопись с зеркалом, обладающим способностью отражать жизнь такой, какой она есть на самом деле. Эти высказывания свидетельствуют о реалистических устремлениях мастера, порывающего со средневековым художественным мировоззрением.

Творческая практика Симона Ушакова частично отразила его теоретические взгляды, которые, однако, далеко опередили ее.

Он одним из первых стал подписывать и датировать свои произведения, иногда сообщая интересные сведения о себе. Лучшие его иконы написаны для церкви Грузинской богородицы в Китай-городе по заказу богатых купцов Никитниковых для московских и подмосковных монастырей (Троице-Сергиева, Новодевичьего, Донского) и церквей. Его произведения украшали храмы и дворцы Кремля. Из стенописей С. Ушакова сохранились фрески церкви Грузинской богородицы 1653 г. Написанные им фрески Теремного дворца и реставрированные им же фрески Золотой и Грановитой палат не сохранились до наших дней, так же, как живопись по холсту, украшавшая коломенский дворец, выполненная под руководством С. Ушакова.

Из ранних икон С. Ушакова наиболее известна икона «Великий архиерей» (голова Христа в архиерейской митре) 1657 г. из Грузинской церкви. В изображении лица Христа наблюдаются особенности, не встречающиеся в более ранних произведениях иконописи.

Об интересе Ушакова к изображению человеческого лица свидетельствует другая икона Грузинской церкви – «Благовещение» 1659 г., окруженная мелкими сценами акафиста, написанная тремя мастерами: Яковом Казанцем, Гавриилом Кондратьевым и Симоном Ушаковым, который писал только лица, о чем свидетельствует надпись на иконе. По своему стилю эта икона относится целиком к первой половине XVII в. Скалистые пейзажи и фантастические нагромождения архитектуры, миниатюрные фигурки людей, яркие краски и золото – все напоминает иконы «строгановских» мастеров. В 1668 г. Симон Ушаков написал аллегорическую композицию «Древо государства российского». На иконе изображены Кремль и Успенский собор, у основания которого стоят Иван Калита, «собиратель русской земли», и митрополит Петр, сажающие «древо» государства российского. На ветвях древа в круглых медальонах изображены различные деятели московского государства – князья, цари и патриархи. Внизу, на кремлевской стене стоят слева царь Алексей Михайлович, справа – царица Мария Ильинична с царевичами Алексеем и Федором. В центре древа, в овале изображена покровительница Москвы и Московского государства – Владимирская богородица. Образ богородицы, созданный Симоном Ушаковым, не является повторением древней иконы. Ее округлое лицо, нежный цвет розоватых щек и полные губы носят черты жизненности и обаяния. Наиболее реалистичны портретные изображения Алексея Михайловича и членов его семьи. Основная идея произведения – возвышение и прославление Русского государства и его исторических деятелей.

Симон Ушаков неоднократно вводил портретные изображения в свои иконы. В небольшую икону «Архангела Михаила» 1676 г., хранящуюся ныне в Третьяковской галерее, художник ввел очень жизненную фигуру молящегося человека в обычном одеянии простолюдина, возможно, заказчика и владельца иконы. Исторические свидетельства говорят о том, что Симон Ушаков писал настоящие портреты, «парсуны» (от слова – персона) масляными красками на холсте. В 1669 и 1682 гг. Ушаков написал три портрета царя Алексея Михайловича, в 1685 г. – портрет царя Федора Алексеевича. К сожалению, ни одного из этих портретов не сохранилось до наших дней.

Из иконописных работ С. Ушакова необходимо отметить ряд изображений «Нерукотворного Спаса», в которых художника больше всего интересует естественность и материальность передачи человеческого лица, и «Троицу» (1671 г.), выполненную по заказу греческого купца. В этой иконе ярче всего отражена борьба старого и нового в творчестве Ушакова. Со старыми традициями связано композиционное построение иконы, повторяющее в несколько измененном виде композицию А. Рублева, жесткие складки ангелов, золотые пробелы, применение обратной перспективы в деталях. Новые черты выражены в большей материальности фигур, особенно лиц ангелов – полных, округлых и светлых по окраске, в богатом натюрморте на столе, довольно правдиво передающем формы сосудов XVII в., овощи и фрукты. Наибольший интерес представляет трактовка заднего плана с могучим деревом, напоминающим вяз, горкой и портиком итальянского типа, изображенным в правильной линейной перспективе. Этот портик взят с картины Веронезе, которую Ушаков знал по гравюре (западные гравюры были хорошо известны мастерам Оружейной палаты).

В 1680 г. Симон Ушаков написал икону «Тайная вечеря» для Троице-Сергиева монастыря, в которой дана интересная попытка передать интерьер с применением линейной перспективы, довольно свободная группировка апостолов вокруг стола, более разнообразная трактовка лиц (особенно выразителен образ Иуды).

Ушаков работал не только в области стенописи, иконописи и портретной живописи (масло, холст). Он известен также как гравер и рисовальщик, с рисунков которого делали гравюры другие мастера второй половины XVII в. Из гравюр, выполненных на медных досках, особенный интерес представляет гравюра «Семь смертных грехов», в которой Ушаков обнаруживает редкое для того времени знание форм человеческого тела. Художник изобразил обнаженную фигуру грешника с повязкой на глазах и цепями на руках и ногах. На согнутой спине его сидит верхом дьявол с уздой и бичом в руках; через спину грешника переброшены два связанных лукошка с животными и птицами, олицетворяющими смертные грехи (собака, змея, козел, медведь, лягушка и лев). Сзади стоит павлин с распущенным хвостом (гордость). Все изображения свидетельствуют о довольно верной передаче натуры. Фигура грешника дана в смелом и

сложном ракурсе. Формы и мускулы ног, рук и спины переданы довольно правдиво. Точно и живо изображены звери и птицы. Симон Ушаков был художником-новатором. Его искусство проложило путь для развития нового реалистического искусства. Наибольший интерес представляли портретные работы Ушакова, не сохранившиеся до наших дней, так же, как и многие другие парсуны второй половины XVII в.

Из второстепенных парсун, случайно уцелевших и дошедших до нас в не очень хорошем состоянии, можно указать парсуну царя Федора Ивановича и парсуну князя Репнина. Первая парсуна копирует прижизненный портрет царя, умершего в 1598 г. Она выполнена на доске иконописной техникой и изображает Федора Ивановича в золотом нимбе, как святого. Но лицо его отличается резко выраженными индивидуальными чертами и хорошо передает характер слабоумного царя (парсуна эта, по-видимому, копирует портрет конца XVI в.).

Портрет князя Репнина выполнен масляными красками на холсте, в новой технике, которую постепенно осваивали русские художники.

В портрете переданы индивидуальные черты внешнего облика боярина и его богатая одежда. Он изображен в величественной, статичной позе. В этой парсуне попытка передать облик модели с натуры сочетается с иконописной трактовкой композиции, с жесткостью рисунка и сухостью живописи. Замечательным иконописцем Древней Руси был Прокопий Иванович Чирин (умер около середины XVII в.), русский живописец Строгановской школы, в 1620 г. царский жалованный живописец, мастер Оружейного приказа. Для произведений Чирина характерна изысканность несколько темного, выдержанного в одном тоне колорита, ювелирная тщательность письма: иконы «Никита», «Иоанн Воин» (начало XVII в., Русский музей, С.-Петербург), «Богоматерь Тихвинская» (конец XVI – начало XVII вв., Третьяковская галерея).

Большой интерес представляет парсуна Якова Тургенева начала 90-х гг. XVII в. работы неизвестного мастера, создавшего уже индивидуальную, с чертами психологизма, характеристику пожилого человека с печальными глазами, изображенного плоскостно и фронтально. Этот портрет представляет новый шаг в развитии русской портретной живописи, достигшей в первой четверти XVII в. высокого уровня в работах А. Матвеева и И. Никитина, произведения которых можно поставить в один уровень с лучшими образцами западноевропейского портрета XVII в.

Накопление светских и реалистических моментов в живописи Древней Руси привело к новому качеству, к рождению светского реалистического искусства в первой четверти XVII в.

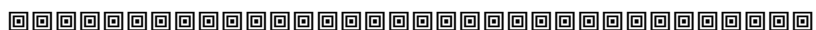
Контрольные вопросы

1. К какому цивилизационному типу относится культура России?
2. Кто такие протославяне и с каких пор о них известно истории?
3. Какова была материальная культура древних славян?
4. Ареал расселения протославян.
5. Что представлял собой общинно-родовой строй у венедитов и антов?
6. Факторы, влиявшие на развитие русской культуры.
7. Пантеон языческих богов древних славян.
8. Важнейшие языческие праздники на Руси.
9. Заупокойный ритуал древних славян.
10. Самобытность художественной культуры Древней Руси.
11. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий – титаны русской средневековой живописи.
12. Деятельность Симона Ушакова и Прокопия Чирина (XVI – XVII вв.).
13. Образы и сюжеты древнерусского средневекового искусства русской иконописи в XVII в.
14. Черты реализма в русской иконописи.

Список рекомендуемой литературы

1. Арнольдов, А.И. Введение в культурологию / А.И. Арнольдов. – М., 1989.
2. Вагнер, Г.К. Искусство Древней Руси / Г.К. Вагнер, Г.Ф. Владышевская. – М., 1993.
3. Греков, Б.Л. Из истории культуры Древней Руси / Б.Л. Греков. – М.-Л., 1994.
4. Зезина, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезина, Л.В. Кошман, В.С. Шульгин. – М., 1990.
5. Мавроди, В.В. Происхождение русского народа / В.В. Мавроди. – Л., 1988.
6. Милуков, П.Н. Очерки истории русской культуры : в 3 т. / П.Н. Милуков. – М., 1993.
7. Рыбаков, Б.А. Первые века русской истории / Б.А. Рыбаков. – М., 1964.
8. История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. / под ред. Б.А. Рыбакова. – М., 1990.
9. Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 1994.
10. Носова, Г.А. Язычество в православии / Г.А. Носова М., 1975.
11. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М., 1986.
12. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1994.
13. Рябцев, В.С. Путешествие в Древнюю Русь / В.С. Рябцев. – М., 1995.
14. Алпатов, М.М. Русское искусство X – XX вв. / М.М. Алпатов. – М., 1980.
- 15.
16. История русского искусства / Под ред. И.Э. Грабаря. – М., 1969.
17. Ракова, М.М. История русского искусства / М.М. Ракова, И.В. Рязанцева. – М., 1978.
18. Рябцев, Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь: Рассказы о русской культуре / Ю.С. Рябцев. – М., 1995.
19. Черный, В.Д. Искусство средневековой Руси / В.Д. Черный. – М., 1997.

КУЛЬТУРА РОССИИ XVIII–XIX ВВ.

Тема 7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII–XIX вв. (4 часа)

Развитие культуры и образования в России XVIII в. Наука и искусство XVIII в. Национальные традиции и заимствование западноевропейской культуры, утверждение светскости в официальной культуре. Церковная реформа Петра I. Дворянское сословие и формирование дворянской культуры. Просвещенный абсолютизм. Екатерина II и Дидро. Русские просветители в России: Новиков, Радищев. Первые сатирические журналы. Становление и развитие русского литературного языка. Система светского образования. Гражданское градостроительство. Ведущие художественные стили XVIII в.: классицизм и сентиментализм. Формы реакции на идеологию просвещения: масонство дворян, религиозное сектантство крестьян. «Русская идея» в литературе и философии. Наполеоновская война и романтизм. П.Я. Чаадаев и А.С. Пушкин о России. Славянофилы и западники о русской истории и перспективах развития страны. Мыслители русского «религиозного ренессанса» о судьбах России: В. Соловьев, К. Леонтьев, П. Флоренский. Феномен русской интеллигенции. Социальный статус: между народом и властью. Проблема свободы и социального освобождения. Образ народа и крах народнических иллюзий интеллигенции конца XIX в. Рождение новых стилей в поэзии, живописи, музыке и на театральной сцене. Наука и техника XIX в.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII в. (2 часа)

Восемнадцатый век в области культуры и быта России – век глубоких социальных контрастов, подъема просвещения и науки и усиления угнетения трудящихся. Курная изба и прекрасные творения русских архитекторов – все это существовало в одно и то же время, отражая разный уровень культуры эксплуатируемых и господствующих классов.

На грани XVIII–XIX вв. в России числилось 550 учебных заведений, насчитывающих 62 тысячи учащихся. Эти цифры показывают подъем грамотности в России и вместе с тем ее отставание по сравнению с Западной Европой. В России в среднем училось лишь два человека из тысячи.

В народных училищах обучались дети мастеровых, крестьян, ремесленников, солдат, матросов и т.д. В одних и тех же классах учились и малыши, и 22-летние мужчины.

Учебниками в училищах были «Азбука», книга Ф. Прокоповича «Первое учение отрокам», «Арифметика» Л.Ф. Магницкого и «Грамматика» М. Смотрицкого, «Часослов» и «Псалтырь». Обязательных учебных программ не было, срок обучения колебался от трех до пяти лет. Прошедшие курс учения умели читать, писать, знали начальные сведения из арифметики и геометрии.

Немалую роль в развитии просвещения в России сыграли так называемые солдатские школы – общеобразовательные училища для солдатских детей, приемники и продолжатели цифирных школ петровского времени. Во второй половине XVIII в. отставной солдат наряду с дьячком становится учителем грамоты и в деревне, и в городе (вспомним отставного сержанта Цыфиркина из «Недоросля» Д.И. Фонвизина, тщетно пытавшегося обучить Митрофанушку «цифирной премудрости»). Солдатские дети составляли основную массу студентов Московского и Петербургского университетов. К типу солдатских принадлежали также национальные военные школы, открытые во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе.

Второй тип школ в России XVIII в. – это закрытые дворянские учебные заведения: частные пансионы, шляхетские корпуса, институты благородных девиц и т.д., – всего более 60 учебных заведений, где обучалось около 4,5 тысяч дворянских детей. Они давали широкое по тому времени общее образование. В них учились первые русские актеры братья Волковы и драматург Сумароков; ученики участвовали в спектаклях придворного театра. Сословными учебными заведениями были и благородные пансионы – частные и государственные: Смольный институт благородных девиц, Благородный пансион при Московском университете и т.д.

К третьему типу учебных заведений относятся духовные семинарии и школы. В XVIII в. их насчитывалось 66, в них обучалось 20 393 человека. Это были также сословные школы, предназначенные для детей духовенства; разночинцев в них, как правило, не принимали. Главной задачей этих школ была подготовка преданных церкви и царю священников, но воспитанники семинарий получали и общее образование и нередко становились проводниками грамотности в своих приходах.

Небольшое количество (около двух десятков) специальных школ (горные, медицинские, штурманские, межевые, коммерческие и др.), а также основанная в 1757 г. Академия художеств представляли четвертый тип учебных заведений. Хотя в них училось всего около 1,5 тысяч человек, они играли важную роль в развитии культуры России.

Подготовка специалистов велась и через университеты – Академический, учрежденный в 1725 г. при Академии наук и существовавший до 1765 г., Московский, основанный в 1755 г. по почину Ломоносова. Студенты философского, юридического и медицинского факультетов Московского университета помимо наук по своей специальности изучали также латынь, иностранные языки и русскую словесность.

Московский университет был крупным культурным центром. Он издавал газету «Московские ведомости», имел собственную типографию; при нем работали различные литературные и научные общества. Из стен университета вышли Д.И. Фонвизин, позднее А.С. Грибоедов, П.Я. Чаадаев, будущие декабристы Н.И. Тургенев, И.Д. Якушкин, А.Г. Каховский.

Появление такого гиганта науки, как Ломоносов, в условиях крепостной России нельзя объяснить простой случайностью, капризом природы, прихотью судьбы. Предшествовавшее развитие русского общества подготовило великие достижения XVIII в., когда русская наука, освобождаясь от пут средневековья, переживала своеобразное Возрождение. Русская наука XVIII в. нуждалась в таких титанах, и не случайно именно в Российской академии прославили свои имена открытиями мирового значения физик и химик Ломоносов, математики Эйлер и Бернулли.

Исследования ученых-иностранцев, приглашенных в Петербургскую академию, способствовали развитию русской и мировой науки. Но не их трудами и не усилиями «просвещенной монархини» Екатерины II была создана русская наука. Она создавалась русским народом, людьми «разного чина и звания». Крестьяне М.В. Ломоносов и М.Е. Головин (математик), солдатские дети И.И. Лепехин, С.П. Крашенинников и В.Ф. Зуев были в числе первых русских академиков; токарь Навигацкой школы А.К. Нартов, гидротехник и строитель калмык М.И. Сердюков, первый русский теплотехник, создатель «огнедействующей машины», солдатский сын И.И. Ползунов, «нижегородский посадский человек», механик Академии наук И.П. Кулибин – вот подлинные творцы науки и новой техники в крепостной России.

Ломоносов М.В. выступил в качестве ученого-новатора не только в точных и естественных науках, но и в области наук общественных. Он не был профессионалом-историком, но его исторические труды по праву занимают видное место в русской науке. Он боролся с теорией Байера и Миллера о норманнском происхождении государственности Руси, на основе критического изучения истори-

ческих источников создал обобщающий труд «Древняя Российская история», в котором писал, что не с призвания варягов начинается история нашей Родины и что русский народ и язык его «простираются в глубокую древность».

Ломоносовым созданы учебники по риторике и грамматике, он подготовил реформу русской стилистики, осуществленную впоследствии А.С. Пушкиным. Ломоносов много сделал и для развития русского искусства. Он возродил забытое с XII в. искусство мозаики, способствовал выдвижению таких видных художников и скульпторов, как Ф.С. Рокотов и Ф.И. Шубин.

Ломоносов не был одинок. Открытия ряда русских ученых составили золотой вклад русской науки в мировую. Основоположник русской минералогической школы, сын придворного музыканта В.М. Севергин много сделал для развития идей Ломоносова в минералогии и геологии. Трудями русских ученых в XVIII в. была исследована Сибирь. Имена С.И. Челюскина и братьев Лаптевых навечно остались на географических картах Севера нашей Родины. Исследована выдающегося натуралиста, путешественника и этнографа И.И. Лепехина открыли для русской науки богатства Поволжья, Урала и Сибири.

Академия наук в 60 – 70-х гг. XVIII в. провела пять экспедиций, обследовавших огромные территории.

Во второй половине XVIII в. закладываются основы научной биологии в России. В 1793 г. вышел первый в России медицинский журнал – «Санкт-Петербургские врачебные ведомости». Вторая четверть XVIII в. является временем становления исторической науки в нашей стране. Начинается собирание и издание исторических источников. Крупнейший историк этого времени В.Н. Татищев работает над своей «Историей Российской», в которой делает попытку связно изложить события русской истории с древнейших времен. Работой Татищева пользовался в «Древней Российской истории» М.В. Ломоносов, из нее исходил и М.М. Щербатов, создавая в 70-х гг. XVIII в. свою «Историю Российскую от древнейших времен», и ряд других историков позднейшего времени (Карамзин, Соловьев, Ключевский, Покровский).

Однако успехи русского просвещения и науки не стали достоянием трудовых масс, которые были оторваны от достижений культуры, жили далекими от нее интересами. Для XVIII в. характерно возникновение новых тем и образов в фольклоре, вызванных к жизни изменившимися историческими условиями.

Центральное место в устном народном творчестве XVIII в. занимают песни и предания о Пугачеве. Недаром А.С. Пушкин ценил в них «печать живой современности».

В XVIII в. продолжали широко бытовать традиционные жанры народного творчества – былины, сказки, пословицы, поговорки, бытовые песни и т.д.

В рукописную демократическую литературу XVIII в. проникли произведения народного творчества, которые не могли быть напечатаны из-за цензурных препятствий. То жалоба, то горький смех сквозь слезы слышатся в рукописных пародиях на официальные документы. Тяжкая солдатская служба ярко описана в рукописных повестях солдатского происхождения – в пародийной челобитной к богу и в «Горестном сказании». Народная сатира проникает и в лубочные листы – такова картинка «Бык не захотел быть быком», где в иносказательной форме выражаются мечты народа о социальной справедливости.

Русский демократический театр XVIII в. показывал дворян и церковников в их истинном неприглядном виде, сатирически разоблачал глупость судейского чиновника, алчность и невежество чужеземного доктора-шарлатана, дурость и спесь барина-тунядца.

Главное содержание культурного процесса середины XVIII в. – становление русского классицизма, идейной основой которого была борьба за мощную национальную государственность под эгидой самодержавной власти, утверждение в художественных образах могущества абсолютной монархии.

Хотя русские писатели и художники обращались к опыту опередившего их в развитии западноевропейского классицизма, они стремились придать этому течению черты национального своеобразия. Хорошо об этом сказал Ломоносов: «Чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем лучше последовать».

В отличие от западноевропейского классицизма, в русском классицизме были сильны просветительские тенденции и резкая обличительная сатирическая направленность.

В литературе русский классицизм представлен произведениями А.Д. Кантемира, В.К. Третьяковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова. Сын молдавского «господаря» Антиох Дмитриевич Кантемир явился родоначальником русского классицизма, основоположником наиболее жизненного в нем реально-сатирического направления, он создатель жанра сатиры. Третьяковский В.К. своими теоретическими трудами способствовал утверждению классицизма, однако в его поэтических произведениях новое идейное содержание не нашло соответствующей художественной формы. Это было достигнуто в жанре торжественной и философской оды М.В. Ломоносовым, для которого и эта форма, и обращение к монарху были поводом для пропаганды идеи общенародного культурного процесса.

Традиции русского классицизма проявились в сочинениях А.П. Сумарокова и его школы (М.М. Херасков, В.И. Майков, Я.Б. Княжнин и др.). Сумароков А.П. положил начало драматургической системе классицизма. В трагедиях он часто обращается к теме восстания против царизма (политическая трагедия «Дмитрий Самозванец»).

С 70-х гг. XVIII в. русский классицизм в литературе переживает кризис; обострение социальных противоречий и классовой борьбы приводит к проникновению в литературу новых тем и настроений. Так, республиканские мотивы появились в трагедии Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». Но в то же время гражданская тематика оттесняется любовной лирикой. Из ведущего литературного направления классицизм становится литературой узких реакционно-крепостнических кругов.

Классицизм завоевывает господствующее положение в архитектуре и изобразительном искусстве. Он определил облик Петербурга, где строили В.И. Баженов, А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, а также иностранные архитекторы – Г. Камерон, Д. Кваренги и др. Русские архитекторы успешно решали важнейшие задачи градостроительства; их постройки отличаются ясностью и логичностью замысла: строгость и лаконизм сочетались в их творчестве со стремлением к монументальным торжественным образам. Особо следует отметить старое здание Библиотеки имени В.И. Ленина (бывший Дом П.Е. Пашкова) в Москве – высшее достижение творчества Баженова, блестящий образец классицизма. Идеями триумфа и мощи России проникнуты ансамбли и общественные здания, созданные русскими архитекторами второй половины XVIII в., например, здание Сената в Московском Кремле (М.Ф. Казаков), Таврический дворец в Петербурге (И.Е. Старев).

Характерной чертой русского классицизма в скульптуре была человечность. Русские мастера создали образцы монументальной скульптуры, отличающиеся величественным характером, гуманизмом образов, лаконичностью и обобщенностью. Один из самых замечательных памятников этой эпохи – памятник Петру I работы Э.М. Фальконе. Фигура Петра, простершего вперед руку, ритмически связана с конем, а все изваяние – с мощным постаментом, каменной скалой весом в 80 тысяч пудов. Глубина мысли, героическое истолкование образа, патетичность художественного замысла делают «Медного всадника» поэзией истории, символом великого исторического призвания России. Недаром к образу Петра I, железной рукой вздернувшего Россию над «краем бездны», неоднократно обращались русские мыслители и в последующие века.

Классицизм нашел отражение и в исторической живописи. Обращают на себя внимание полотна А.П. Лосенко «Владимир и Рогнеда» и «Прощание Гектора с Андромахой», картина Г.И. Угрюмова «Испытание силы Яна Усмаря». Однако в живописи сказалась больше ограниченность классицизма – отвлеченный идеальный характер образов, условность колорита, подражание позам и жестам античных образцов.

Классицизм не был единственным течением дворянской культуры в век Просвещения. На смену ему пришел сентиментализм. Он принес с собой внимание к чувствам и интересам простого человека, преимущественно из «среднего» класса. Трагедию заменили «слезная мещанская драма» и комическая опера. Возвышенный язык трагедийных героев перестает волновать слушателей, с восторгом встречающих «смешение в действиях забавы с горестью» и обливающихся слезами над чувствительными повестями. Создатель жанра сентиментальной повести и сентиментального путешествия в русской литературе, Н.М. Карамзин стремился передать тонкие и глубокие переживания простых людей. Однако Н.М. Карамзин боялся выступлений крестьян, призрака французской буржуазной революции XVIII в. и потому примирялся с крепостнической действительностью. Яркий пример российской прозы – повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» с ее главной мыслью: «И крестьянки чувствовать умеют».

В живописи сентиментализм казался в «чувствительных» сюжетах, в приторно-слащавой трактовке крестьянских образов, в пасторальной обрисовке природы. Сильны сентиментальные темы и в творчестве пейзажиста С.Ф. Щедрина, писавшего традиционные «ландшафты со скотиною», крестьянскими избами фантастической архитектуры и идиллическими «сельскими увеселениями» пастухов и пастушек.

Одним из видных сентименталистов в портретной живописи был В.Л. Боровиковский. Созданные им женские образы (например, портрет М.И. Лопухиной) полны нежных элегических чувств и идиллических настроений.

Сентиментально-идиллическая «чувствительность» проникла и в музыку. Романс «Стонет сизый голубочек» (слова И.И. Дмитриева, музыка Ф.М. Лубянского) надолго пережил своих создателей, продолжая и в XIX в. тревожить сердца купчих и мещаночек.

Сентиментализм в русской культуре возник в период формирования новых, буржуазных отношений в недрах феодально-крепостнического строя, и его борьба с классицизмом была отражением глубоких социально-экономических процессов. Поэтому при всей политической ограниченности сентиментализма он был течением прогрессивным для своего времени.

Вторая половина XVIII столетия в России связана с именем императрицы, чье правление составило эпоху в истории страны. Хотя Екатерина II взошла на престол в 1762 г., уже с 1744 г., с момента своего появления в российской столице, она оказывала влияние на ход событий в огромной империи. Правда, в первые годы жизни в Санкт-Петербурге юная немецкая принцесса Софья-Фредерика Августа Ангальт-Цербстская (родилась 21 апреля (2 мая) 1729 г.), обвенчанная с наследником престола (будущим императором Петром III) под именем Екатерины, казалась не более чем игрушкой в чужих руках. Таковой она, впрочем, какое-то время и была, существуя между молотом и наковальней – себялюбивой и деспотичной императрицей Елизаветой Петровной, с одной стороны, и не скрывавшим неприязни к супруге мужем-недорослем – с другой. Но в суеде и склоках придворной жизни Екатерина ни на минуту не теряла из виду своей главной цели, ради которой она приехала в Россию, ради которой терпеливо сносила обиды, насмешки, а иногда и оскорбления. Целью этой была корона Российской империи. Екатерина быстро поняла, что ее супруг дает ей много шансов к тому, чтобы предстать в глазах окружающих едва ли не единственной надеждой на спасение от его диких выходок и сумасбродства. Во всяком случае, она настойчиво и сознательно стремилась к тому, чтобы быть в хороших, если не в приятельских отношениях, как с влиятельнейшими вельможами елизаветинского двора, так и с иерархами православной церкви, как с иностранными дипломатами, так и с объектами многочисленных амурных увлечений собственного мужа. При этом будущая императрица еще и много занималась самообразованием, читала труды французских просветителей и упорно осваивала русский язык. Таким образом, дворцовым переворотом 28 июня 1762 г. на российский престол была возведена не случайная женщина (как бывало не раз в истории России XVIII в.), а человек, долго и целеустремленно готовившийся к принятой на себя роли.

Разные историки по-разному оценивают время правления Екатерины II. И это не случайно. Вклад Екатерины в русскую историю весьма противоречив, ибо ее время отмечено сильнейшим ужесточением крепостного права, обнищанием народа, чудовищным, разорительным для страны мотовством правящей верхушки. Это время падения нравов, обесценивания моральных ценностей, время вздорных политических зигзагов, похоронивших многие перспективные начинания и обусловленных влиянием на Екатерину сменявшихся друг друга фаворитов. Но с другой стороны, это эпоха военного могущества страны, укрепления авторитета и безопасности Российского государства, значительных внутривластных преобразований и небывалого расцвета культурной жизни.

Существует множество противоречивых суждений и о самой императрице. Одни считают ее притворной, распутной, легко поддающейся чужому влиянию, другие же видят в ней цельную натуру, человека высокообразованного, делового, энергичного, необычайно работоспособного, самокритичного, знающего свои слабые и сильные стороны.

Время царствования Екатерины II называют эпохой просвещенного абсолютизма в России. Мысль о государстве с просвещенным монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых, разумных началах, получила в XVIII в. широкое распространение. Французские просветители Ф.М. Аруэ (Вольтер), Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо сформулировали основные положения просветительской концепции общественного развития. Один из путей достижения свободы, равенства и братства философы видели в деятельности просвещенных монархов – мудрецов на троне, которые, пользуясь своей властью, помогут делу просвещения общества и установлению справедливости. Представление о государстве как о главном инструменте достижения общественного блага господствовало в умах людей того времени. Теория разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, их независимости друг от друга могла, по мысли просветителей, должна была обеспечить совершенное общественное устройство. Идеалом Ш.Л. Монтескье, чье сочинение «О духе законов», говорят, было настольной книгой Екатерины II, являлась конституционная монархия с четким разделением законодательной, исполнительной и судебной властей.

В своей политике Екатерина II пыталась реализовать эти теоретические положения. Естественно, она не могла пойти против дворянства, против крепостного права. Она стремилась построить законную самодержавную монархию, обновить ее с учетом новых исторических реалий, а не вводить конституционный демократический строй, как этого хотели просветители. Понимание монархами равенства и свободы не шло дальше закрепления прав и привилегий каждого сословия в рамках самодержавной монархии.

Политика просвещенного абсолютизма в России, так же, как и в ряде других европейских стран, заключалась в использовании положений просветительской идеологии для укрепления крепостнического строя в условиях его начавшегося разложения. Такая политика не могла проводиться долгое время. После Великой французской революции наметился курс на усиление внутренней и международной реакции, что означало конец периода просвещенного абсолютизма.

И хотя со времени правления Екатерины II прошло более двух столетий и за этот период было написано множество работ о той эпохе, актуальность данной темы не уменьшается. Потому что чем больше нам удастся узнать об этой необычной и загадочной женщине, тем больше появляется непонятого и необъяснимого.

Правление Екатерины II продолжалось более трех с половиной десятилетий (1762 – 1796). Оно наполнено многими событиями во внутренних и внешних делах, осуществлением замыслов, продолжавших то, что делалось при Петре Великом.

По образному выражению В.О. Ключевского, «Екатерина II была последней случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необычайное царствование, создала целую эпоху в нашей истории», и можно добавить, в историографии. Эта «последняя случайность» XVIII в. не смогла оставить равнодушной ни своих современников, ни потомков. Она заявляла, что «Дух законов» Ш. Монтескье стал ее настольной книгой, из которой она переносила целые страницы в свой «Наказ». Вскоре после дворцового переворота 1762 г. императрица звала Д. Дидро приехать в Петербург для завершения публикации «Энциклопедии», изданию которой во Франции препятствовало королевское правительство. Несколькими позже она пригласила Д'Аламбера поселиться в России и взять на

себя воспитание ее сына, наследника престола Павла. Начиная с 1763 г., Екатерина ведет оживленную переписку с Вольтером, в которой именует его своим «учителем». Императрица советуется с просветителями относительно ведения государственных дел, посылает им дорогие меха и коллекции золотых монет, оказывает денежную помощь. Французские просветители провозглашают ее «северной Семирамидой», воспевают ее просвещенный ум.

«Мудрец на троне» знал, что говорил и делал. Под «вольностью» понималось позволение делать только то, что разрешали законы, а они закрепляли всевластие дворян и полное бесправие крестьян. Последним оставалось утешаться тем, что «рабы и слуги существуют от сотворения мира», и это «богу отнюдь не противно», что они должны своих господ, и притом не только добрых, «но и не нравящихся им, любить и почитать», повиноваться им «от всего сердца», все их приказания и повинности «охотно, верно и в надлежащее время исполнять». В «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев писал, обращаясь к дворянам: «Звери алчные, пиявцы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего обнять не можем, – воздух. Да, один воздух». О нем Екатерина II сказала: «Бунтовщик, хуже Пугачева».

В последней трети XVIII в. реакционные настроения в дворянских кругах значительно усилились. Когда осенью 1773 г., отвечая на давно полученное приглашение, Д. Дидро, наконец, приехал в Петербург, он нашел «северную Семирамиду» в пылу борьбы с народным движением под предводительством Пугачева. Ему не нужно было много времени, чтобы убедиться в несвоевременности своего визита. После ряда встреч с Екатериной II редактор «Энциклопедии» пришел к выводу, что «глаза философа и глаза самодержца видят вещи по-разному».

Пустая казна императрицы заставила ее предпринять ряд мер по ослаблению натурального хозяйства и усилению денежного обращения России. В частности, ею были введены бумажные деньги. После военных успехов на юге России значительно расширилась торговля через новые порты Черного моря. Несмотря на мощное сопротивление церковников, Екатерина II лишила их собственных земель и собственных крепостных крестьян, которые получили землю и платили в казну деньги. Освобожденные от турок плодородные земли Причерноморья она активно заселяла крестьянами на выгодных условиях и даже приглашала эмигрантов для освоения этих земель. Эти меры помогли укрепить экономику России, позволили императрице содержать сильную армию, мощный флот, строить новые города, крепости, порты и вести постоянные военные действия на юге с Османской империей и на севере со Швецией.

Во все время правления Екатерины II западноевропейские страны (Франция, Англия, Австрия, Пруссия) постоянно пытались использовать Россию в своих политических целях. В первые годы Россия была еще очень слаба и не могла иметь самостоятельной политики. В результате экономического роста, создания сильной армии, развития флота она стала активнее заявлять о своих интересах. Это вызвало резкое недоброжелательство со стороны Франции, которая использовала все свое влияние на Османскую империю и вынудила ее выступить против России. Турецкая армия и турецкий флот начали в 1768 г. военные действия на севере Черного моря с целью вернуть его. Но, несмотря на огромные преимущества в численности войск, вооружении и количестве кораблей, Турция не смогла одержать ни одной значительной победы и была вынуждена заключить мир и пойти на территориальные уступки. Усиление России в результате победы над Турцией и освоение Причерноморья не устраивали страны Западной Европы, поэтому Франция, Англия, Австрия и союзница России Пруссия подстрекали Османскую империю к продолжению войны. Французы помогли туркам восстановить флот, усилить крепости. Англия отозвала всех морских офицеров, служивших в русской армии, а немцы подтолкнули Швецию начать военные действия против России. Таким образом, Россия оказалась вынужденной вести боевые действия одновременно на северном и южном направлении. Однако боевой дух русской армии был настолько высок, а во главе армии стояли такие талантливые и энергичные военачальники, что Россия выстояла и одержала победу на обоих фронтах. В этих боях прославились такие полководцы, как Румянцев, Суворов и адмирал Ушаков. Однако больших территориальных приобретений Россия не получила из-за вмешательства Западной Европы. Ее силы и авторитет выросли настолько, что Австрия и Пруссия не могли не учесть интересы России при разделе Польши и уступили ей значительную часть Белоруссии.

Во время трудного и беспокойного правления, несмотря на недостаточность денежных средств, Екатерина II как истинный поклонник французских просветителей постоянно заботилась о создании гражданских и военных учебных заведений. Она сама живо интересовалась не только философией, но и литературой, искусством, писала литературные произведения, сочиняла водевили. Во дворце она старалась окружать себя людьми, понимающими и тонко чувствующими искусство. Часто она помогала не только русским поэтам, музыкантам, художникам, но меценатства и в Западной Европе. Так, например, узнав о том, что Д. Дидро разорился и вынужден продавать свою богатейшую библиотеку, она купила ее и назначила философа директором этой библиотеки на ближайшие 50 лет.

Увлечение философией, литературой, искусством стали модным увлечением среди дворянского сословия не только в Петербурге и в Москве, но и во многих провинциальных городах России. Это послужило мощным толчком культурному развитию всей страны. Помещики, освобожденные от государственных обязанностей, устраивали в усадьбах концерты, спектакли, много читали и писали.

Несмотря на значительные успехи Екатерины II во внутренней и внешней политике, во все время своего правления она никогда не чувствовала себя спокойной и уверенной. При дворе постоянно плелись интриги, составлялись различные заговоры в пользу других претендентов на престол, обладавших большими правами с точки зрения недовольных ее правлением. Натура императрицы была настолько деятельной и непривычной для ее окружения, что требовала приближения к власти мелкопоместных дворян (многочисленные фавориты), которые проводили в жизнь ее политику (яркий пример: братья Орловы, братья Зубовы, князь Потемкин). Это еще больше раздражало высшее дворянство.

Если первого претендента Иоанна Антоновича удалось устранить довольно легко в результате неподготовленного заговора в 1764 г. гвардейца Мировича, то второй претендент, ее сын Павел I постоянно служил поводом для ее беспокойства. В продолжение всего царствования в России существовало два двора. Первый в Петербурге, во главе с Екатериной II и ее внуками, отнятыми у Павла I после рождения и воспитываемыми императрицей. Она предполагала передать престол старшему внуку Александру. Второй двор, опальный и находящийся под строгим надзором императрицы, был в Гатчине во главе с ее сыном Павлом.

Во внешнем мире ситуация также была нестабильна. У России не было на Западе, куда она стремилась, искренних союзников. Но после низвержения французской монархии Бурбонов в 1792 г. Екатерина II испытала серьезное разочарование. В результате она отказалась от всех своих просветительских идей и вместе с другими странами Западной Европы встала на защиту монархии.

Последней значительной мерой политики просвещенного абсолютизма стал обнародованный в августе 1786 г. «Устав о народных училищах». От первой до последней строки этот документ был подчинен основе основ просветительской идеологии – вере в то, что за внедрением просвещения последуют все прочие благоприятные результаты: исчезнут нравственные и социальные пороки, будет положен конец рабству, невежеству, суевериям. В 1782 г. Екатерина II заявила своему секретарю А.В. Храповицкому: «Сколь скоро заведутся народные школы, то невежество истребится само собою, тут насилия не надобно». В другом письме она восклицала: «Никогда не удивят меня образованностью народов; но когда (они) будут образованны?».

«Устав о народных училищах» предусматривал создание главных народных училищ по одному в каждом губернском городе, а также малых – в городах губернских и уездных. Срок обучения в первых – четыре года, во вторых – два. В каждый класс малого народного училища определялся один учитель, в главном их должно было быть шесть. Учащимися могли стать представители всех сословий, в том числе дети дворянских. Первые два года обучали чтению, письму и «христианскому добронравию». Со второго класса

учили рисованию. В третьем и четвертом классах вводились новые предметы: всеобщая история, география, землеописание Российской империи, основы физики, механики, геометрии, естественной истории и латыни.

Народные училища торжественно открылись 22 сентября 1786 г. в 25 российских губерниях. Через несколько лет первая же проверка выявила убогое состояние новооткрытых учебных заведений. Родители неохотно отдавали своих чад в школьные классы. По распоряжению тамбовского губернатора Гавриила Романовича Державина, например, полиция в городах отлавливала детей школьного возраста на улицах и принудительно волокла в училища. Тем не менее, результат оказался впечатляющим (если учесть, что дело началось фактически с нуля): к концу XVIII в. в 45 губерниях России работало 49 главных и 239 малых училищ с 22 220 учениками и 760 учителями.

Огромной заслугой Екатерины II является подъем культурной жизни в стране. Она плохо разбиралась в изобразительном искусстве, но при ней возникла внушительная основа коллекций сегодняшнего Эрмитажа: ее агенты-искусствоведы разъезжали по обедневшим дворам европейских правителей и владетельных особ, покупая шедевры и целые коллекции для «северной Семирамиды». Императрица, мягко выражаясь, не очень-то чувствовала музыкальную гармонию, но при ней в Петербурге получила постоянную «прописку» оперная труппа итальянцев, а опера «Севильский цирюльник» Паизиелло впервые в 1782 г. исполнялась в концертном зале Эрмитажа. После своей первой поездки по России в 1766 г. Екатерина, когда ей довелось увидеть и услышать пение приветственных кантов, народные мелодии и пляски, обратила внимание на воспитание отечественной музыкальной сцены. И это выразилось в конкретной поддержке музыкантов-россиян через дирекцию императорских театров.

Эпоха Екатерины II – это время расцвета русской архитектуры. В это время жили и творили архитекторы Р.П. Никитин, Ю.М. Фельтен, Ж.-Б. Валлен-Деламот, И.Е. Старов, В.И. Баженов.

Особая заслуга принадлежит императрице в развитии русской журналистики, расцвет которой пришелся на 60 – 70-е гг. XVIII в. В 1769 г. императрица основала сатирический журнал «Всякая всячина», официальным редактором которого был ее статс-секретарь Г.В. Козицкий. Это издание было необходимо Екатерине II, чтобы иметь возможность высказать свою точку зрения на общественно значимые проблемы. В журнале она опубликовала несколько статей, в которых в иносказательной форме объяснила причины неудачи Уложенной комиссии.

34-летнее царствование Екатерины II оставило яркий след в истории России. Бросается в глаза неординарность личности императрицы, ее выдающиеся качества государственного деятеля и величие его содеянного: Петр Великий утвердился на берегах Балтики; Екатерина Великая – на берегах Черного моря, раздвинув границы на юг и включив в состав империи Крымский полуостров. Одного этого достаточно, чтобы потомки с благодарностью вспоминали имя Екатерины II (к сожалению, уже в советское время Крымский полуостров был подарен, по распоряжению Н.С. Хрущева, Украине. Так Россия лишилась земель, обильно политых кровью наших предков во время правления Екатерины II и в Крымскую войну. Хорошо еще хватило ума у генсека не отдать Украине Севастополь – базу Черноморского флота России, нашу военную гордость и славу).

На протяжении более 200 лет отношение к Екатерине II было неоднозначным, но мало кто оспаривал значение ее царствования для блага России.

Редко отмечают тот факт, что даже в советский период монумент Екатерины II, наравне с почитаемым большевиками Петром I, не покинул своего поста, оставаясь единственным памятником монарху-женщине в государстве, где царствующая династия была пресечена насильственным способом. И это несмотря на то, что ее столь многогранную личность нельзя подвести под определенный стереотип: для одних Екатерина II – просвещенная государыня, для других – тиранка, раздаривающая «крестьянские души», для кого-то – всеобильная особа, сбившаяся в счете любовников. Для исследователей истории царствования Екатерины II была, остается и, по всей видимости, еще долгое время будет оставаться одним из любимых объектов исследований.

Говоря о жизни Екатерины II, нельзя не упомянуть о ее фаворитах. Как повествует писатель-историк К. Валишевский, их насчитывались десятки. Фавориты обходились российской казне очень дорого. Пять братьев Орловых из казны государства за годы фаворитизма получили 17 млн. рублей, Потемкин – 50 млн., братья Зубовы – 3,5 млн. и т.д. Всего же десяти официальным временщикам императрица в благодарность за их услуги выплатила свыше 92 млн. рублей золотом!

Прожила Екатерина Алексеевна 67 лет. Царствовала в России, как уже говорилось, 34 года.

Александр Сергеевич Пушкин посвятил ей эпиграмму:

«Насильно Зубову мила,
Старушка умная жила
Приятно и немного блудно.
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.
С тех пор по всей России мгла.
Россия, бедная держава!
Твоя удушенная слава
С Екатериной умерла!..»

Со смертью Екатерины II завершилась целая эпоха русской истории, как бы вобравшая все самое важное в жизни страны в XVIII столетии, начатое петровскими преобразованиями. Россия стала мощным полицейско-бюрократическим государством с крепкой армией и флотом и заняла ведущие позиции в международных отношениях. Завершился важный этап в формировании новой русской культуры, национальной науки, искусства. За три с лишним десятилетия образ императрицы стал своего рода символом России, ее богатства и могущества. В течение ее царствования выросло два поколения людей, не знавших другого государя, не издевавших массовых репрессий, привыкших к внешнеполитическим победам и стабильности политической жизни. Это были те самые, по удачному выражению историка Н.Я. Эйдедьмана, «непоротые поколения» дворян, детям которых предстояло сыграть определяющую роль в судьбах страны в следующем столетии.

«Английский министр при дворе Екатерины, – свидетельствовал П.А. Вяземский, – присутствовавший на ее похоронах, сказал: «On enterre la Russie» (хоронят Россию)».

Действительно, с Екатериной ушла в прошлое Россия XVIII в. По примеру царицы при ее жизни, а в особенности после ее смерти, приближенные, многие представители дворянской интеллигенции, владельцы тысяч «душ», вступали в переписку с французскими просветителями. «Усердный почитатель» и «верный последователь» их учения граф А.П. Шувалов славился в Европе своими дружескими связями с энциклопедистами. Они называли его «северным меценатом», а Вольтер посвятил ему свою трагедию «Олимпия». Не меньшей известностью у энциклопедистов пользовался князь Д.А. Голицын, на средства которого в Гааге печаталось первое издание запрещенного во Франции сочинения Гельвеция «О человеке».

Своеобразной формой идеологической наступления реакции в России стало масонство: разуму противопоставлялась мистика, материалистическому пониманию законов природы – алхимия и кабалистические толкования. Говоря о равенстве людей, масоны пе-

реносили это понятие в абстрактный мир; они много рассуждали о гуманности и просвещении, но гуманность ими понималась как «вспомоществование», а просвещение – как средство для воспитания «доброго христианина» и «покорного подданного».

В России масонские ложи приобрели особое значение и силу в 70 – 80-х гг. XVIII в., когда в них хлынула широким потоком дворянская интеллигенция. Конечно, притягательной силой для них были не мистический ритуал (великолепно описанный Л.Н. Толстым в «Войне и мире») и не алхимические опыты, а масонское учение о религиозно-нравственном совершенствовании, о послушании и братстве людей всех сословий. Этим они хотели заменить идеи общественного равенства и классового антагонизма, воскрешавшие в их памяти крестьянские волнения.

Среди масонов удивительно уживались набожность с вольнодумством, просветительство с крепостнической идеологией. Именно эта особенность масонства привела к тому, что при общей его реакционной направленности в нем порой возникали и развивались прогрессивные начинания. Известно, что в окружении московских розенкрейцеров 80-х годов XVIII в. развернулась огромная для своего времени просветительская деятельность Н.И. Новикова, принесшая широкому читателю сотни новых общеобразовательных книг и переводов классиков мировой культуры. И, тем не менее, масонство отрицательно сказалось на развитии передовой общественной мысли в России.

КУЛЬТУРА РОССИИ XIX в. (2 часа)

XIX век – это особое столетие в истории России. Во второй половине века установились границы Российской империи. Возникло крупнейшее в мире многонациональное государство, численность населения которого в течение века увеличилась с 36 млн. человек до 125,6 млн. Процесс создания империи не был однозначным. Многие народы вошли в состав России добровольно в силу географической близости, общности экономических интересов и давних культурных связей. Другие народы, вовлеченные в международные и региональные конфликты, для своего спасения попросили покровительства России: Грузия, Армения, народы Закавказья. Часть территорий была присоединена в результате кровопролитных завоеваний или сговора России с другими великими державами.

Россия вошла в число великих государств мира. Выдающейся страницей в ее международной деятельности явился разгром Наполеона и освобождение от его армии европейских государств. На Венском конгрессе (1814–1815 гг.) и при создании Священного союза государей Европы Александр I выступал с либеральной идеей сохранения мира и братства. Однако в дальнейшем Священный союз выродился в союз государей против революционных выступлений. В плане предотвращения войн эти соглашения сыграли свою положительную роль в первой половине столетия. Александр III, благодаря умелым дипломатическим шагам, смог установить такую формулу международных отношений, которая позволила поддержать европейский мир, и Россия в последние 22 года XIX в. жила в условиях мира.

XIX век – это особый период развития России. Быстрый прогресс наблюдался во всех сферах жизни общества. Шел процесс укрепления сословий и смягчения деспотизма верховной власти, росло самосознание народа. Бурно развивающаяся Европа самым решительным образом повлияла на темп и направление преобразований в России.

Первые преобразования в XIX в. начал Александр I. Он был воспитан в духе либеральных воззрений и имел в своем окружении способных реформаторов: М.М. Сперанского, графа В.П. Кочубея, Н.Н. Новосильцева, графа П.А. Строганова, князя А. Чарторыйского. Однако, ввиду влияния на царя дворцового окружения, отсутствия у него твердой воли и убежденности в целесообразности реформ, они шли медленно. Новый этап в модернизации России наступил в период правления Александра II. Он располагал более широким кругом способных реформаторов: В.А. Арцимович, Н.Х. Бунге, А.В. Головин, С.И. Зарудный, П.Д. Киселев, Н.А. Милютин, В.А. Черкасский и др. В целом в XIX в. Россия переживала постепенный процесс прогресса русской цивилизации. Россия XIX в. развивалась, не копируя идеи западников или славянофилов. Нельзя было не учитывать особенностей географического положения, природной среды обитания, многовековых традиций, обычаев и нравов России, опыта многих других, особенно европейских народов.

На общественно-культурную жизнь России первой половины XIX в. огромное влияние оказали два события в истории страны – Отечественная война 1812 г. и движение декабристов.

Эпоха 1812 г. – важный этап развития национального самосознания. Общая идейная атмосфера предвоенных лет и периода Отечественной войны вызвала небывалый интеллектуальный подъем в стране.

Успешное завершение войны воспринималось современниками как национальная победа, предотвратившая иноземное поражение.

Передовые люди России стали осознавать это время как важный этап в жизни народа и страны. Первыми среди них были декабристы. Важнейшим событием жизни России было восстание 14 декабря 1825 г. Декабристы, их идеи, борьба, даже поражение и смерть оказали большое влияние на умственную и культурную жизнь русского общества. Первое революционное выступление против самодержавия потерпело поражение, но оно разбудило умы передовых людей России, заставило сильнее биться пульс общественной жизни.

В социально-экономической жизни страны во второй четверти XIX в. все более определенно обозначились процессы, свидетельствовавшие не только о разложении, но и о кризисе феодально-крепостнической системы, дальнейшем развитии капиталистического уклада. Шел процесс углубления социальной дифференциации, формирования новых общественных сил.

Массовое применение техники, связанное с промышленным переворотом, т.е. переходом мануфактуры в фабрику, было качественно новым моментом в развитии производительных сил в последние предреформенные десятилетия. Ручная прялка заменялась механическим веретеном, набойная доска – пирротинной и цилиндро-печатной машиной, ручной ткацкий стан вытеснялся (правда, медленно) механическим станком, паровая машина шла на смену конному приводу. К этому времени относится зарождение отечественного машиностроения. Основная масса машиностроительных заводов дореформенного времени возникла в 30 – 50-е годы. Здесь изготавливали паровые двигатели, рабочие машины и механизмы, главным образом, для текстильных предприятий. В 1831 г. в России возникло первое механическое заведение для производства сельскохозяйственных машин.

Паровые двигатели стали использоваться на транспорте. В 1815 г. на Неве появился первый пароход, а с конца 30-х годов началось железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом.

Но все же в первой половине XIX в. основными видами транспорта оставались гужевой и водный, а главными путями сообщения – шоссейные, а часто просто проселочные, немощенные дороги, а также реки. Железнодорожных путей в 1861 г. в России насчитывалось всего около 1,5 тысяч верст, что для огромных пространств страны было очень незначительно.

В 20 – 50-е гг. XIX в. правительство широко стало проводить в жизнь сословный принцип в системе образования, что выражалось уже не только в создании закрытых учебных заведений, но и в нарушении обучения в общеобразовательной школе.

Типы школ сохранились, но нарушалась связь между уездным училищем и гимназией, каждый тип школы становился сословно-обусловленным. Рескрипт правительства от 19 августа 1827 г. еще раз подтверждал, что крепостные крестьяне не должны допускаться

в гимназии и университеты. Они могли обучаться только в школах, где «предметы не выше тех, кои преподаются в училищах уездных» – гласил официальный рескрипт.

Но необходимость распространения грамотности среди широких слоев народа, в том числе и крестьянства, становилась все более ощутимой, что вызвало появление начальных школ, принадлежавших различным ведомствам. Волостные училища Министерства государственных имуществ, которые стали открываться с 30-х годов, готовили сельских и волостных писарей. В течение 40 – 50-х годов было создано около 30 тысяч таких школ. Они были самыми многочисленными сельскими школами дореформенного времени. Закрытые высшие учебные заведения, такие, как Царскосельский Лицей и Лицей в г. Нежине, готовили государственных чиновников различных рангов (классов).

Университеты, число которых до конца крепостной эпохи было прежним, продолжали оставаться основной формой высшей школы в России. Помимо университетов существовали и другие высшие учебные заведения: Медико-хирургическая академия и Главный педагогический институт в Петербурге, Лазаревский институт восточных языков в Москве, духовные, военные, технические училища и академии, многие из которых носили характер закрытых учебных заведений.

Во второй четверти XIX в. возникли старейшие в нашей стране технические учебные заведения: Петербургский практический технологический институт, Московское ремесленное училище. С 30-х годов при гимназиях и уездных училищах открывались реальные классы для изучения технических и коммерческих наук, появились фабричные школы при некоторых текстильных мануфактурах и фабриках, в университетах фабрикантам читались публичные лекции по технической химии, технологии производства и т.д. За чтение таких популярных публичных лекций Тамбовская Нарышкинская библиотека была награждена бронзовой медалью на Всемирной Парижской выставке 1900 г.

Как особый социальный слой интеллигенция (люди, профессионально занимающиеся умственным и творческим трудом) начала формироваться в России еще в феодальную эпоху преимущественно из среды дворянства и духовенства. Этот процесс значительно ускорился в 40-е гг. XIX в. Самодержавие не могло уже предотвратить процесс демократизации образования. Среди учащейся молодежи все более увеличивалось число разночинцев, пополнявших слой интеллигенции.

В пореформенную эпоху, когда завершается формирование этого нового общественного слоя, разночинский элемент в его составе становится преобладающим. Это обстоятельство имело чрезвычайное важное значение в демократической направленности деятельности русской интеллигенции, ее активной социальной и гражданской позиции.

Роль интеллигенции в общественно-культурной жизни России этого времени значительно возросла. С ее деятельностью прежде всего были связаны народное образование, наука, литература и искусство.

Во второй половине XIX в. число специалистов с высшим образованием в России выросло примерно с 20 тысяч в 60-х гг. до 85 тысяч к концу века. Появились профессии инженеров, технологов, агрономов, лесоводов, врачей, учителей, публицистов, ученых. В просвещении народа разночинцы видели свою важнейшую цель, свой нравственный долг. Именно в разночинской среде могла возникнуть теория долга интеллигенции перед народом, которую выдвинул один из идеологов народничества П.Л. Лавров.

Сам термин «интеллигенция» появился в России в 70-е гг. (одним из первых его ввел в обиход русский писатель П.Д. Боборыкин).

В отличие от Европы, где термин «интеллигенция» употреблялся в смысле интеллекта вообще, познавательной способности человеческого разума, в России он означал, прежде всего, «особую ответственную силу», социальную группу. В передовых кругах интеллигенция расценивалась как лучшая часть общества, его «умственная сила» (Н.В. Шелгунов). Усилиями русской интеллигенции было сделано важное дело – приобщение к образованию и культуре широких народных масс.

Некоторые сведения об участии интеллигенции в общественно-культурной жизни в конце столетия содержит всероссийская перепись населения (1897 г.). Из 126 млн. человек населения России педагогическим трудом занимались свыше 170 тыс. человек, библиотечным делом – примерно 1 тыс. человек, книжной торговлей – немногим более 5 тыс. человек. В стране было примерно 18 тыс. художников и артистов, 3 тыс. ученых и литераторов, лиц духовного звания насчитывалось более 250 тыс. человек.

Капитализм с его возросшим техническим потенциалом и сферой промышленного производства, которые требовали увеличения сырьевой базы, привел к великим сдвигам в области отечественной науки и техники. Общая идейная атмосфера первых пореформенных десятилетий, демократический подъем, всколыхнувший всю страну, идеи революционных демократов об огромной социальной роли науки также способствовали «необычным успехам умственного движения», – как писал К.А. Тимирязев.

Однако в реальной жизни было немало факторов тормозивших научный прогресс. Русские ученые часто испытывали недостаток материальных средств, подчас полное равнодушие к результатам своей работы со стороны не только официальных лиц, но даже тех промышленных кругов, которые, казалось бы, в первую очередь должны были быть заинтересованы в использовании отечественных научных и технических достижений.

Академия наук, университеты, научные общества сохраняли значение основных научных центров. В пореформенное время вырос авторитет университетской науки. Возникли крупные научные школы, труды некоторых профессоров российских университетов получили мировое признание. В середине 60-х гг. журнал «Современник» отмечал, что «во многих отраслях науки представители нашей университетской учености не только не уступают, но даже превосходят своими достоинствами представителей учености академической».

Серьезный вклад в развитие естественных и общественных наук внесли научные общества, существовавшие, как правило, при университетах. В 1872 г. в России насчитывалось более 20 таких обществ, преобладающая часть которых возникла во второй половине XIX в. (Русское математическое общество, Русское химическое общество, Русское историческое общество и т.д.).

Прогрессу русской цивилизации способствовал быстрый подъем культуры в стране. Это проявилось в развитии просвещения, духовном росте граждан, важных научных открытиях.

Наша страна в XIX в. успешно набирала темп и вышла в число ведущих научных центров. Многие открытия российских ученых имели мировое значение. Особенно важные достижения были достигнуты в области математики и физики. Крупнейший русский математик

Н.И. Лобачевский (1792 – 1856) создал неевклидову геометрию. Усилия физиков были направлены на изучение свойств электричества и исследование физических явлений природы. Профессор В.В. Петров (1761 – 1834) открыл явление светового и теплового действия электрического тока, которое стало применяться при освещении и в металлургии. Целый ряд выдающихся открытий в области электрических явлений сделали академики Б.С. Якоби (1801 – 1874) и Э.Х. Ленц (1804 – 1865).

Успешно решались в России многие технические проблемы, изобретения ученых внедрялись в практику и давали большой эффект.

В 1833–1834 гг. Е.А. и М.Е. Черепановы разработали оригинальную конструкцию отечественного паровоза. Массовое применение получил электродвигатель Б.С. Якоби. В 1828 – 1832 гг. П.Л. Шиллинг сконструировал электротелеграф. Горный инженер и металлург П.П. Аносов в 1831 г. разработал методы производства высококачественной стали и положил начало микроанализу металлов. Эти на-

учные достижения имели важное практическое применение, способствовали развитию материальной базы промышленности, транспорта, связи и других отраслей.

Российская академия наук организовала ряд крупных научных экспедиций. В начале XIX в. российские мореплаватели Ю.Ф. Лисянский и И.Ф. Крузенштерн совершили кругосветное путешествие. В 1819 – 1821 гг. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный» провели первую русскую антарктическую экспедицию. Она принесла русской науке бесспорный приоритет в открытии антарктического материка и целого ряда ранее не известных островов.

Всемирную известность получили организованные Русским географическим обществом экспедиции по исследованию Средней и Центральной Азии и Сибири П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, Ч. Валиханова. С именем Н.Н. Миклухо-Микляя связывают открытия мирового значения в области географии и этнографии, которые он сделал во время путешествий в Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании.

Научные идеи ученых-естествоиспытателей, успехи русского естествознания в целом основывались на материалистическом понимании природы.

В укреплении материалистической традиции русской науки исключительно важны были достижения в физиологии. В 1863 г. в журнале «Медицинский вестник» была напечатана работа И.М. Сеченова (1821 – 1905) «Рефлексы головного мозга», заложившая основы материалистической физиологии и психологии, имевшая огромное значение для развития учения о высшей нервной деятельности. Крупнейший исследователь-пропагандист и популяризатор научных знаний И.М. Сеченов создал физиологическую школу, из которой вышел И.П. Павлов (1849 – 1936). В 70-е годы началась его деятельность как ученого-физиолога.

Во второй половине XIX в. были достигнуты крупные успехи в области электротехники. Яблочков П.Н. (1847 – 1894) изобрел первую практически пригодную дуговую электрическую лампу без регулятора («свеча Яблочкова»), а А.Н. Лодыгин (1847 – 1923) создал лампу накаливания. Ему принадлежит приоритет в применении вольфрама для нити накала. Изобретение радиотелеграфа А.С. Поповым (1859 – 1906) относится к числу выдающихся мировых открытий. 25 апреля (7 мая) 1895 г. ученый выступил на заседании Русского физико-химического общества с докладом о результатах изучения использования электромагнитных волн для передачи сигналов на расстоянии.

XIX век отмечен крупными успехами во многих отраслях науки. Получили развитие новые отрасли естествознания: почвоведение, кристаллография, сейсмология, геохимия.

Высокую оценку в мировой науке получили труды ученых-химиков Д.И. Менделеева (1834 – 1907), А.М. Бутлерова (1828 – 1886), Н.Н. Зинина (1812 – 1880) и др. Менделеев Д.И. открыл периодический закон химических элементов (1869). Составленная им на основе этого закона периодическая таблица позволила ему предсказать и описать еще не известные науке элементы, существование которых подтвердили дальнейшие исследования химиков. Необычайно разносторонний ученый Д.И. Менделеев интересовался проблемой повышения урожайности в сельском хозяйстве, выдвинул идею подземной газификации угля, предлагал построить нефтепровод от Баку к берегам Черного моря. А выводы его диссертации о пропорциях смешения воды со спиртом и сегодня применяются на практике. Ему же принадлежит разработка промышленной ректификационной установки. Такие установки действуют на спиртзаводах в наши дни.

Академик А.М. Бутлеров создал теорию химического строения, явившуюся фундаментом современной органической химии. Большими успехами отмечена работа ученых-физиков, среди которых имя А.Г. Столетова (1839 – 1896), создателя отечественной физической школы, по праву занимает одно из первых мест.

К числу первых русских дарвинистов принадлежал основоположник эволюционной морфологии растений А.Н. Бекетов (1825 – 1902).

В развитии естественнонаучного материализма в России особенно велики заслуги К.А. Тимирязева (1843 – 1920), одного из основателей русской научной школы физиологии растений. Он был блестящим популяризатором науки и много сделал для пропаганды дарвинизма. Эволюционное учение Дарвина Тимирязев рассматривал как крупнейшее достижение науки XIX в., утверждающее материалистическое мировоззрение в биологии. Он был автором известных научно-популярных книг «Краткий очерк теории Дарвина», «Чарлз Дарвин и его учение».

Русские ученые-естествоиспытатели были убежденными пропагандистами и продолжателями учения Ч. Дарвина. Русский перевод его основного труда «Происхождение видов путем естественного отбора» появился в России через шесть лет после опубликования в Англии, в 1865 г. По словам К.А. Тимирязева, отношение к Дарвину в 60-е гг. «было мерилем современности или отсталости научных взглядов».

В 70 – 80-е гг. над созданием первого русского самолета работал А.Ф. Можайский (1825 – 1890). Основателем современной аэродинамики был Н.Е. Жуковский (1847 – 1921). Ему принадлежат многочисленные труды по теории авиации. К этому же времени относятся первые исследования в области аэро- и ракетодинамики К.Э. Циолковского (1857 – 1935), преподавателя гимназии в городе Калуге, основоположника современной космонавтики.

Историография и литература также бурно развивались в XIX в. Возросший интерес к гуманитарным наукам был связан с развитием общественного сознания, обострением идейной борьбы. В отличие от естествознания они более тесно соприкасались с политикой и идеологией и являлись одной из форм общественного сознания.

XIX век положил начало разработке фундаментальных трудов по истории России. Особый вклад в решение этой задачи внес Н.М. Карамзин (1766 – 1826). Его «История государства Российского» (1816 – 1829) и сегодня весьма почитаема всеми, кто интересуется историей нашего Отечества. И хотя А.С. Пушкин писал, что «История» Карамзина с изяществом и простотой доказывает «необходимость самовластья и прелести кнута», в ней содержится ряд ценнейших сведений, добытых ученым из летописей и архивных материалов.

Господствующее положение в исторической науке занимала государственно-юридическая школа, представители которой (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др.) уделяли преимущественно внимание изучению истории государства и законодательного материала. Крупнейшим историком этого направления был С.М. Соловьев (1821 – 1879). Его труд «История России с древнейших времен» в 29 томах по обилию включенного в нее фактического материала сохранила свое значение до наших дней. Ряд принципиально новых положений внес в историческую науку В.О. Ключевский (1841 – 1911). Его «Боярская Дума Древней Руси», «Происхождение крепостного права», «Курс русской истории» и другие исследования являются важным вкладом в изучение отечественной истории.

Отечественная война 1812 г. и связанный с ней патриотический подъем дали мощный толчок развитию русской национальной культуры. Большинство деятелей культуры этой поры – выходцы из дворян или люди, так или иначе связанные с дворянской культурой.

Идейная борьба в литературе в начале века шла между группой «Беседа», объединившей консервативных, охранительно настроенных дворян, и прогрессивными литераторами, входившими в кружок «Арзамас». В начале 20-х гг. XIX в. большую роль в литературе играли поэты и писатели, связанные с декабристским движением или идейно близкие ему. Они и вели борьбу против монархически-охранительного лагеря. После разгрома восстания декабристов, в эпоху глухой реакции, Пушкин отстаивал прогрессивные принципы

русской литературы в борьбе против Булгарина и Греча, нападавших на прогрессивную литературу в своих органах – газете «Северная пчела» и журнале «Сын отечества».

Крупнейший прозаик конца XVIII – начала XIX вв., писатель и историограф Николай Михайлович Карамзин (1766 – 1826) в молодости был не чужд либерализма. Его «Письма русского путешественника» сыграли важную роль в ознакомлении читателей с западноевропейской жизнью и культурой. Самая известная из его повестей – «Бедная Лиза» (1792) рассказывает трогательную историю любви дворянина и крестьянки.

Произведения Василия Андреевича Жуковского (1783 – 1852) составили важный этап в развитии русской лирики – этап романтический. Жуковский пережил глубокое разочарование Просвещением XVIII в., и это разочарование обратило его мысль к средневековью. Как истинный романтик Жуковский считал блага жизни преходящими и видел счастье лишь в погружении во внутренний мир человека. Гениальный переводчик. Жуковский открыл русскому читателю западноевропейскую романтическую поэзию. Особенно замечательны его переводы из Шиллера и английских романтиков. Совершенно особую роль сыграл В.А. Жуковский как воспитатель будущего императора Александра II.

Иван Андреевич Крылов (1769 – 1844) начал свой литературный путь как журналист и драматург радикально-просветительного направления. Однако главной его заслугой является создание классической русской басни. Крылов часто брал сюжеты своих басен у других баснописцев, прежде всего у Лафонтена. Но при этом он всегда оставался глубоко национальным поэтом, отражавшим в своих баснях особенности русского национального характера и ума. Жанр басни он довел до высокой естественности и простоты.

Много литераторов и поэтов было среди декабристов. Самым крупным поэтом среди декабристов был Кондратий Федорович Рылеев (1795 – 1826). Автор тираноборческих стихотворений, таких, как «Гражданин» и «К временщику», он написал также серию патриотических «Дум». Под влиянием Пушкина Рылеев создал романтическую поэму «Войнаровский», в которой изображена трагическая судьба украинского патриота.

Идейно были связаны с декабризмом в определенные периоды их жизни два величайших писателя того времени – Грибоедов и Пушкин.

Заслуги Александра Сергеевича Грибоедова (1795 – 1829) перед русской литературой основаны на одном произведении. «Грибоедов сделал свое дело – он написал «Горе от ума», – такими словами Пушкин подвел итог краткой жизни своего замечательного современника. Не менее важны заслуги перед Россией Грибоедова-дипломата. Именно ему Россия обязана подписанием Туркманчайского мирного договора.

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) – великий сын России. Если М.В. Ломоносов, по его словам, был «первым русским университетом», то А.С. Пушкин стал историко-филологическим факультетом этого университета. Он все познал и всему дал свою оценку. Трудно найти область литературы, где бы Пушкин не оставил потомству блестящие образцы своей деятельности. Он был не только поэтом, прозаиком, драматургом, критиком; он был вдумчивым историком, незаурядным издателем самого популярного русского журнала «Современник», переводчиком с нескольких иностранных языков.

Преемником Пушкина в «осиротевшей» после его безвременной смерти русской литературе называли современники М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841). Лермонтов был, безусловно, не менее гениален, чем Пушкин, но жизненный путь его оборвался еще раньше. Он так же, как и его кумир, погиб на дуэли в возрасте 27 лет.

Младший современник и друг А.С. Пушкина малороссийский писатель Н.В. Гоголь (1809 – 1852), один из создателей школы реализма в русской литературе, узнав о смерти А.С. Пушкина, писал: «Не житье умным людям в России, только свиньи в ней живучи».

Гоголь обессмертил свое имя, создав гениальную поэму «Мертвые души», которую А.И. Герцен назвал «эпитафией всей николаевской России». К сожалению, Н.В. Гоголь также рано ушел из жизни. Разочаровавшись в своих идеях, придя к христианской вере, он сжег второй том «Мертвых душ» и уморил себя постом и покаянными молитвами. Гоголь скончался в возрасте 43 лет и был похоронен на кладбище Донского монастыря. При эксгумации тела Гоголя в 30-х гг. XX в. обнаружилось, что труп лежал в гробу на боку, и возникла версия о захоронении Гоголя живым, находившимся в состоянии летаргического сна.

Конец дворянского периода освободительного движения и начало разночинского, буржуазно-демократического, не могли не оказать серьезного влияния на развитие русской демократической литературы. Она сделала решительные шаги по пути приближения к актуальным вопросам общественной жизни. Окончательное размежевание либеральной и демократической тенденций в русском общественном движении привело к перегруппировке сил и в литературе.

В 50-е гг. журнал «Современник» объединял вокруг себя крупнейших демократических и либерально настроенных писателей. К концу 50-х гг. писатели умеренного направления окончательно порывают с журналом, и он становится органом революционной демократии. Идейным руководителем журнала стал Н.Г. Чернышевский. Революционно-демократический лагерь в литературе представляли также Герцен, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин.

Александр Иванович Герцен (1812 – 1870) был не только мыслителем и революционером, но и замечательным писателем. Особенность его таланта заключалась не столько в умении создавать пластические образы, сколько в способности объяснить те общественные явления, которые он изображал.

Герцен стремился к свободной форме, которая давала бы ему возможность выразить свои мысли и чувства. Он нашел такую форму в своих замечательных мемуарах «Былое и думы» (1850 – 1860-е). В них автор не только рассказывает свою жизнь, не только рисует широкую картину общественной борьбы в России и на Западе, но выражает также свои наиболее общие и глубокие идеи. Герцен оказал большое влияние на развитие русской публицистики.

Величайшим представителем революционно-демократического направления в развитии эстетической мысли и литературы был Николай Гаврилович Чернышевский (1828 – 1889).

Основным теоретическим произведением Чернышевского является его диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), в которой он полемизирует с идеалистической эстетикой последователей Гегеля. Отстаивая материалистическую точку зрения, Чернышевский доказывал, что «прекрасное есть жизнь». Задача искусства состоит поэтому и в том, чтобы изображать жизнь, и в том, чтобы произнести приговор ее отрицательным явлениям. Отличительной особенностью диссертации являлось то, что она была написана сразу набело, без единой цитаты, «наперекор общей замашке хвастаться взятой напрокат умностью», – как писал Н.Г. Чернышевский.

Большое значение имел роман Чернышевского «Что делать?» (1863), написанный им в Алексеевской равелине Петропавловской крепости и чудом увидевший свет в журнале «Современник», издаваемом А.И. Некрасовым. В нем Чернышевский показал представителей передовой интеллигенции, выдвинутых эпохой демократического подъема в России. За свои революционные идеи Чернышевский был осужден и более 14 лет провел в Сибири.

Ученик и соратник Чернышевского Николай Александрович Добролюбов (1836 – 1861) опирался в своей критике на те же революционно-демократические идеи, которые лежали в основе подхода Чернышевского к вопросам эстетики. В своих выдающихся статьях «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве» и других Добролюбов выступает, по его собственному выражению, как представитель «реальной критики».

Третьим выдающимся критиком той эпохи был Дмитрий Иванович Писарев (1840 – 1868). Его критические статьи появились в основном после 1863 г., когда общественный подъем конца 50 – начала 60-х гг. был уже позади. Последователь вульгарно-материалистической философии Бюхнера и Молешотта Писарев все надежды возлагал на развитие научных знаний, которые должны были, по его мнению, способствовать общественному прогрессу. Писарев утонул 28 лет от роду при невыясненных обстоятельствах, его блестящая литературно-критическая деятельность оборвалась слишком рано.

К революционно-демократическому лагерю, возглавляемому Чернышевским, примыкали два великих художника – Некрасов и Салтыков-Щедрин. Редактор «Современника» и «Отечественных записок» Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1878) был другом и единомышленником Белинского и Чернышевского. В борьбе, которую революционные демократы вели против либерального лагеря, Некрасов держал сторону демократов, хотя и не всегда последовательно.

Народ изображен во многих стихотворениях и поэмах Некрасова, таких, как «Мороз-красный нос» (1863), «Кому на Руси жить хорошо» (1863 – 1877). Поэт показал не только страдания людей из народа, но и их физическую и нравственную красоту, раскрыл их представления о жизни, их вкусы. Поэт утверждал превосходство крестьян над помещиками, изображал своекорыстие и жестокость бар-туенядцев.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1889) – сатирик мирового значения. В «Истории одного города» (1869 – 1870) он даст обобщенное сатирическое изображение царизма, верховной власти российской империи. В романе «Господа Головлевы» (1870 – 1880) сатириком показан распад дворянской семьи, а в образе Иудушки воплощены мерзость и смрад крепостничества. В «Сказках» (1869 – 1886) Щедрин, используя условно-фантастическую форму, с исключительной силой, наглядностью и выразительностью показал социальные типы русской жизни – крестьян, чиновников, генералов, а также отношения между ними.

В художественной литературе второй половины XIX в. нашли отображение социальные сдвиги, которые произошли в пореформенной России. Дух обличительства, критическое отношение к существующей действительности были характерны для произведений русских писателей первых пореформенных десятилетий. Литература не только обличала общественное зло, но и стремилась найти пути борьбы с ним.

Литература пореформенного времени представляла собой «яркое созвездие великих имен». В эти годы создавали произведения крупнейшие русские писатели, творческий путь которых начался еще в предшествующую эпоху. Новое поколение писателей-реалистов, которое пришло в 60 – 70-е гг., принесло новые темы, жанры, идейно-эстетические принципы. В литературном процессе тех лет ведущее место принадлежало очерку, в котором ставились острые социальные проблемы, коренные вопросы жизни и быта крестьянства (очерки Н.В. Успенского, В.А. Слепцова, Г.И. Успенского и др.).

60 – 70-е гг. – время расцвета и наибольших достижений русского классического романа и повести. Огромный вклад в отечественную и мировую культуру внесли И.С. Тургенев (1818 – 1883) и Ф.М. Достоевский (1821 – 1881). В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», опубликованном в 1862 г., и в других его произведениях созданы образы новых героев эпохи – разночинцев и демократов.

Творчество Федора Михайловича Достоевского, идейно сложное, подчас трагическое, всегда глубоко нравственно. Боль за униженных и оскорбленных, вера в человека были главной темой писателя.

Сам Ф.М. Достоевский был осужден по делу петрашевцев, приговорен к расстрелу, который заменили по приказу царя каторгой. В Омской каторжской тюрьме писатель провел четыре года вместе с ворами и убийцами. «Каторжники не испугали меня. Это был русский народ», – писал Ф.М. Достоевский. Лучшие романы Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» составляют золотой фонд мировой литературы.

Вершиной русской литературы XIX в. стало творчество Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910). Он ставил в своих романах, повестях, драмах, публицистике «великие вопросы». Писателя всегда волновали судьбы народа и Родины (историческая эпопея «Война и мир»). Одним из острых социальных литературных произведений современности стал роман Толстого «Анна Каренина», в котором он, изображая жизнь русского общества 70-х гг., выносит беспощадный приговор буржуазно-помещичьему строю, его морали, нравам, устоям. Толстой Л. много времени уделял вопросам теологии. Он перевел на русский язык и прокомментировал «Библию», «Евангелие» и «Талмуд». Юбилейное собрание сочинений Л.Н. Толстого насчитывает 90 томов.

Наряду с литературой во второй половине XIX в. развивалась историческая наука.

Большое значение для русской историографии имело возникновение марксистского направления, связанного с именем Г.В. Плеханова (1856 – 1918), теоретика и пропагандиста идей марксизма в России. К 1883 г. относится его первая марксистская работа «Социализм и политическая борьба».

В области филологии и лингвистики много сделал И.И. Срезневский (1812 – 1880) – основатель петербургской школы славистов. Им написаны ценные работы по истории старославянского языка, истории древнерусской литературы. Крупным лингвистом, основателем московской лингвистической школы был Ф.Ф. Фортунатов (1848 – 1914). Огромную работу по собиранию и изучению народного творчества проделал В.И. Даль, издавший в 60-е гг. XIX в. «Толковый словарь живого великорусского языка», который не утратил своего научного значения и по сей день. В советское время словарь В.И. Даля неоднократно переиздавался так же, как и собранные им «Пословицы русского народа».

Отличительной чертой научной жизни пореформенного времени были широкая общественно-просветительская деятельность ученых, популяризация научных знаний через публичные лекции, издание научно-популярной литературы. В это время выросло число научных и специальных периодических изданий (примерно с 60 – в мае 1855 г. до 500 – к концу столетия), причем, в первую очередь, этот рост коснулся провинции (вместо семи стало издаваться около 180 научных журналов).

Театральная жизнь России XIX в. также переживала свой «Золотой Век». Состояние театра в пореформенную эпоху определялось успехами отечественной драматургии. Театральная общественность привлекла внимание к животрепещущим вопросам развития театра: улучшению профессионального актерского образования, расширению сети театров за счет создания частных антреприз. Монополия казенных театров под влиянием требований прогрессивной общественности в 1882 г. была отменена. Однако еще раньше частные театры стали возникать под видом «домашних спектаклей», «семейных вечеров» и т.д.

Так появился в Москве Артистический кружок – общественно-художественная организация (1865 – 1883), созданная по инициативе А.Н. Островского, Н.Г. Рубинштейна, В.Ф. Одоевского, и первый Народный театр на Политехнической выставке (1872).

Основными центрами театральной культуры продолжали оставаться Малый и Александринский театры. Однако значительно выросло число театров и театральных трупп в провинциальных городах России, появился новый демократический зритель, главным образом, из разночинской среды. Театр все более становился органической частью общественно-культурной жизни, охватывая уже не только узкий круг столичной публики, но и более широкие слои провинциальной интеллигенции. С усилением острых проблем в общественной жизни в театре рос интерес к современной бытовой драме.

Развитие русского театра во второй половине XIX в. неразрывно связано с именем А.Н. Островского (1823 – 1886), который считал театр «признаком зрелости нации, так же, как академии, университеты, музеи». Драматургия Островского – замечательное явление художественной национальной культуры. С постановки пьесы «Не в свои сани не садись» (1852) на сцене Малого театра произведения Островского заняли ведущее место в его репертуаре. На драматургии Островского воспитывались многие талантливые русские актеры (П.М. Садовский, Н.Х. Рыбаков, П.А. Стрепетова, А.Е. Мартынов и др.).

XIX век – блестящая пора в истории русской музыки. Под воздействием событий Отечественной войны 1812 г. широкое отражение получила героико-патриотическая тема, воплощенная в творчестве С.А. Дегтярева – автора первой русской оратории «Минин и Пожарский», Д.Н. Кашина, С.И. Давыдова, И.А. Козловского. Создаются русские песни в народном духе, бытовые романсы, баллады.

В проникновенных романсах А.А. Алябьева (1787 – 1851), задушевных лирических песнях А.Е. Варламова (1801 – 1848) и А.Л. Гурилева (1803 – 1858), обаятельных национально-романтических операх А.Н. Верстовского (1799 – 1862) – автора знаменитой «Аскольдовой могилы» – нашли выход яркие, прогрессивные стремления русского искусства. Но только М.И. Глинке удалось ввести русскую музыку в круг мировых явлений, возвысив ее до уровня передовых идей своего времени. Творчество Михаила Ивановича Глинки (1804 – 1857) – великолепное начало классического периода русской музыки. Историческая заслуга Глинки заключается, прежде всего, в глубоком понимании задач народности и реализма.

Уже первая опера Глинки «Иван Сусанин» (1836) была явлением крупного мирового значения. В «Иване Сусанине» (оригинальное название оперы «Жизнь за царя») Глинка создал высокую патриотическую трагедию, равной которой не знала Российская оперная сцена. Чувство глубокого патриотизма находит высшее выражение в гениальном хоре «Славься», увенчивающем оперу торжественным гимном ликования.

Иной художественный строй лег в основу оперы «Руслан и Людмила» (1842) – монументальной оперы сказочно-эпического склада. Взяв сюжет пушкинской поэмы, Глинка углубляет в «Руслане и Людмиле» черты былинного повествования. Во всем величии встают здесь картины седой старины, образы богатырской героики.

Традиции Глинки продолжил его младший современник Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869). Ученик и друг Глинки, он следовал его заветам народности и жизненной правды.

В романсах Даргомыжского выразилось стремление приблизить музыку к живой человеческой речи. Лучшие черты его глубоко своеобразной лирики свойственны романсам-монологам на слова М.Ю. Лермонтова, с их настроением тягостного и скорбного раздумья.

Центральное произведение Даргомыжского – опера «Русалка» (1855) – положило начало новому жанру психологической драмы в русской музыке.

Новаторские искания Даргомыжского находят свое наибольшее выражение в его последней опере «Каменный гость» на сюжет одной из «Маленьких трагедий» Пушкина.

Общественно-идейная атмосфера первых пореформенных десятилетий сказалась на состоянии музыки. В 1859 г. по инициативе А.Г. Рубинштейна (1829 – 1894) было организовано Русское музыкальное общество «для развития музыкального образования, вкуса к музыке в России и поощрения отечественных талантов». Общество устраивало симфонические и камерные концерты. В Петербурге по инициативе А.Г. Рубинштейна (1862), а затем в Москве (организатор Н.Г. Рубинштейн, 1866) были открыты консерватории, положившие начало профессиональному музыкальному образованию в России.

В Петербурге в 60-е гг. композитором М.А. Балакиревым и преподавателем пения Г.Я. Ломакиным была открыта музыкальная бесплатная школа, существовавшая до 1917 г.

Во второй половине XIX в. огромную роль в развитии музыкальной культуры сыграло творческое объединение композиторов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). Это название дал ему музыкальный критик и его идейный руководитель В.В. Стасов. Идеино-нравственные взгляды этого содружества формировались под воздействием передовых идей 60 – 70-х гг. Одной из основных черт эстетики и музыкального творчества композиторов «Могучей кучки» было стремление передать в музыке правду жизни, национальный характер. Они широко использовали музыкальный фольклор, тяготея к историко-эпическим сюжетам и способствовали утверждению на сцене народно-музыкальной драмы.

Выдающиеся достижения русской музыки связаны с именем Петра Ильича Чайковского (1840 – 1893). Он один из величайших композиторов нашей эпохи, оставивший обширное творческое наследие в области балетного, оперного, симфонического, камерного музыкального искусства (балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», симфонии, романсы, симфонические поэмы, музыкальный цикл «Времена года» и др.).

Отличительным свойством пореформенного музыкального искусства была его программность, использование в музыке национальных мотивов, сюжетов из литературных произведений.

В начале XIX в. глубокие сдвиги в общественной жизни России способствовали вызреванию новых течений в живописи, скульптуре и архитектуре. Под влиянием общественного и патриотического подъема новое содержание и плодотворное развитие в ряде областей искусства получает классицизм. В стиле зрелого классицизма с его мощными, сильными и монументально-простыми формами строятся лучшие общественные, административные, а также жилые здания Петербурга, Москвы и ряда провинциальных городов. Обширными ансамблями украшаются главные города России: в Петербурге – Адмиралтейство – постройки А.Д. Захарова, Казанский собор и Горный институт (А.Н. Воронихина), Биржа – (Тома де Томона) и ряд сооружений К.И. Росси; в Москве – комплексы построек О.П. Бове, Д.П. Жилярди и других мастеров (новый фасад Университета, Манеж и др.). В процессе интенсивного строительства в первые десятилетия XIX в. окончательно складывается классический облик Петербурга, так поражающий своей прозрачностью, стройностью и величественностью, образ «Северной Пальмиры», который воспели А.С. Пушкин, К.Н. Батюшков и другие поэты. Неувядаемой красоте зданий содействовала и монументально-декоративная скульптура, переживавшая в творениях И.П. Мартоса, Ф.Ф. Щедрина, В.И. Демута-Малиновского и С.С. Пименова свой расцвет. В памятнике Минину и Пожарскому работы И.П. Мартоса воплотилось высокое патриотическое воодушевление передовых людей тогдашнего русского общества.

Развитие живописи и графики в начале XIX в. определялось реалистическими исканиями, стремлением художников к непосредственным жизненным наблюдениям, что отражало общий процесс приближения искусства к действительности.

Большую роль в этом завоевании реального мира искусством, в усилении эмоционального, лирического начала играл романтизм, особенно заметно проявивший себя в портретной и пейзажной живописи. Плодотворное развитие в этот период получает бытовой жанр. Отмеченные чертами романтизма портреты работы О.А. Кипренского (1782 – 1836) выделяются среди современных ему произведений портретного искусства одухотворенностью и пленительной простотой образов. Тонкую поэзию сумел почувствовать в природе Италии С.Ф. Щедрин (1751 – 1830). В своих пейзажах, овеянных мягким, мечтательным настроением, он стремился уловить живую жизнь природы, различные ее состояния. Глубокое внимание к народу, пробужденное передовым общественным движением, отразилось в творчестве В.А. Тропинина (1776 – 1857) и особенно А.Г. Венецианова (1780 – 1847), в чьих жанровых картинах и портретах раскрывались нравственные качества крепостных крестьян, рисовался задушевный образ русской природы.

На первое место в искусстве 30-х гг. выдвигается историческая живопись. Брюллов К.П. (1799 – 1852) в картине «Последний день Помпеи» изобразил гибель людей, на которых обрушилась слепая, всеразрушающая стихия.

Глубоко отразил в своем творчестве волнующие идеи современности Александр Андреевич Иванов (1806 – 1858). Остро ощущая социальную несправедливость, полный предчувствия грядущих перемен, он стремился найти тему, которая позволила бы показать поворотный момент в жизни человечества. Он остановился на евангельском рассказе о пришествии Мессии, казавшемся ему испол-

ненным высокого исторического смысла. Более 20 лет художник трудился над своим монументальным полотном «Явление Христа народу», основной темой которого явилось духовное перерождение погрязших в страданиях и пороках людей.

В середине 40-х гг. складывается глубоко демократическое по своему содержанию искусство Павла Андреевича Федотова (1815 – 1852), знаменующее новый этап в развитии бытового жанра. Рисуя быт чиновников, купцов, обедневших, хотя и не потерявших своих претензий дворян, Федотов делал достоянием искусства образы и темы, ранее не затрагивавшиеся жанровой живописью. Он показывал чванство и тупость чиновников, наивное самодовольство и хитрость толстосумов-купцов, безнадежную пустоту существования офицера в провинции в эпоху николаевской реакции, горькую участь своего собрата-художника («Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Утро чиновника», «Анкор, еще анкор!»).

В 50-е гг. бытовой жанр приобретает все большее значение. Однако лишь в 60-е гг., в пору демократического подъема, бытовая живопись достигает уровня боевого искусства. Необходимость правдивого искусства, обращенного прежде всего к современной жизни, глубоко вскрывающего и бичующего социальные пороки, борющегося за интересы народа, – эти требования, выдвигавшиеся Н.Г. Чернышевским и другими революционерами-демократами, находят свое отражение в творчестве В.Г. Перова (1834 – 1882), И.М. Прянишникова (1840 – 1894), Н.В. Неврева (1830 – 1904) и ряда других живописцев и рисовальщиков того времени. Обличение невежественного духовенства как опоры самодержавия, произвола чиновников, жестоких и грубых нравов купцов, изображение тяжелой доли крестьянства и заботы о маленьких «униженных и оскорбленных» людях составляют основное содержание картин этих художников, пробуждающих в зрителе протест против тогдашнего общественного строя. Немалый вклад художники-шестидесятники внесли и в область портрета. Портреты Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, В.И. Даля и других известных людей, созданные Василием Григорьевичем Перовым, по глубине психологического и социального анализа представляют выдающиеся произведения портретной живописи.

Академия художеств, продолжая сохранять значение основного центра профессиональной подготовки, превратилась со временем в консервативное учреждение, отстаивала программу и идейные установки искусства в прежних академических рамках, уже не отвечавших веяниям времени. Это привело к публичному разрыву с Академией группы одаренных художников – ее выпускников во главе с И.Н. Крамским («бунт 14-ти протестантов»), что имело огромный общественный резонанс. Уход из Академии (1863) и создание свободной «Артели художников» стали предпосылкой для возникновения нового направления в русской живописи, с самого начала противопоставившего себя Академии художеств.

В 1870 г. возникло «Товарищество художественных передвижных выставок», сгруппировавшее вокруг себя лучшие творческие силы.

В противовес официальной Академии художеств «передвижники» поддерживали все передовые художественные начинания, сыграв огромную роль в развитии реалистического русского искусства.

Художественное движение 60-х гг. подготовило почву для расцвета искусства в 70 – 80-е гг. XIX в.

Художники-передвижники неоднократно обращались к исторической тематике, причем в их полотнах преобладала национальная тема. Они использовали в качестве сюжетов реальные события, стремились передать эпоху, характер исторических персонажей. Передвижникам свойственно было изображение переломных моментов в русской истории. Они по-новому трактовали исторические сюжеты, показывая отечественную историю через психологическую драму отдельной, как правило, выдающейся личности (Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея», 1871; И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван», 1885).

Основные достижения исторической живописи этого времени связаны с творчеством В.И. Сурикова (1848 – 1916). Его интересовали периоды больших социально-политических и духовных конфликтов, проявления народной борьбы против официальной государственности и церковности. Он сказал новое слово в исторической живописи, показав народ как движущую силу истории («Утро стрелецкой казни», 1881; «Боярыня Морозова» 1887 и др.). Суриковская трактовка исторических тем была следствием новых представлений об историческом процессе и месте в нем народных масс, которые отличали общественную мысль и литературу эпохи разночинцев.

Близок к передвижникам по своим эстетическим воззрениям М.М. Антокольский (1843 – 1902), сыгравший большую роль в развитии русской реалистической скульптуры. Он создал серию исторических произведений («Иван Грозный», «Петр I», «Нестор-летописец», «Ярослав Мудрый» и др.). Опекушин А.М. (1838 – 1923) – один из представителей монументальной скульптуры – был автором памятника А.С. Пушкину в Москве. Открытие памятника великому поэту, созданного на добровольные пожертвования, состоялось в июне 1880 г. и стало событием огромного культурного значения. Подводя итоги, можно сказать, что XIX в. был поистине «золотым веком» русской культуры.

Контрольные вопросы

1. Наука и просвещение в России XVIII в.
2. Ведущие художественные стили XVIII в.
3. Просветительская деятельность Екатерины II.
4. Выдающиеся деятели России и Европы о Екатерине II.
5. Массонство в России. Найдите описание масонской ложи у Л. Толстого в «Войне и мире».
6. Общественно-политическая жизнь России начала XIX в. и ее отображение в русской культуре.
7. Образование и наука XIX в.
8. Литература XIX в. – золотой фонд мировой литературы.
9. Искания в театре и музыке.
10. Архитектура, скульптура, живопись XIX в.

Список рекомендуемой литературы

1. Борзаковский, П. Императрица Екатерина Вторая Великая / П. Борзаковский. – М., 1991.
2. Брикнер, А. История Екатерины Второй / А. Брикнер. – М., 1991.
3. Заичкин, И.А. Русская история: от Екатерины Великой до Александра II / И.А. Заичкин, И.Н. Почкарев. – М., 1994.
4. Ионоу, И.Н. Российская цивилизация. IX – начало XX в. / И.Н. Ионоу. – М., 1995.
5. Колбчевский, В.О. Исторические портреты / В.О. Колбчевский. – М., 1990.
6. Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории / С.Ф. Платонов. – Петрозаводск, 1996.
7. Ракова, М.М. История русского искусства / М.М. Ракова, И.В. Рязанцева. – М., 1978.
8. Хрестоматия по истории России : в 4 т. – М., 1994. – Т. 4.
9. Юдин, А.В. Русская народная духовная культура / А.В. Юдин. – М., 1999.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная мировая художественная культура поражает своей многогранностью и многоликостью. Каждый народ, живущий в начале XXI в., творит искусство, сообразуясь со своими национальными традициями, а также с теми коммуникативными «сверхустановками», на которые ориентируются современные мастера разных стран и континентов. Правда, и сегодня есть культуры, чья художественная жизнь как бы застыла на первобытной стадии развития. На другом полюсе – «национальное» экспериментальное художественное творчество, характерное для индустриально развитых стран и, быть может, превосходящее художественные направления XXI столетия. Однако эти исключения подтверждают правило: к концу XX в. большинство народов не только накопили богатейший художественный опыт, но и сумели в той или иной мере выразить национальное «я» в произведениях искусства.

В современном мире мы не задумываемся о том, к какой национальной культуре мы принадлежим, каковы ее особенности, место в мировой культуре?

Нет необходимости доказывать, что любой народ, любая нация могут существовать и развиваться только тогда, когда они сохраняют свою национально-культурную идентичность, когда, находясь в постоянном взаимодействии с другими народами и нациями, тем не менее не теряют своеобразия своей культуры. В истории можно найти многочисленные примеры того, как исчезали государства, чей народ забывал свой язык и культуру. Но если культура сохранялась, то, несмотря на все трудности, народ поднимался с колен, обретая себя в новом качестве и занимая достойное место среди других народов мира.

В наше время происходит коммерциализация всех общественных отношений и широкое распространение массовой культуры. При этом массовое производство культуры понимается по аналогии с поточно-конвейерной индустрией западных образцов. Стремление видеть товар в сфере духовной деятельности в сочетании с мощным развитием средств массовой коммуникации и привело к созданию нового феномена – массовой культуры. Заранее заданная коммерческая установка, конвейерное производство – все это во многом означает перенесение в сферу культуры того же финансово-индустриального подхода, который царит и в других отраслях индустриального производства. К тому же многие творческие организации тесно связаны с банковским и промышленным капиталом, что изначально нацеливает их на выпуск коммерческих, кассовых, развлекательных произведений. В свою очередь, потребление этой продукции является массовым, ибо это аудитория больших залов, стадионов, телевизионных и киноэкранов.

Массовая культура мифологизирует человеческое сознание, мистифицирует реальные процессы, происходящие в природе и в социуме. Целью массовой культуры является не столько заполнение досуга, снятия стресса, сколько стимулирование потребительского сознания, что в свою очередь формирует особый тип пассивного, некритического восприятия этой культуры у человека. Все это создает личность, которая достаточно легко поддается чуждому влиянию. Другими словами, происходит манипулирование человеческой психикой и эксплуатация эмоций и инстинктов подсознательной сферы чувств человека.

Массовая культура в художественном творчестве выполняет специфические социальные функции. Среди них главной является иллюзорно-компенсаторная: приобщение человека к миру иллюзорного опыта и несбыточных грез. И все это сочетается с пропагандой господствующего образа жизни, которая имеет своей конечной целью отвлечение масс от социальной активности, приспособление людей к существующим условиям, конформизм. Отсюда и использование в массовой культуре таких жанров искусства, как мелодрама, комиксы, детектив. Именно в рамках этих жанров создаются упрощенные «версии жизни», которые сводят социальное зло к психическим и моральным факторам. Этому служат и такие ритуальные формулы массовой культуры, как «добродетель всегда вознаграждается», «любовь и вера всегда побеждают». Массовая культура имеет четкую мировоззренческую программу, несмотря на свою кажущуюся бессодержательность.

Непрерывающийся поток производства информации формирует в сознании людей определенные эффекты, тенденциозные точки зрения, симпатии и антипатии. Потребление образцов массовой культуры, по свидетельству психологов, возвращает взрослых людей на инфантильную стадию восприятия мира, а молодых созерцателей, неразборчиво поглощающих приготовленные идеологические «рационы» – в людей, агрессивно настроенных против любой критики, против любимых «идолов» массовой культуры. Американские исследователи считают, что массовая культура в настоящее время выполняет функцию духовного наркотика. Погружая разум человека в мир иллюзий, она становится шкалой стереотипов, формирующей не только массовое сознание, но и соответствующее поведение людей.

Средства массовой коммуникации осуществляют мощное воздействие на формирование ценностных ориентаций, вкусов и даже потребностей людей, определенным образом организуя общественное мнение потребителей информации. Именно средства массовой коммуникации обеспечивают рекламу любому товару. Массовая культура неразрывно связана с общими идеями потребительства, она неотделима от такого значимого явления современной жизни, как мода, с ее законами подражания, внушения и заразительности.

Массовая культура – закономерное явление любого общества. Она формирует социокультурную ситуацию в каждом социуме, так как она связана со становлением и развитием массового сознания, а формирование этого массового сознания может идти как по высоко нравственным образцам, так и по антигуманным.

ГЛОССАРИЙ

Алтарь – восточная часть храма, отделенная алтарной преградой.

Анимизм (от лат. анима, анимус – душа, дух) – вера в души и духов, т.е. в фантастические, сверхъестественные существа, будто бы действующие в природе. Анимизм возник вследствие бессилия первобытных людей перед стихиями природы. С возникновением классов основанное на анимизме представление о связи военных вождей и жрецов с духами и позже с божествами способствовало усилению эксплуатации народных масс. Анимизм продолжает оставаться одним из наиболее существенных элементов всякой религии.

Апсида – полукруглый или граненый выступ в алтарной части церкви.

Аркатура – ряд декоративных (ложных) арок, опирающихся на столбы.

Барaban – опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная часть здания (обычно с окнами), служащая основанием купола.

Библия (от греч. biblia, букв. – книги) – собрание древних текстов, канонизированное в иудаизме и христианстве в качестве Священного Писания.

Буддизм – одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий. Возник в Др. Индии в VI – V вв. до н. э. Основателем считается Сиддхартха Гаутама (см. Будда).

Великий шелковый путь – караванная дорога из Китая в страны Средней и Передней Азии и Европы в древние и средние века.

Венец – бревна, составляющие один горизонтальный ряд сруба.

Византия – Восточная Римская империя, государство IV – XV вв., образовавшееся при распаде Римской империи.

Горница – верхнее (горнее) помещение парадных хором.

Гридница – большое помещение, предназначенное для приемов, пиров.

Детинец – внутреннее укрепление вокруг резиденции князя.

Динамика культуры: 1) изменение внутри культуры и во взаимодействии разных культур, для которых характерна целостность, наличие упорядоченных тенденций, а также направленный характер; 2) раздел теории культуры, в рамках которого изучаются процессы изменчивости в культуре, их обусловленность, направленность, а также закономерности адаптации культуры к новым условиям, факторы, определяющие изменения в культуре, условия и механизмы, реализующие эти изменения.

Евразия – самый крупный материк Земли в ее северном полушарии.

Закомара – в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение части наружной стены здания, отвечающее конструкции свода (комара – по древнеславянски – свод).

Золотое сечение – гармоническое деление целого на части так, что большая часть относится к меньшей так, как целое относится к большей части, например: $3:2 = 5:3$ или $8:5 = 13:8$. Принципы золотого сечения используются в архитектуре и изобразительных искусствах.

Зооморфизм – персонифицированные божества изображались со звериными или птичьими головами, с другими частями их тел. Такая образная форма являлась следствием сохранения в сознании древнего человека тотемных отождествлений. Образ зверя-человека в мифологической культуре был знаком родства людей с природными силами.

Изба – русский срубной жилой дом.

Ислам (араб., букв. – покорность) – монотеистическая религия, одна из мировых религий (наряду с христианством и буддизмом), ее последователи – мусульмане. Возник в Аравии в VII в. Основатель – Мухаммед.

Иудаизм – наиболее ранняя монотеистическая религия, возникшая в I тыс. до н.э. в Палестине. Распространена в основном среди евреев.

Клеть – прямоугольный сруб или неотапливаемая изба.

Коран (араб. куран, букв. – чтение) – главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине. Самые ранние сохранившиеся списки рубежа VII – VIII в н.э.).

Кремль – позднее название детинца, центральная часть города, обнесенная крепостными стенами и башнями, включающая оборонительные, церковные и гражданские строения.

Культура (от лат. возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символическое обозначение окружающего мира. Понятие культуры обозначает универсальное отношение человека к миру и самому себе. Культура есть способ творческой самореализации человека.

Культурогенез – один из видов социальной и исторической динамики культуры, заключающийся в порождении новых культурных форм и их интеграции в существующие культурные системы, а также в формировании новых культурных систем и конфигураций.

Культурные традиции – социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени, традиции включают в себя объекты социального наследия (материальные и духовные ценности); процессы социально-культурного наследия; способы этого наследования.

Лопатка – плоский вертикальный выступ на стене, имеющий вид пилястры без капители.

Массовая культура – вид культурной продукции, которая каждодневно производится в больших объемах. Это культура повседневной жизни, представленная самой широкой аудиторией по различным каналам, включая средства массовой информации и коммуникации.

Мессия (от др.-евр. машиах, букв. – помазанник) – в некоторых религиях, главным образом в иудаизме и христианстве, ниспосланный Богом на землю, долженствующий навечно установить свое царство. В древности и в средние века предводители народных движений иногда объявляли себя Мессией. В мусульманских странах Мессией называют махди.

Морфология культуры – раздел наук о культуре (культурологии социально-научного направления), в рамках которого изучаются формы и строение отдельных артефактов и их объединений (паттернов, культурных конфигураций) в синхронном и диахронном планах их существования, закономерности строения и процессы формообразования искусств. В генерализованном смысле – это изучение строения искусственной среды существования человека в связи с реализацией фундаментальных форм жизнедеятельности.

Мухаммед (Мохаммад; в европейской литературе часто Магомет, Магомед) (ок. 570 – 632) – основатель ислама, почитается как пророк. Выходец из рода Бану-хашим арабского племени курейшитов. Получив, по преданию, ок. 609 (или 610) откровение Аллаха, выступил в Мекке с проповедью новой веры.

Нартекс – помещение в храме для лиц, не имеющих права присутствовать на богослужении.

Национальная культура – культура, сложившаяся в рамках определенных государств или этнических общностей и не получившая заметного распространения у других народов.

Неф – вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон колоннами или столбами.

Новый завет – в христианстве – договор, завет между Богом и человеком, сменяющий собой Ветхий Завет, а также собрание книг, являющихся выражением этого договора.

Норма культурная – стандарт культурной деятельности, регулирующий поведение людей, свидетельствующий об их принадлежности к конкретным социальным и культурным группам и выражающий их представление о должном, желательном. Назначение нормы состоящих в минимизации случайных обстоятельств, субъективных мотивов, психологических состояний.

Острог – укрепленное место с оборонительной оградой.

Откровение – в монотеистических религиях непосредственное волеизъявление божества или исходящее от него знание как абсолютный критерий человеческого поведения и познания.

Парсуна – первый в русской культуре светский жанр изобразительного искусства, прообраз портретной живописи.

Парус – часть купольного свода, сферический треугольник, служащий переходом от квадратного подкупольного пространства к куполу или барабану.

Пемянка – раствор извести, песка и толченого кирпича.

Пилястр – плоский вертикальный выступ на поверхности стены или столба, имеющих прямоугольное сечение.

Плифа – плоский квадратный кирпич, применявшийся в Византии и домонгольской Руси.

Повалуша – башня в комплексе жилых хором.

Посад – торгово-ремесленное поселение около стен феодального города.

Путь из варяг в греки – древний водный торговый путь из Балтийского в Черное море.

Религия (от лат. religio – набожность, святыня, предмет культа) – мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), основана на вере в существование бога или богов, сверхъестественного. Исторические формы развития религии: племенные, национально-государственные (этнические), мировые (буддизм, христианство, ислам).

Троица – один из основных догматов христианства, согласно которому Бог един по своей сущности, но существует в трех лицах (ипостасях): Бог-отец, Бог-сын и Св. Дух.

Священное предание – в теистических религиях (иудаизм, христианство, ислам) – совокупность форм (устная традиция, тексты, богослужение), в которых передается содержание веры, имеющее своим источником Откровение; важнейшая часть Священного предания – Священное писание.

Секта (от лат. secta – учение, направление, школа) – религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей церкви. В переносном смысле – группа лиц, замкнувшихся в своих узких интересах.

Символы (от греч. знак, примета): 1) в искусственных форматированных языках – понятие, тождественное знаку; 2) в эстетике и философии искусства – универсальная категория, отражающая специфику образного освоения жизни искусством, содержит элемент художественного произведения, рассматриваемый в своем знаковом выражении; 3) в социокультурных науках – материальный или идеализированный культурный объект, выступающий в коммуникативном или трансляционном процессе как знак, значение которого является аналогом значения иного объекта.

Собор – главный храм города или государства.

Табуирование – у первобытных народов религиозный запрет определенных действий (употребление каких-либо предметов, произнесение слов и т.н.), нарушение которого будто бы влечет неминуемое наказание со стороны сверхъестественных сил. С возникновением классового общества наложение табуирования стало правом жрецов и вождей, что укрепляло их власть и помогало им накопить богатства. Пережитки табуирования сохранились во всех религиях, например, у христиан, запрет входить в алтарь женщинам, соблюдение постов и т.д.

Талмуд (др.-евр., букв. – изучение) – собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся в IV в. до н.э. – V в. н.э. Включает Мишну – толкования Торы и Гемару – толкования Мишны. Правовые положения составляют Галаху, сопутствующие Галахе мифы, легенды, притчи, рассказы, сказки – Аггаду (Агату).

Терем – верхнее светлое помещение в жилом доме.

Тес – доски, получаемые путем раскалывания бревна вдоль с помощью клиньев с последующей обработкой специальными топорами – теслами.

Тотемизм – форма религии, возникшая при раннеродовом строе и имевшая почти повсеместное распространение. Вера в родственную связь между группой людей (чаще всего родом) и каким-либо видом животных, растений, предметом или явлением природы, которые считаются тотемом данной группы, и наименование которого обычно она носит. Тотем нельзя убивать и употреблять в пищу. Характерны особые магические обряды, якобы способствующие размножению тотема. Наиболее развит тотемизм у коренного населения Австралии. У некоторых народов тотемизм развился в культ животных.

Тын (частокол) – крепостная стена из вертикально врытых сплоченных и заостренных сверху бревен.

Фреска – живопись по сырой штукатурке красками, разведенными в воде.

Функции культуры – совокупность ролей, которые выполняет культура по отношению к обществу людей, порождающих (практикующих) ее в своих интересах, совокупность селективных историческим опытом наиболее приемлемых по своей социальной значимости и последствиям способов (технологий) осуществления коллективной жизнедеятельности людей.

Хоромы – комплекс строений, связанных между собою переходами.

Хоры – верхняя открытая галерея, балкон внутри церкви для привилегированных лиц.

Храм – культовое здание для выполнения религиозных обрядов.

Христианство – одна из трех так называемых мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм.

Четверик – четырехгранный сруб.

Четьи-Минси – книги духовного содержания для индивидуального чтения.

Цивилизация (от лат. гражданский) – межэтническая культурно-историческая общность людей, основания и критерии для выделения которой, как правило, разнятся в зависимости – от контекста и целей применения этого термина. Цивилизация – локальная межэтническая общность, формирующаяся на основе единства исторической судьбы народов, проживающих в одном регионе, длительного и тесного культурного взаимодействия и культурного обмена между ними, в результате чего складывается высокий уровень сходства в институциональных формах и механизмах их социальной организации и регуляции (правовых и политических системах, специализированных компонентах и формах хозяйственного уклада, религиозно-конфессиональных институтах, в философии, науке, системах образования и т.п.) при сохранении большего и меньшего разнообразия в чертах культур народов, составляющих ту или иную цивилизацию.

Ценности – важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с нормами и идеалами. Их существование ускорено в экзистенциальной активности субъекта культурного творчества, его диалоге с другими людьми, ориентированном не только на области сущего, но и на значимое, нормативно-должное.

Элитарная культура – производителем и потребителем элитарной культуры, с точки зрения представителей этого направления в культурологии, является высший привилегированный слой общества – элита (от франц. elite – лучшее, отборное, избранное).

Этническая культура – совокупность культурных традиций этноса, которые выделяются самим этносом в качестве наиболее специфичных, маркирующих его исторического и культурного своеобразия. При этом реальное происхождение культурных форм, интерпретированных как этнические ценности, не имеет принципиального значения, оно может быть как автономным, так и иноэтническим.

Язык культуры – это совокупность культурных объектов, обладающая внутренней структурой (комплексом устойчивых отношений, инвариантных при любых преобразованиях), явными (формализованными) или неявными правилами образования, осмысления и употребления ее элементов, и служащих для осуществления коммуникативных и трансляционных процессов (производства культурных текстов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Арнольдов, А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию / А.И. Арнольдов. – М., 1992.
2. Батник, Л. Итальянское Возрождение. В поисках индивидуальности / Л. Батник. – М., 1989.
3. Белявский, В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический / В.А. Белявский. – М., 1971.
4. Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – М., 1973. – Т. 13.
5. Бурдые, П. Социология политики / пер. с фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. – М., 1993.
6. Гартман, Н. Эстетика / Н. Гартман; пер. с нем. – М., 1958.
7. Гегель, Г.В. Философия истории / Г.В. Гегель; пер. с нем. – СПб., 1993.
8. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – М., 1977.
9. Гессе, Г. Игра в бисер / Г. Гессе. – Новосибирск, 1991.
10. Гумилев, Л. Этносфера: история людей и история природы / Л. Гумилев. – М., 1993.
11. Гуревич, П. Философия культуры / П. Гуревич. – М., 1994.
12. Гуревич, А. Категории средневековой культуры / А. Гуревич. – М., 1984.
13. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1992.
14. Ерасов, Б. Социальная культурология / Б. Ерасов. – М., 1994. – Т. 1, 2.
15. Иллюстрированная история религии. – М., 1992. – Т. 2.
16. Кант, И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. – М., 1965. – Т. 4, ч. 1.
17. Кертман, Л.Е. История культуры стран Европы и Америки / Л.Е. Кертман. – М., 1987.
18. Кочан, Л.Н. Теория культуры / Л.Н. Кочан. – Екатеринбург, 1993.
19. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994.
20. Культура, человек и картина мира / под ред. А.И. Арнольдова. – М., 1987.
21. Культурология / под ред. В.И. Добрынина. – М., 1993.
22. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – М., 1983.
23. Липинская, Я. Мифология Древнего Египта / Я. Липинская, М. Марциняк. – М., 1983.
24. Лихачев, Д.С. Культура как целостная среда / Д.С. Лихачев // Новый мир. – 1994. – № 8.
25. Лосев, А. Очерки античного символизма и мифологии / А. Лосев. – М., 1993.
26. Лосев, А. Философия. Мифология. Культура / А. Лосев. – М., 1991.
27. Ницше, Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше; пер. с нем. – М., 1994.
28. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.
29. Розин, В.М. Введение в культурологию / В.М. Розин. – М., 1994.
30. Симкин, Г.Н. Бирюзовая книга Китая / Г.Н. Симкин // Человек. – 1992. – № 2.
31. Соколов, В.В. Средневековая философия / В.В. Соколов. – М., 1973.
32. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1992.
33. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Т. 1.
34. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
35. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М., 1993.
36. Фромм, Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм; пер. с англ. – М., 1993.
37. Хайдеггер, М. Время и бытие: Статья и вступление / М. Хайдеггер; пер. с нем. – М., 1993.
38. Хейзинга, Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. – М., 1992.
39. Хейзинга, Й. Осень средневековья / Й. Хейзинга. – М., 1993.
40. Цицерон, М.Т. Избранные сочинения / М.Т. Цицерон. – М., 1975.
41. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Новосибирск, 1993.
42. Юнг, К. Архетип и символ / К. Юнг. – М., 1991.
43. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1992.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ	5
Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ	5
КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ	14
Тема 2. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ	14
КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ	25
Тема 3. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА	25
КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ (ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И РИМ)	38
Тема 4. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ	38
ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА	72
Тема 5. ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	72
СЛАВЯНЕ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ	116
Тема 6. НАЧАЛЬНЫЕ ВЕКА РУССКОЙ ИСТОРИИ. КУЛЬТУРА РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	116
КУЛЬТУРА РОССИИ XVIII–XIX вв.	154
Тема 7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII–XIX вв.	154
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	190
ГЛОССАРИЙ	193
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ	200

