

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Н.Д. Фирер

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Курс лекций для
студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование
Профиля 44.03.05.10 Русский язык и литература

Лесосибирск 2016

Содержание

1	Понятие «культура» и его сущность.....	3-12
1.1	Понятие культуры. Виды культуры.....	3-6
1.2	Многообразие подходов к определению культуры.....	6-10
1.3	Функции культуры.....	10-12
2	Культура первобытного общества.....	13-22
2.1	Основные этапы развития первобытной культуры.....	13-14
2.2	Возникновение искусства и научных знаний.....	14-17
2.3	Формирование религиозных представлений.....	17-21
3	Культура Древнего мира.....	22-32
3.1	Античность как тип культуры.....	22-26
3.2	Культура Древней Руси.....	26-32
4	Европейская культура XVI-XIX вв.....	32-42
4.1	Культура эпохи Возрождения и Реформации.....	32-35
4.2	Европейская культура XVII века.....	35-38
4.3	Культура эпохи Просвещения.....	38-40
4.4	Европейская культура XIX века.....	40-42
5	Культура России советского периода.....	43-50
5.1	Советская культура 1917-1932 годов.....	43-46
5.2	Культурная революция 1932-1956 годов.....	46-48
5.3	Культура России 1956-1991 годов.....	48-50
	Заключение.....	51-52
	Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	53

1 Понятие «культура» и его сущность

1.1 Понятие культуры. Виды культуры

Культура относится к числу древнейших явлений человеческой жизни. Она возникла и развивалась вместе с человеком, составляя то, что качественно отличало его от всех других животных существ и природы в целом.

Само слово «культура» получило достаточно устойчивое употребление и широкое распространение лишь в XVIII веке. Но появилось это слово в эпоху античности, где оно на латыни означало прежде всего «агрокультуру». В век Просвещения понятие культуры по сути ограничивается одной лишь духовной культурой. Главными становятся просвещенность, образованность и воспитанность человека. Решающую роль при этом приобретает знание.

Наука о культуре – культурология сложилась позднее, практически в XX столетии. До середины XIX века культура изучалась в рамках философии и истории, затем к ним подключились другие науки – этнография, филология, антропология и др. Одной из первых работ, прямо посвященных культуре, стала книга английского историка Э. Тайлора «Первобытная культура» (1871г.). Значительный вклад в становление культурологии внес американский ученый Л.Уайт (1900-1975) своей книгой «Наука о культуре» (1949). Его заслуга состоит в том, что он четко поставил вопрос о необходимости строгого определения предмета культурологии и тех явлений, которые должны входить в ее компетенцию.

В настоящее время помимо теории Л. Уайта существует множество других концепций культуры и культурологии. Все они могут быть сведены к нескольким основным видам:

1. Философия культуры, которую можно определить как общую теорию культуры. Она дает определение и понимание сущности культуры, ее отличия от природы, соотношения с цивилизацией и другими явлениями.

2. История культуры. Ее главная задача – дать конкретное знание о той или иной культуре. Ее предметом может быть мировая, национальная или региональная культура, или эпоха, например – эпоха Возрождения. История культуры не столько объясняет, сколько констатирует факты, описывает события и достижения культуры, выделяя в ней самые выдающиеся памятники или имена авторов, творцов.

3. Социология культуры исследует реальное функционирование либо культуры в целом, либо имеющихся в ней субкультур – массовой, элитарной, городской и сельской, женской и молодежной. Ее интересуют происходящие сдвиги и изменения в культуре, их динамика, реакция на них тех или иных слоев общества.

4. Психология культуры изучает индивидуальные особенности отношения к культуре, своеобразие духовного поведения человека в рамках культурного поля. На основе социально-психологических исследований выделяются культурно-исторические типы личности, характерные для данного общества.

5. Культурная антропология изучает традиции и обычаи, обряды и ритуалы, мифы и верования, а также весь уклад жизни традиционных, докапиталистических обществ и так называемых «архаических» народов.

Предмет культурной антропологии – принципы сотворения человеком культуры как «второй природы», как «мира человека». Сущность человека в истории культуры толковалась разноречиво – от аристотелевского общественного животного к средневековым тварям

Божьим и людям созидающим, затем к просветительским людям разумным и современным экономическим людям и людям играющим.

6. Теоретическая культурология – отрасль культурологии, исследующая культуру как сложную, саморазвивающуюся социальную систему и форму бытия, порожденную «сверхприродными» качествами и способами деятельности человека; как совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, приемов и способов непрерывного воспроизводства социального наследия в области экономики, политики, техники, науки, искусств и самого человека как наивысшей ценности цивилизации; как средство самоорганизации, саморегуляции и самоутверждения личности.

7. Прикладная культурология – область культурологии, раскрывающая методологические основы, закономерности, принципы, средства, методы и формы вовлечения человека в мир культуры, определяющая механизм создания благоприятной культурной среды, обосновывающая технологию обеспечения условий для реализации духовно-эвристических и художественно-творческих потенций людей, проявления их социально-культурной активности.

Предметом прикладной культурологии являются знания, информация о материальных и идеальных культурных формах, артефактах, в том числе о ценностях культуры, культурных идеалах, смыслах, нормах, процессах их генезиса, трансформации, функционирования, трансляции, хранения.

Понимаемый таким образом предмет прикладной культурологии определяет задачи прикладной культурологии – накопление знаний о культурных формах и артефактах; их обработку – типологизацию, систематизацию, анализ; конструирование соответствующих приемов, методов, способов их функционирования в культуре, обществе, государстве; поиск эффективных способов хранения культурологического

знания как средства передачи будущим поколениям. Прикладная культурология синтезирует теоретико-познавательные и практико-методические функции в своем содержании.

8. В последние годы широкое распространение получили структурно-семиотические концепции культуры, опирающиеся на новейшие лингвистические и некоторые другие методы.

1.2 Многообразие подходов к определению культуры

Культура как способ и содержание жизнедеятельности людей. Для социума сформировались свои признаки. Наиболее важные из них: а) производство, хранение, распределение и потребление материальных и духовных ценностей; б) общественные институты; в) совокупность принципов и норм жизнедеятельности; г) система общественных отношений и видов деятельности.

Социальный характер культуры. Наличие сознания у людей и его проявление, способность к труду и речевому общению, совместное проживание на основе целеполагания, целесообразности и творческой деятельности, осознаваемое поведение и многие другие факторы формируют культуру людей, выражают ее социальный характер.

Культура как этап развития самого общества. Понятие «культура» уже не отражает всю историю людей, а только ту ее часть, которая обладает признаками более высокого уровня. По этим признакам выделяются культура эпохи палеолита, культура века бронзы или железа; патриархальная и индустриальная культуры и т.п. Понятие культуры как этапа в развитии народов и государств является меньшим по объему, чем понимание культуры как способа жизнедеятельности людей, но оно значительно богаче и конкретнее по содержанию.

Культура как характеристика содержания жизни этнической общности или особого ее периода. Широко известны такие понятия как «культура майя», «культура инков», «китайская культура», «русская культура», «славянская культура» и др. Несмотря на значительную самостоятельность признаков и содержания культуры этнических общностей, можно выделить типологию культуры. К признакам этнической культуры можно отнести:

- наличие территории проживания этнической общности;
- национальный язык или диалект;
- естественный (для рода и племени) или осознанно формируемый (для народности, нации и совокупности наций) способ жизнедеятельности;
- национальную психологию;
- национальные верования как особый элемент национальной психологии или национальной идеологии;
- особенности быта;
- специфику нравственности;
- национальное искусство и др.

Культура и искусство. Употребление термина «культура» в значении «искусство» осуществляется часто в разговорном языке, средствах массовой информации, специалистами в сфере искусств. Искусство выступает одним из видов духовной культуры общества, имеет свои способы и формы выражения. Специфика искусства как вида и формы духовной культуры выражается в художественно-образном воспроизведении жизни людей и природы с помощью категорий прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, совершенного и несовершенного, трагического и комического.

В итоге формируется многоплановое культурологическое знание, требующее упорядочения, систематизации и обобщения.

В XX веке выходят на первый план идеи, выдвинутые русскими учеными В.И. Вернадским, А.Л.Чижевским, К.Э.Циолковским, объединенные понятием «биосферная концепция культуры». В основе ее лежат идеи русского космизма, представление о нерасторжимой связи между историей человечества, космическими процессами и геологическими явлениями, происходящими на Земле. Космизм выражает осознание того, что развитие человечества приобретает формы общепланетарной общности. Русский космизм стал формой понимания новой исторической ситуации, нового гуманистического порядка вещей, при котором человек приобретает ориентацию в мире.

К.Э. Циолковский рассматривал жизнь человека как взаимосвязь со всем живым и неживым в Космосе. Его влекла идея контактов жителей земли с представителями других миров, основанных на особых моральных принципах, коллективной ответственности. Космическая этика Циолковского – нравственная основа контактов землян с внеземными цивилизациями. Циолковский провозгласил начало новой космической эры, которая позволит преодолеть социальные противоречия мирового сообщества.

Гелиоцентрическая концепция А.Л. Чижевского устанавливает особую направленность мировой истории, зависимость социокультурных процессов, происходящих на Земле, от солнечной активности. Так же, как и работы К.Э. Циолковского, труды А.Л. Чижевского имели не только научно-практический характер, прямой выход на медицину и здравоохранение, но оказались неразрывным образом связаны с культурологическим знанием. Анализ старинных летописей и хроник привел Чижевского к мысли, что военные, социальные, политические катаклизмы на Земле опосредованы периодическими изменениями в деятельности Солнца. Он мечтал, что в будущем ученые смогут

использовать подъем энергии масс и направить его не в разрушительное, а в созидательное русло.

Большое воздействие на представления о культурном прогрессе оказали работы академика В.И. Вернадского. Учение о ноосфере – сфере разума, форме превращения биосферы – центральная идея в трудах В.И. Вернадского. Анализируя неутешительный итог, к которому пришла современная техническая цивилизация, В.И. Вернадский подчеркивал, что это – следствие нарушения связи человечества с биосферой земли. Для Вернадского биосфера – планетарное явление космического характера. Мощь человечества – в деятельности его разума, мозга, в труде. Великий ученый считал возможным объединить культуру и цивилизацию созданием «цивилизации культурного человечества» - новой общественной силы, возникшей в биосфере.

Биосферная концепция культуры получила развитие в теории пассионарности Л.Н. Гумилева, которая объединяет цивилизационный и формационный подходы, развивает идею евразийства. Теория пассионарности Л. Гумилева – выявление связей между возникновением этносов (народов) и биосферой земли. Теорию пассионарности подтверждают открытия в области естественных наук: теория мутагенеза, открытие биохимической энергии живого вещества биосферы. Любая живая система – организм или этнос - развивается единообразно. Гумилев считал этнос саморазвивающейся системой со своими специфическими чертами национального характера. Источником развития являются подвижники, первопроходцы, обладающие специфической энергией – пассионарностью. Пассионарность – это особое состояние активной части общества, генерирующее движение народов и возглавляющее его. История этносов включает следующие состояния: толчок – подъем – перегрев – упадок – затухание. Таким образом, каждый народ и его культура

развивается по собственным внутренним ритмам, а потому исключаются представления об «опережающем» или «догоняющем» типе цивилизаций. Уровень пассионарности российского этноса предлагает императивы поведения, отличные от западноевропейских

Культура формирует человеческую индивидуальность, поскольку наследование культуры, многостороннего опыта предков предполагает свободный – разумеется с определенной долей условности на разных этапах истории человечества – выбор ценностей, которые данный индивид усваивает. Поначалу этот выбор осуществляет среда, потом школа и другие общественные институты индивида, но по мере взросления он начинает самостоятельно выбирать все более широкий круг культурных предметов, вбирает в себя их духовное содержание. Так оказывается, что если индивидом человека делает природа, личностью – общество, то неповторимой, уникальной индивидуальностью его делает культура.

Несмотря на существование множества культур, возможен диалог между ними, поскольку у истоков всех культур находится общий творческий источник – человек с его универсальностью и свободой. Диалог культур – это взаимопонимание и общение между различными культурами во времени и пространстве, духовное сближение культур, способ приобщения отдельной личности к многообразию культур.

1.3 Функции культуры

Культура – это многофункциональная система. Важной является функция трансляции (передачи) социального опыта. Ее нередко называют функцией исторической преемственности, или информационной. Культура, представляющая собой сложную знаковую систему, выступает единственным механизмом передачи социального опыта от поколения к

поколению, от эпохи к эпохе, от одной страны к другой. Поэтому не случайно культуру считают социальной памятью человечества.

Другой ведущей функцией является познавательная (гносеологическая). Она тесно связана с первой и вытекает из нее. Культура, концентрирующая в себе лучший социальный опыт множества поколений людей, имманентно приобретает способность накапливать богатейшие знание о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и освоения.

Регулятивная (нормативная) функция культуры связана прежде всего с определением (регулированием) различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, быта, межличностных отношений культура так или иначе влияет на поведение людей и регулирует их поступки, действия и даже выбор тех или иных материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция культуры опирается на такие нормативные системы, как мораль и право.

Семиотическая, или знаковая функция – важнейшая в системе культуры. Представляя собой определенную знаковую систему, культура предполагает знание, владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) – средство общения людей, литературный язык – важнейшее средство овладения национальной культурой. Специфические языки нужны для познания особого мира музыки, живописи, театра. Естественные науки (физика, химия, математика, биология) также располагают собственными знаковыми системами.

Ценностная, или аксиологическая функция отражает важнейшее качественное состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о

культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей оценки.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте сущность культуры.
2. В чем специфика социогуманитарного знания?
3. С какими дисциплинами связана культурология?
4. Назовите виды культуры.
5. В чем проявляется интегративность культурологического знания?
6. Как выражается социальный характер культуры?
7. Какие идеи лежат в основе «биосферной концепции культуры»?
8. Главные функции культуры, дайте им характеристику.

2. Культура первобытного общества

2.1 Основные этапы развития первобытной культуры

Древнейший период человеческой истории (предыстории) – от появления первых людей до возникновения первых государств – получил название первобытно-общинного строя, или первобытного общества.

Первобытное общество возникло примерно 40 тысяч лет назад и существовало до IV тысячелетия до н.э. Оно охватывает несколько периодов каменного века – поздний палеолит (40-12 тыс. до н.э.), мезолит (10-6 тыс. до н.э.), неолит (6-4 тыс. до н.э.).

В период позднего палеолита в первобытном обществе складываются многие важные компоненты материальной культуры. Не менее сложной становится духовная культура. Прежде всего, первобытный человек уже в полной мере обладает главными человеческими качествами: мышлением, волей, языком. В обществе формируются первые формы религии: магия, фетишизм, анимизм, тотемизм.

В эпоху позднего палеолита развивается искусство, в особенности изобразительное, которое представлено практически всеми видами: рисунок краской, рельеф и круглая скульптура, гравировка. В качестве материала используются различные породы камня, глина, дерево, кость. В качестве краски – сажа, разноцветная охра, мегрель.

В эпоху мезолита люди применяют лук и стрелы с кремниевыми вкладышами, начинают пользоваться лодкой. Растет производство деревянной и плетеной утвари из лыка и камыша. Человек приручает собаку.

Усложняются религиозные представления, культы и ритуалы. Усиливается вера в загробную жизнь и культ предков. В искусстве наряду с животными изображается и человек. Значительное место занимают многофигурные сцены охоты, сбора меда, военной борьбы и сражений.

Для эпохи неолита характерны глубокие изменения, происходящие в культуре в целом и во всех ее областях. Культура перестает быть единой и однородной: она распадается на множество этнических культур, каждая из которых приобретает неповторимые особенности, становится самобытной. Другие важные изменения были вызваны неолитической революцией в экономике, то есть переходом от присваивающего хозяйства (собирательство, охота, рыболовство) к производящей и преобразующей технологии (земледелие, скотоводство). Возникают новые ремесла – прядение, ткачество, гончарное дело.

Серьезные последствия для культуры имел также переход от матриархата к патриархату. Это событие повлекло за собой глубокую перестройку всего уклада жизни, появление новых традиций, норм, стереотипов, ценностей и ценностных ориентаций.

2.2 Возникновение искусства и научных знаний

Произведения изобразительного искусства являются наиболее ярким проявлением первобытной художественной культуры. Первооткрывателем древних рисунков считается французский нотариус и исследователь Андре Буйе, который в 1833 г. в глубине пещеры близ селения Шафо (южная Франция) обнаружил настенную живопись. Изучение живописи первобытных художников российскими и зарубежными учеными (А.П. Окладников, С. Рейнак, М. де Саутола, А. Брейль и др.) позволяет детально охарактеризовать этот вид искусства.

1. Изображения носили стихийный реалистический характер.

Нарисованы конкретные

виды животных, часто в натуральную величину, сцены охоты с применением совершенных приемов и орудий (засады у речных переправ, применение копий, дротиков и т.п.).

2. Рисунки имели магическое значение. Изображались промысловые животные, что соответствовало идее привлечения полезных животных на территорию обитания племени или идее размножения этих животных.

3. Палеолитические рисунки были не только произведениями искусства, порой они носили характер знаковой информации. Геометрические фигуры (палочки, треугольники, трапеции) дополняли реалистические изображения, давая более широкую информацию – направление пути, число убитых животных, план местности и т.д. То есть это – зачатки письменности в форме пиктографии.

4. Краски применялись естественные и минеральные. Например, специально обжигали железную руду для получения охры, которую затем смешивали с кровью или жиром.

5. Расцвет реалистического рисунка был достигнут в период позднего палеолита.

В неолите отмечается преобладание схематизма изображений, уменьшение их размера, но чаще изображаются люди, мелкие животные и птицы, которые стали основным объектом охоты. Этот отход от принципов натурализма свидетельствовал как об изменении хозяйственного уклада древнего населения, так и о развитии абстрактного мышления художников.

6. Особая отрасль изобразительного искусства со времен палеолита – орнамент.

В период неолита искусство орнамента усложняется и принимает невиданный размах в связи с развитием керамического производства. Археологи и этнографы по характеру орнамента определяют территории миграции различных племен.

7. Важное место среди произведений первобытного искусства занимает пластика, т.е. изготовление скульптур. На древних стоянках России обнаружено около одной трети мировых скульптурных изображений человека. Преимущественно изображений обнаженных женских фигур – «Венер». Эти женские фигуры имели глубокий социальный смысл – символ плодородия, культ матери-земли, свидетельство появления материнского рода (матриархата).

В те далекие времена начинают создаваться и музыкальные инструменты, в первую очередь ударные. Все церемонии, особенно религиозные, сопровождались боем барабанов и звучанием «флейт». Одна из подобных «флейт», сделанная из кости ртицы, была найдена в середине XIX в. во французском местечке Ориньяк при раскопках поселения эпохи позднего палеолита. За видимой простотой форм музыки скрывалась сложная мировоззренческая основа. В танце ритмически и пластически производились характер, облик и поведение животного, на которого предполагалась охота. Звучанием музыкальных инструментов и пением пытались не только воспроизвести мелодии природы, но и умиловить ее. Хоровое пение давало каждому индивидууму ощущение единства с племенем и родом, дисциплинировало, воспитывало чувство долга перед родовым коллективом.

Загадкой древности являются мегалитические (от греч. – большой камень) сооружения. Они воздвигались во многих регионах мира со времен позднего палеолита и достигли расцвета в век бронзы. Различны их формы и назначение. Менгир – отдельно стоящий камень высотой до 20 м. Дольмен – это два (или более) крупных камня, перекрытых огромной плитой и образующих погребальную камеру. Кромлех – самая сложная мегалитическая конструкция, состоящая из расставленных по кругу многотонных вертикальных камней, перекрытых тщательно

обработанными камнями-перекладинами. Самый известный кромлех – Стоунхендж был возведен в Англии около 1900-1600 гг. до н.э. Английский ученый-астроном Дж. Хокинс с помощью ЭВМ убедительно доказал, что это сооружение было не только местом ритуальных церемоний и погребений, но и астрономической обсерваторией, позволяющей с удивительной точностью вести календарный счет дням, отмечать начало времени года и даже предсказывать наступление солнечных и лунных затмений. Таким образом, уже в первобытном обществе на основе длительных систематических наблюдений за природой и самим человеком возникли зачатки научных знаний, которые носили преимущественно прикладной характер.

Первобытный человек накопил немало знаний в области географии (топография места обитания), минералогии (породы камней и их месторождения), ботаники и зоологии (повадки зверей, их виды, различия съедобных и ядовитых растений), физики (изготовление лука и стрел, копье-металки, различных рычагов), химии (изготовление красок, обработка шкур), медицины (изготовление лекарств, лечение ран, вывихов, удаление зубов). Интересовались наши далекие предки и историей. У индейцев-делаваров на древесной коре было запечатлено целое историческое повествование – 184 рисунка о жизни племени от начала до прихода европейцев.

2.3 Формирование религиозных представлений

Составляющей частью духовной жизни первобытных людей были их религиозные и мифологические представления. Слово «миф» в переводе с древнегреческого означает «предание, сказание». При помощи мифов люди в древности пытались объяснить окружающую их действительность.

Это был один из способов понимания мира. Мифы можно разделить на следующие категории:

Этиологические – причинные, объяснительные. Этиологическая функция присуща любому мифу. В этих мифах повествуется о происхождении небесных светил, земных феноменов, животных и растений, людей, ремесел и искусств, религиозных институтов и т.д.;

космогонические – о происхождении Вселенной, превращении беспорядочного хаоса в космос. Они описывают различные модели мира (например, «мировое древо»: корни – подземное царство, ствол – земля, крона – небесное царство). Эти мифы наиболее поздние по происхождению;

антропогонические – о происхождении людей в результате либо превращения тотемных животных (растений), либо порождения или создания их богами, либо перемещения неких существ из нижнего мира на поверхность земли;

астральные – о звездах и планетах, которые представлялись в виде животных или растений. Иногда герои возносились в небо и превращались в звезды и созвездия. Реже происходило изгнание с небес за неблагоприятные поступки. Эти мифы положили начало астрологии. Разновидностью астральных мифов являются солярные и лунарные, посвященные Солнцу и Луне;

календарные – связанные со сменой суток и времен года, олицетворяющейся уходящим и возвращающимся (умирающим и воскрешающим) героем;

героические – воспроизводят важнейшие моменты жизненного цикла знаменитых героев. Биографическое начало в этих мифах аналогично космическому началу в космогоническом мифе. Упорядочение хаоса

отнесено в них к формированию личности героя, способного в дальнейшем поддержать своими силами космический порядок;

эсхатологические – мифы о «конце света». В них говорится об уничтожении и гибели мира.

Со временем на стыке мифа и исторического предания складывается и священная история. Религию можно охарактеризовать как связь между богом и человеком. Само слово «религия» происходит от латинского *re-ligio*, что означает «связывание, запрягание, повторное обращение к чему-либо». Первоначально это понятие отражало привязанность человека к чему-либо священному, неизменному и постоянному.

Вопрос о том, когда и как возникла религия, является сложным и дискуссионным. Он остается открытым до сегодняшнего дня. Можно выделить две точки зрения по этому вопросу.

1. Религия возникает вместе с человеком. Эта версия исходит из теории креационизма. Некий высший разум (Бог) создал человека и вложил в него идею о собственном существовании.

2. Религия, будучи продуктом сознания человека, появляется не сразу, а в процессе его эволюции. Религиозные воззрения постепенно формируются вместе с языком, протонаучными знаниями, искусством.

Уже в палеолите у древних людей были религиозные воззрения. По всей вероятности, религиозные взгляды проходят следующие этапы: от язычества, когда обожествляются силы природы и души умерших предков, к более развитым формам политеизма (многобожия), которые постепенно приобретают иерархичность. Когда во главе пантеона становится одно божество, как правило бог-громовержец (он чаще всего и бог войны), наступает этап генотеизма, который, в свою очередь, является ступенью для перехода к монотеизму – единобожию.

Вера в сверхъестественное привела к тому, что древние люди отдельным предметам стали придавать магические свойства. В дальнейшем это получило название фетишизм (от португальск. *fetico* – магическая вещь). Различные предметы: камни, куски дерева, фигурки (если они обработаны, то называются идолами, если не обработаны – фетишами) – становятся амулетами (оберегами от злых духов) и талисманами (способными усиливать положительные и/или ослаблять отрицательные черты характера и свойства человека).

У многих народов было развито поклонение какому-либо животному или растению. При этом считалось, что данное животное или растение – их родственник и покровитель, обладающий необыкновенным могуществом. Подобное верование носит название тотемизм (от «тотем», что в переводе с языка американских индейцев-алгонкидов значит «его род»). На тотемное животное была запрещена охота, а растение нельзя было употреблять в пищу. Вера в духов получила название анимизм (от лат. *anima* – душа). Магия (вера в то, что при помощи специальных обрядов можно влиять на людей и окружающий мир) также возникла в первобытности.

С развитием земледелия и скотоводства распространился культ матери-земли как великой плодоносящей силы.

В эпоху первобытности начинает формироваться и жречество – особый слой людей, осуществлявших «контакт» со сверхъестественными силами. Постепенно ведение культа было сосредоточено в руках жрецов. До настоящего времени известен шаманизм (от эвенкийского слова «шаман» - выходящий из себя). Считается, что шаманы в состоянии религиозного экстаза общаются с духами. Жрецы были нужны родоплеменным вождям, чтобы держать соплеменников в повиновении. Но у них было множество и других функций, крайне полезных для

общества. Жрецы хранили и приумножали знания. Они обучали молодежь, сохраняли и совершенствовали многие виды художественной деятельности, знали и могли толковать обычаи своего рода, часто вершили правосудие.

Религиозные представления оказывали воздействие на основные сферы жизни людей -

мораль, право, эстетические потребности, а это в свою очередь обеспечивало стабильность и порядок в обществе, способствовало развитию различных отраслей знаний и искусства. В ходе отправления религиозных культов возникла система ритуальных действий, которые составляли основу праздничных церемоний. Во время этих действий складывались различные виды искусства – музыка, танец, театрализованные представления, пантомимы, литературные жанры.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные исторические этапы развития первобытной культуры?
2. Расскажите о достижениях в области материальной культуры в эпоху первобытности.
3. Охарактеризуйте культуру мезолита.
4. В чем суть «неолитической революции»?
5. Зачатки каких научных знаний возникли в период первобытности?
6. Какова роль музыки в жизни первобытного коллектива?
7. Роль мифов в формировании мировоззрения древних людей.
8. Почему возникла религия и как она повлияла на развитие духовной культуры человека?

3 Культура Древнего мира

3.1 Античность как тип культуры

Античная культура – культура Древней Греции и Рима – является основанием для всей европейской культуры. Обычно, когда говорят об античной культуре, непременно подчеркивают ее гармоничность, но мало кто вспоминает о борьбе в ней двух мощных начал, на которые в свое время обратил внимание немецкий философ Ф. Ницше (1844-1900), а именно – аполлонического и дионисийского. Его работа «Рождение трагедии из духа музыки» посвящена доказательству дихотомии античной культуры. Эту дихотомию олицетворяют в языческом пантеоне два сводных брата Аполлон и Дионис, сыновья Зевса. Известно, что Аполлон представлял собой две стихии античного мира – губительную и созидательную. Но Ницше акцентирует вторую. Для него аполлоническое – соразмерное, упорядоченное, гармоническое, рациональное, средоточение пластики света и солнечных сил. Дионисийское, в понимании философа – полная противоположность аполлоническому, а именно – хаотичное, стихийное, необузданное, иррациональное.

Антиномия аполлонического и дионисийского полюсов раскрывается Ф.Ницше прежде всего по отношению к форме и индивидуальности. Противопоставление аполлонической и дионисийской культур применимо не только к античности. Оно захватывает все европейское сознание. Ницше утверждал, что поступательное движение искусства связано с двойственностью этих двух начал, точно так же, как рождение зависит от двойственности полов. При этом аполлоническое начало он связывал с искусством пластических образов, а искусство Диониса – с музыкой.

Аполлон – бог пластического искусства, умеренности, гармонии, красоты и покоя. Дионис – бог раскованности и свободы, природной стихии и инстинктов, вина и виноделия, непокоя и чрезмерности. Почитание Аполлона привело к созданию удивительной скульптуры, поэзии, а в дальнейшем нашло отражение в уникальных достижениях эпохи Ренессанса. Почитание Диониса обусловило рождение греческой трагедии, театрального искусства, ряда направлений в античной философии, получивших развитие в последующие эпохи.

В греческой философии преобладала этическая проблематика. Главная отправная точка всех суждений – признание человеческого счастья наивысшим благом. Ответы на эти вопросы искали на рубеже 4-3 вв. до н.э. новые философские течения и школы киников, эпикурейцев, стоиков. Киники (Диоген и др.) провозглашали, что в основе счастья и добродетели лежит отказ от богатства, славы, чувственных удовольствий, пренебрежение к общественным нормам. Стоики верили в возможность создания идеального «всемирного государства», населенного «гражданами мира» и основанного на разумных началах. Мысль о равенстве людей – основа социально-этического идеала стоиков. Для Эпикура сущность счастья – в отсутствии страданий.

Античная цивилизация строится вокруг основной и исходной точки античного мира – самостоятельного города-государства. Эта исходная общественная форма обозначалась в греческом языке словом «полис» («гражданская община»). Оба слова обозначают сути одно и то же, особую форму государственного устройства – город-государство, в котором все граждане имеют определенные права и обязанности. Для грека и римлянина полис был тем единственным местом, где он чувствовал себя человеком, где он находился под защитой богов, которые покровительствуют городу (как, например, Юпитер – Риму, Афина

Паллада – Афинам), где он был членом гражданского коллектива, жизнь которого регулируется законами и защищена от произвола. Поэтому нет ничего страшнее, чем изгнание из родного города, чем то, что римляне называли «лишением огня и воды», т.е. отнятие гражданских прав.

В античном демократическом полисе высшая власть принадлежала народному собранию всех граждан с правом издания законов, выбора высших должностных лиц. К несомненным достижениям античной демократии следует отнести равенство граждан перед законом, право гражданина на обеспечение земель, запрет порабощения собственных граждан.

Вместе с тем полисная демократия была для меньшинства населения. Из нее исключались не только рабы, не имевшие элементарных гражданских прав, но и метеки (чужеземцы). Метеки не имели права владеть имуществом – землей, домами, они работали по найму, занимались ремеслом и торговлей, а жили в наемных помещениях.

Греки сформировали культуру, в которой гармонично сочеталось духовное и физическое начало. Благодаря деятельности софистов (мудрецов) сложилось представление о школе. Воспитание в понимании греков – неразрывное единство физического и нравственного развития. Обучение включало чтение, письмо, счет, музыку и гимнастику. Софисты принесли с собой новый предмет, необходимый в демократических Афинах – риторику, т.е. умение убеждать людей на народных собраниях, управлять настроениями толпы. В практике воспитания не было лицемерия. Дети росли готовыми к свободе.

Наиболее характерными особенностями древнегреческой культуры были высокая степень развития художественного творчества: мифологии, философии, скульптуры, архитектуры, лирики, театра.

Интегральной частью древнегреческой религии была мифология. Грекам было чуждо понятие религии как откровения, изложенного в священных книгах. Религиозные представления у них развивали писатели и поэты, придавая им художественную окраску. В свою очередь, мифы питали древнегреческую литературу, служа ей источником сюжетов. На них построены эпос, трагедия и в значительной степени лирика. Греки старались правдиво изобразить главного героя их мифов – человека, показывая его героический дух и низменные пороки. Боги зачастую выступали на втором плане, лишь помогая или мешая главному действующему лицу. Не случайно свое очередное рождение греческая мифология пережила в эпоху Ренессанса, обогатив гуманизм, философской основой которого было движение за освобождение разума и личности от оков традиционного общества. Поэтому древнегреческая мифология покорила со временем весь мир, дав тематику огромному количеству произведений литературы и изобразительного искусства практически всех европейских государств.

Театр в Греции обязательно существовал в каждом городе. Постановки носили не только просветительски развлекательный, но и воспитательный характер, многие произведения создавались специально на заказ. В них прослеживалась политическая ситуация в данном полисе, а также пути для ее корректировки, поэтому посещение театра многие правители делали бесплатным.

Римская культура во многом похожа на греческую. Обе культуры формировались на базе античной гражданской общины и основных ее ценностей. Вместе с тем между греческой и римской культурами имелись и серьезные различия. Наиболее яркой особенностью древнеримской культуры явилась высокая степень развития практической деятельности: военное дело, право, историческая наука, риторика, сатира, зрелища.

Интеллектуалы Рима находились под влиянием философии стоиков. Основная черта науки в римском обществе – подход к знаниям не как к теории, а как к практической дисциплине. Это определило характер римского образования и науки. Особую роль в Древнем Риме играли исторические науки (Тацит, Тит Ливий, Полибий), биографическое творчество («Сравнительные жизнеописания» Плутарха).

Путь простого римлянина от «гражданина» к «подданному» был легче, чем аналогичный путь грека. Римляне психологически были более готовы к повиновению, Рим в эпоху императорского правления охватила волна междоусобных войн с целью захвата центральной власти. В империи, как ранее в эпоху эллинизма, росло чувство неуверенности в завтрашнем дне, ощущение зависимости от чужой (императорской) воли. Когда христианство становится господствующей религией в Римской империи, диктатура крупных землевладельцев нашла в христианской религии необходимую идеологическую опору, массы – психологическую поддержку.

Античная цивилизация заложила основы европейской культуры, создала неповторимые классические образцы в самых различных сферах общества, сформировала активно-преобразовательную позицию человека в европейской культуре.

3. 2 Культура Древней Руси

В своей эволюции культура Древней Руси прошла несколько этапов. Первый из них – языческий, или дохристианский, который приходится на время возникновения и становления Киевской Руси (IX-X века). Язычество возникло у славян в глубокой древности, задолго до появления древнерусского государства. Основная его черта – многобожие. Как и в

других культурах, в славяно-русском язычестве большое значение имеют самые древние формы религии – магия, фетишизм, анимизм, тотемизм. Наиболее почитаемыми тотемами у славян среди птиц были сокол, орел и петух, а среди животных – конь, медведь. В начале I-го тыс. н. э. божества принимают антропоморфную форму. Главными среди них становятся боги солнца, неба и огня – Сварог, Дажьбог и Хорос, ветра – Стрибог, домашних животных и богатства – Велес (Волос). Почитались также покровители предков, семьи и домашнего очага – Род и Рожаницы, бог плодородия Ярило, женское божество Мокошь. Славяно-русская мифология не была зарегистрирована в литературных произведениях, и потому неизвестно четкое распределение ролей между богами и строгая иерархия. Тем не менее, более поздний бог грозы Перун в IX веке н. э. становится главой языческого пантеона, а также покровителем князя и его дружины.

В языческой Руси высокого уровня достигает прикладное искусство. Многие изделия – браслеты, височные кольца, амулеты, обереги, подвески и фибулы, предметы быта и игрушки – в руках искусных мастеров становились настоящими произведениями искусства. Успешно развивалось устное народное творчество. Создавались былины – эпические песни, сказки, свадебные песни, колядки, ритуальные надгробные плачи и т.д.

Второй этап эволюции древнерусской культуры продолжался примерно два с половиной столетия – с конца X века и до середины XIII века. Его можно назвать домонгольским, поскольку он предшествует монголо-татарскому нашествию и приходится на время существования Киевской Руси, когда она была единым процветающим государством. Начало второго периода совпадает с принятием христианства на Руси, что вызвало глубокие изменения во всей древнерусской культуре, которые

проявились в архитектуре и градостроительстве. Невиданный размах получает каменное строительство. Ведущие позиции в этом строительстве занимает Киев. Вместе с Киевом быстро растут Новгород, Галич, Чернигов, Смоленск, Полоцк, Владимир, Суздаль. В летописях IX-X веков говорится о 25 городах в Древней Руси, а в XI-XII веках насчитывалось уже более 200-т. Поэтому неслучайно иностранцы называли Русь «страной городов» – «Гардарик». Среди монументальных городских построек преобладали культовые – храмы и церкви.

Принятие христианства на Руси способствовало возникновению и быстрому развитию литературы. Одним из первых литературных памятников стало «Слово о законе и благодати» (IX век) митрополита Иллариона, где прославляется Русская Земля и проводится мысль о равенстве «всех христианских народов». В начале XII века монах Нестор написал первую летопись – «Повесть временных лет». Еще одним великим памятником древнерусской литературы стало «Слово о полку Игореве» (XII век), повествующее о причинах бед и неудач Руси.

Наряду с архитектурой и литературой успешно развивается изобразительное искусство – монументальная и станковая живопись (мозаика и фреска, икона). Русская икона преодолевает излишнюю суровость византийских икон, в ней больше теплоты и грусти. Примером служит икона Владимирской Богоматери (XII век), которая стала на Руси одной из главных святынь.

Крещение Руси не привело к полному исчезновению язычества и языческой культуры, тысячелетиями до этого утверждавших себя. И после 988 года на Руси многие века сохранялось двоеверие: христианское и языческое. Язычество имело сильные позиции в сельской местности. Языческие, в основе своей народные традиции и верования, оказывали значительное воздействие на состояние духовности русских княжеств

средних веков. Народная культура, в том числе и языческие верования и культы, по мере утверждения христианства наполнялись новым содержанием.

Третий – монгольский период охватывает время монголо-татарского нашествия. Он продолжался около двух с половиной веков – с 1243 по 1480 гг. Наиболее успешно в монгольский период развивается русская иконография. Благодаря творчеству Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия и других художников в русской живописи за Русью признается такое же первенство, как за Египтом – в рельефе, Древней Греции – в скульптуре, Византии – в мозаике. Основная тема русской иконы – Богоматерь, почитаемая как покровительница русского народа и государства.

Наряду с иконописью в третьем периоде развивается литература и общественная мысль. Здесь главными выступают тема патриотизма, идея объединения Руси для борьбы с монголо-татарским засильем, прославление героизма в борьбе. Именно это и составляет содержание поэтической повести «Задонщина», «Сказания о Мамаевом побоище», посвященных Куликовской победе. В развитие общественной мысли огромный вклад внес Сергей Радонежский (1321-1391) – выдающийся церковный деятель и мыслитель.

Четвертый – последний – этап в эволюции древнерусской культуры продолжается с 1480 по 1698 гг. В этот период происходит формирование единой общерусской культуры.

С укреплением Москвы как экономического, политического и духовно-культурного центра русских земель стали активно развиваться грамотность и литература. В 1564 году появляется печатная книга. Были изданы «Великие четы-минеи» – собрание текстов в 12 огромных томах на каждый месяц года, где содержались все известные тогда жития святых,

многие другие материалы. Особую ценность представляет «Домострой» – книга о воспитании и домоводстве. Создается крупнейшая Никоновская летопись, а также огромное сочинение о всемирной истории «Русский хронограф».

Особое положение заняла и православная церковь. Московские митрополиты Петр, Алексей, Иона создали фундамент новой самостоятельной церковной власти. В 1589 году возник патриархат, который возглавил Иов – выдающийся политический деятель, церковный писатель, знаток библейского учения, русской литературы и музыки. Центром отечественного православия стала Москва.

Провозглашается лозунг «Москва – третий Рим», автор которого монах Филофей. Он считал, что переход вселенской власти от языческих императоров к католическому первосвященнику означал падение первого Рима. Вторым Римом стал Константинополь, столица Восточной Римской империи. По мнению Филофея, гибель православной Византии связана с греховным союзом греков с католиками («Уния»). Московское царство осталось единственным оплотом православия. Оно стало третьим и последним Римом. Со временем религиозное призвание России стало отождествляться с имперской властью русского царя. Обосновывается идея теократического абсолютизма, которую пытался воплотить Иван IV. Власть князя объясняется на основе божественного происхождения. Седьмой патриарх Никон в «смутное время» – в начале 50-х годов XVII века предпринимает грандиозную реформу церкви, в результате чего произошел глубокий раскол среди верующих. Возникло староверие. Оно создало значительную отечественную литературу, своеобразно отражавшую религиозную и бытовую стороны культуры.

К XVII веку сложилась культура великорусской народности. Возникает интерес к изучению истории. С XVII века в Москве создаются

первые школы, а в 1687 году в Заиконоспасском монастыре – Славяно-греко-латинская академия. Формируется светско-демократическое направление в осмыслении культуры. С. Полоцкий и Ю. Крижанич обосновывают «просвещенный абсолютизм». Зарождаются стихосложение, театральное искусство. В литературе от описания фактов и событий героического прошлого, правления царей и жизни святых авторы все чаще переходят к сатирическим ситуациям, описаниям быта.

К XVIII веку в отечественной культуре был накоплен богатый культурологический массив. В целом же XVII век завершает историю средневековой русской культуры и создает все необходимые предпосылки для будущего взлета культуры XVIII века.

Вопросы для самоконтроля

1. Что означает понятие «античная культура»?
2. Античный полис как общественная форма развития.
3. Древнегреческая школа и ее особенности.
4. Почему греческая мифология стала популярной во всем мире?
5. Какая проблематика преобладала в греческой философии?
6. Сопоставьте основные тенденции развития греческой и римской культуры.
7. Какое влияние оказала античность на европейскую культуру?
8. Что представляла собой Древняя Русь в социально-экономическом и политическом отношении в IX веке?
9. В чем состояла специфика материальной и особенно духовной культуры языческой Древней Руси?
10. Особенности материальной и духовной культуры Руси после принятия христианства.

11. Объясните феномен «двоеверия» в русской культуре.
12. Дайте характеристику русской культуры периода татаро-монгольского ига.
13. В чем суть лозунга «Москва – третий Рим»? Кто его автор?
14. Расскажите о четвертом этапе в эволюции древнерусской культуры

4 Европейская культура XVI – XIX веков

4.1 Культура эпохи Возрождения и Реформации

Возрождение (Ренессанс) – важный этап развития европейской культуры, переход от средних веков к новому времени, от феодального общества к буржуазному. Цивилизационными факторами Возрождения стали: расцвет городской культуры, великие географические открытия, переход от ремесел к мануфактуре.

Основанием для культуры Возрождения служила античность, однако идейная база Ренессанса была значительно шире. Это и светские традиции средневековья (особенно в Италии и Франции) в богатой культуре городов, где издавна формировалось независимое гражданское сознание. Это и неоплатоновские традиции, восходившие не только к древности, но и к средневековью. Это и свободомыслие, оппозиционное догматике католической церкви. Живительным источником было народное творчество, которое питало культуру Возрождения, вносило в нее свежую струю, перерабатывалось гуманистами, художниками, писателями, придавало ей яркие черты народности. Поколение европейцев XVI века создавало новые общечеловеческие ценности и не ставило цели

подражания античной культуре. Обновленное самосознание отличалось гораздо более широким этическим и эстетическим диапазоном.

Гуманизм – высшее культурное и нравственное развитие человеческих способностей, ценностная основа культуры Возрождения. Содружество гуманистов («республика ученых»), главой которого называли Эразма Роттердамского, объектом своего изучения сделало все отрасли знания. Происходило своеобразное «обожествление» человека – «микрокосмоса», богоравного существа, создающего и творящего самого себя.

Помимо феномена гуманизма еще одной составляющей эпохи является революция в области естествознания. Экспериментальная наука основывалась на практической пользе. С развитием торговли развивались математика и механика, необходимые для строительства кораблей, география и картография. Появились десятки «энциклопедий», содержащих знания по ботанике и медицине, физике и этнографии, астрологии и зоологии

В университетах Франции большое внимание уделялось изучению медицины, правда, часто знания основывались на алхимии, астрологии, магии, но в то же время профессорами читались и курсы по хирургии и общей медицине. В Англии роль университетов как культурных центров была очень велика. Германия в лице Иоганна Гутенберга дала миру книгопечатание (1455 г.). В эпоху Возрождения активно развивались химия и оптика, изобрели микроскоп, барометр, термометр, были усовершенствованы часовые механизмы.

Культура Возрождения не однопланова. Новые искания еще смешиваются со старыми традициями. Наряду с элементами гуманизма и реализма культура Возрождения полна средневековых пережитков: теология и схоластика, магия и астрология, влияние монашеских

проповедников. Суть культуры и искусства Возрождения в противоречиях и контрастах, из которых она соткана: противоречия свободы и рабства, рационализма и магии, чувственности и аскетизма.

Принципы эстетики Возрождения – единство духовной и телесной красоты. Мастер Возрождения – это новатор, в лице которого гармонично сочетались архитектор, инженер, художник, ученый – теоретик и изобретатель.

Реформация – широкое религиозно-идеологическое и социально-политическое движение, направленное на обновление католической формы христианской религии. Сущность Реформации заключается в становлении культуры поднимающегося раннебуржуазного общества, преодолении средневекового мировоззрения. Недовольство католической церковью приняло форму протестантизма. Протестантизм стал новым вариантом христианского вероисповедания, возникшим в результате Реформации. В Реформации была заложена идея секуляризации – освобождение от церковного (то есть церкви как общественного института) влияния во всех сферах общественной жизни.

Реформация заложила основы новой ветви христианской культуры, новой трудовой этики, стала силой рационально-практического преобразования мира.

Но Гуманизм и Реформация создала несовместимые по отношению к друг другу системы ценностей. Первая вела к религиозному скептицизму, культу разума и духовному освобождению человека от пут церковного догматизма и торжеству светского начала над религиозным. Вторая сосредоточилась на религиозных вопросах и религиозно-нравственном преобразовании общества. Таковы были принципиальные основы идейной непримиримости гуманистов Т. Мора и Эразма Роттердамского, с одной стороны, и реформаторов-протестантов – с другой.

4.2 Европейская культура XVII века

XVII век - в отличие от своего предшественника – оказался более спокойным. В целом его можно назвать веком сосуществования и равновесия между старым и новым: между феодализмом и капитализмом, абсолютной монархией и буржуазной республикой, католицизмом и протестантизмом, наукой и искусством.

В социально-политической области, с одной стороны, наблюдается заметное усиление феодального строя, принимающего форму абсолютной монархии, характерной для подавляющего большинства европейских стран. Поэтому XVII век часто называют эпохой абсолютизма.

Не менее важные и сложные процессы идут в культуре. XVII век стал временем формирования национальных культур. Вслед за Италией, создавшей свою национальную культуру в эпоху Ренессанса, то же самое делают другие европейские страны. Италия при этом уступает свои ведущие позиции в культуре Франции. В течение трех столетий – с середины XVII века и до середины XX века - Париж будет выступать в качестве признанной столицы мировой культуры и искусства. Этому способствовало то обстоятельство, что в результате Тридцатилетней войны Франция приобрела политическую гегемонию в Западном мире.

Наряду с формированием национальных культур все отчетливее прорисовываются контуры единой мировой культуры. Активную роль в этом процессе играет европейская культура. В целом же в XVII веке Западная Европа выходит на ведущие позиции в мировой истории и культуре.

В XVII веке была подвергнута основательному сомнению и опровержению идея о божественном происхождении власти. Английский философ Т. Гоббс выдвинул концепцию, согласно которой государство

является не божественным порождением, а результатом сознательного договора между людьми.

Для других областей культуры ее дифференциация имела в основном положительные последствия. Наиболее благоприятными они оказались для науки. XVII столетие можно назвать веком науки и научной революции. До этого времени наука развивалась в рамках и тесном контакте с философией, религией и искусством. Теперь она четко обособляется. В науке формируются фигуры ученых, среди которых особого упоминания заслуживают такие великие имена, как Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон, У. Гарвей, Р. Бойль, Э. Мариотт, Э. Торричелли. В математике и физике научную революцию осуществили Г. Галилей, Р. Декарт, Б. Паскаль, И. Ньютон и др., в астрономии – И. Кеплер, в биологии – У. Гарвей, в химии – Р. Бойль. Благодаря открытиям и достижениям ученых были созданы фундаментальные теории практически всех явлений окружающего мира – жидкости, газа, твердого тела, Земли, неба и всей Вселенной.

Философия также обособляется от других областей культуры. Многие философы начинают рассматривать науку не только в качестве главного средства познания природы, но и ее изменения. К такому пониманию науки приходят английский философ Ф. Бэкон (1561-1626) и французский философ Р. Декарт (1596-1650). Бэкон является создателем эмпиризма, признающего чувственный опыт основным источником наших знаний. Он строго отграничивает науку от религии, считая, что последняя не должна вмешиваться в научные дела, что наука является главной формой подлинного знания. Бэкон является автором известного лозунга «Знание – сила».

Р. Декарт стал родоначальником рационализма, согласно которому источником знания является разум, а не чувства. Он был не только философом, но и выдающимся математиком, физиком и физиологом,

внесшим огромный вклад в развитие этих наук. Декарт говорил о культуре, в основе которой будут находиться разум и наука, а не религия.

Внутри искусства изменяются существующие жанры и возникают новые. В живописи полностью самостоятельными жанрами становятся пейзаж и портрет, в котором усиливается психологизм. Возникают натюрморт и изображение животных. Возрастает значение оригинальных композиционных решений, цвета, живописности, колорита.

В музыке рождается опера. Создателем этого жанра является итальянский композитор К. Монтеверди (1567-1643), написавший оперу «Орфей», ставшей настоящим шедевром оперного искусства. Помимо оперы в музыке также возникают кантаты и оратории.

Главными стилями в искусстве XVII века выступают барокко и классицизм. Для стиля барокко характерны динамичность образов, напряженность, яркость, изящность, контрастность, стремление к величию, парадности и пышности, сочетание реальности и иллюзии, повышенная эмоциональность и чувственность. Яркими представителями европейского барокко являются Л. Бернини, П. Рубенс.

Родиной классицизма стала Франция. Если барокко отдает предпочтение чувствам, то классицизм основан на разуме. Высшей нормой и идеальным образцом для него служит античное искусство. Главными его принципами являются ясность, упорядоченность, логическая последовательность, стройность и гармония. Классицизм разделяет основные положения рационализма и прежде всего идею о разумном устройстве мира. Основоположником и главной фигурой классицизма в живописи является французский художник Н. Пуссен (1594-1665). В своем творчестве он полагается на рационализм Р. Декарта, считая, что ощущение всегда частично и односторонне, и только разум может охватить предмет всесторонне и во всей его сложности.

Реалистическую тенденцию в искусстве XVII века представляют голландский художник Рембрант (1606-1669) и итальянский живописец Караваджо (1573-1610).

XVII-е столетие стало «золотым веком» театра. В Англии – У. Шекспир, в Испании – Лопе де Вега, Педро Кальдерон. Стиль классицизма представляет французский театр. Его успех и славу обеспечили три великих имени: П. Корнель, Ж. Расин, Ж.Б. Мольер.

В целом XVII столетие явилось временем научной революции, временем выбора человечеством современного, научно-технического пути развития. Оно стало также эпохой невиданного подъема и расцвета художественной культуры.

4. 3 . Культура эпохи Просвещения

XVIII век принято называть веком Просвещения. Просвещение – это направление культурной жизни, ставящее цель заменить воззрения, основанные на религиозных или политических авторитетах, такими, которые вытекают из требований человеческого разума. Научные знания, ранее бывшие достоянием узкого круга ученых, теперь распространяются вширь, выходят за пределы университетов и лабораторий, становятся предметом обсуждения публицистов и литераторов.

Центральная идея философии Просвещения – идея естественного права личности, исходившая из представления о прирожденном равенстве людей, идеологически обосновывала требования демократических свобод.

Литература стала основным художественным жанром эпохи, «орудием Просвещения». Почти все крупные мыслители Просвещения были не только философами, историками, но и теоретиками искусства, а многие из них – выдающимися художниками слова – Вольтер, Д. Дидро,

Руссо, Гольбах во Франции, в Англии – Дж. Локк, Мандевиль, Юм, в Германии - Лессинг, Гердер, Кант, В США – Франклин, Джефферсон.

Просвещение выступило в качестве мировоззрения, претендующего на исправление человека и общества согласно «естественному закону». Он познаваем человеческим разумом и соответствует подлинным, неиспорченным желаниям человека. Общественные отношения должны быть приведены к гармонии с закономерностями окружающей и человеческой природы. Просветители считали, что обществу свойственно постепенное развитие на основе неуклонного совершенствования человеческого разума. Для них невежество, мракобесие, религиозный фанатизм – главные причины людских бедствий. Именно в рамках философии Просвещения были предприняты первые серьезные попытки анализа культуры. Особенно интересен в этом смысле труд немецкого просветителя Гердера «Идеи к философии истории человечества». В нем проводится мысль об органическом развитии во всей природе, восходящем от неживого мира к человеку, к его безгранично совершенствующейся душе. Человеческий дух, культура движутся к гуманности, разуму, справедливости. Гердер пытается систематизировать данные истории, психологии, этнографии, естественных наук, чтобы дать целостную картину эволюции культуры.

XVIII столетие стало временем бурного развития науки. В этот период завершается начавшаяся ранее научная революция, и наука – естествознание обретает свою классическую форму. Основные признаки и критерии такой науки сводятся к следующим: объективность знания, опытность его происхождения, исключение из него всего субъективного. Наука приобретает невиданный общественный престиж. Она предстает как единственно адекватное воплощение разума.

Эпоха Просвещения имеет фундаментальное значение для последующей истории Западной Европы. Она стала временем утверждения и торжества человеческого разума. Провозглашенные ею идеалы и ценности в течение двух столетий играли определяющую роль в развитии человечества.

4. 4 Европейская культура XIX века

Девятнадцатое столетие в истории Западной Европы стало временем практического воплощения в жизнь программы, разработанной эпохой Просвещения. XIX век явился веком науки и техники, их стремительного прогресса. На смену мускульной энергии пришли пар, электричество и тепловая энергия. Паровая машина, соединенная со станком, совершила то, что было названо промышленной революцией. Пар стал энергетической основой для создания железнодорожного транспорта, речного и океанского пароходства, для механизации текстильного производства и т.д.

Наряду с паром огромное значение имело также изобретение электричества. Уже к середине XIX века на его основе были созданы телеграф; электродвигатель успешно конкурирует с паровой машиной. Благодаря изобретению двигателя внутреннего сгорания в 1886 году появились первые автомобили.

Научно-техническая революция, переворот в естествознании, географические открытия, социально-экономические процессы, связанные с развитием буржуазных отношений, демократическое движение породили вновь стремление осмыслить с позиций «разума» новую эпоху.

В первой трети XIX века господствовал классический стиль, получивший название ампира (империя). В основе его лежало стремление придать любому произведению величие и героическую простоту античных

памятников. Европейский новый классицизм более всего отвечал потребностям эпохи нового времени. В большом количестве стали возводиться не дворцы и особняки, а здания общественного значения – биржи, больницы, учебные заведения, приюты, многоквартирные доходные дома, фабричные здания, магазины, склады и др.

Одновременно вместе с художественными академиями буржуазия поддерживала принципы классицизма (академизма) в живописи и скульптуре (парадные академические портреты). Также ценились оторванные от реальной жизни (как настоящей, так и прошлой) полотна на исторические и мифологические сюжеты. От литературы, театра и музыки требовались только развлечения. В середине XIX века произошел небывалый взлет бытового жанра развлекательно-танцевальной музыки. Однако в лучших творениях И. Штрауса-отца и особенно И. Штрауса-сына, создателя венского вальса и венской оперетты, «легкий жанр» поднимается над обыденностью и наполняется романтическим содержанием.

Отражение и оценку буржуазного общества в искусстве осуществил романтизм (стремление к более полному, глубокому и всестороннему отражению реальности во всех ее проявлениях). В XIX веке он принял форму критического реализма, который стал отражением в художественном творчестве материалистического мышления.

Утверждение реализма оказало влияние на развитие изобразительного искусства. Художники-реалисты поднимали тривиальную повседневность до ранга «исторической картины» (Г. Курбе – им и введен термин «реализм», О. Домье, Ж.Ф. Милле). В жанре пейзажа большую роль сыграли К. Коро, мастера барбизонской школы.

Величайшим открытием XIX века была мысль о социальной сущности человека. Родоначальником социал-демократизма считают

философа-материалиста Л. Фейербаха. Социалисты-утописты О. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн стремились применить материалистическую теорию и метод к изучению экономической жизни общества. Идеи экономической справедливости проявились в учении социализма (цель - поставить на место индивидуальной системы производства и распределения общественную систему). Наиболее законченный вид социалистическая идея приняла в теории марксизма – историческом материализме.

XIX век в культуре и истории Запада имеет фундаментальное значение. Именно в это время складывается совершенно новый тип цивилизации – индустриальный. Ее основу составил научно-технический прогресс.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимают под эпохой Возрождения?
2. В чем сущность гуманизма?
3. Расскажите о достижениях науки в период Возрождения.
4. Какова сущность Реформации? В чем выразилось влияние идей эпохи Реформации на европейскую культуру?
5. Революция в области науки и техники в западных странах XVII - XVIII веков.
6. Почему XVII столетие называют «золотым веком» театра?
7. Охарактеризуйте стили в европейской культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм).
9. Философия Просвещения: идеи, представители, влияние на западную культуру.
10. Назовите величайшие открытия в европейской культуре XIX века.

5 Культура России советского периода

5.1 Советская культура 1917-1932 годов

Советский период в истории России продолжался 74 года: с октября 1917 года по август 1991 года. После победы Октябрьской революции Советская Россия предприняла грандиозную попытку воплотить в жизнь великие идеалы просветительского гуманизма – свободу, равенство, братство, счастье, солидарность. То, что не удалось сделать западному миру, следуя по буржуазно-капиталистическому пути, решила совершить новая Россия, избрав пролетарско-социалистический путь развития.

В развитии культуры советского периода России можно выделить три основных этапа. Первый из них охватывает 1917-1932 годы. В центре его находился поиск новой культуры и путей ее построения, проходивший на фоне широкого культурного плюрализма. Второй приходится на 1932-1956 гг. и связан с процессом построения социалистической культуры, с культурной революцией в условиях тоталитаризма. Содержание последнего этапа (1956-1991 годы) составляет исправление допущенных ранее просчетов и ошибок, поиск путей к социализму с человеческим лицом, демократизации культуры и общественной жизни.

На первом этапе новой культуры главными событиями стали гражданская война, НЭП и коллективизация.

Сразу после Октябрьской революции перед новой властью встал вопрос об отношении к доставшемуся культурному наследию. В самом невыгодном положении оказались религия и Церковь. В январе 1918 года правительством издается декрет, в соответствии с которым Церковь отделяется от государства, а школа от Церкви. Школьное образование

становится секуляризованным. С 1919 года издается журнал «Революция и церковь», а с 1922 – популярная газета «Безбожник», в 1925 году создается «Союз безбожников».

По отношению к другим областям духовной культуры Советская власть проявляет большую терпимость. Здесь руководствуются известным ленинским положением о том, что все лучшее должно принадлежать народу. Поэтому уже в 1917 году были национализированы Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Оружейная палата и многие другие музеи. В дополнение к уже существующим было создано большое число новых музеев, такие как Музей игрушки, Музей мебели, быта XIX и других веков, Морозовского фарфора и т.д. Всего только за пять лет (1918-1923) возникло 250 новых музеев.

Для создания основ новой культуры Советская власть разрабатывает широкую программу по ликвидации безграмотности. В этой области перед обществом стояли огромные по масштабу и сложные задачи. Неграмотность в России часто приближалась к абсолютной (применительно к женщинам и окраинам). Чтобы покончить с таким положением, в 1919 году правительство принимает декрет, по которому все население от 8 до 50 лет должно обучаться грамоте на родном или русском языках. В 1923 году создано массовое общество «Долой безграмотность», в 1925 году введено всеобщее начальное образование.

Формирование новой интеллигенции потребовало резкого увеличения числа университетов и вузов. В дореволюционной России вузов был 91, а к концу гражданской войны возросло до 224. Чтобы облегчить получение высшего образования при вузах и университетах открывались рабочие факультеты (рабфаки) для подготовки в вузах молодежи, не имеющей среднего образования (1919-1940 годы). Такая форсированность в подготовке специалистов объяснялась не только

масштабами экономического и культурного строительства, но и спецификой послереволюционной ситуации. Новое пролетарское государство относилось к представителям старой интеллигенции подозрительно и настороженно, видя в них явных или скрытых контрреволюционеров. Результатом такого отношения стала массовая эмиграция русской интеллигенции. Страну покинули сотни и тысячи высококвалифицированных ученых, инженеров, изобретателей и конструкторов, значительная часть которых приобрела за рубежом мировую известность. За пределами России оказались Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, И. Бунин, К. Коровин. «Философский пароход» печально известен тем, что на нем была выслана большая группа русских философов, писателей и мыслителей.

Крайние классовые позиции в культуре и искусстве отстаивал Пролеткульт – культурно-просветительная и литературно – художественная добровольная организация, возникшая в 1917 году. Ее теоретики (А. Богданов, В. Плетнев, Ф. Калинин) выступили с отрицанием культурного наследия, утверждая, что пролетарская культура может быть создана только самими представителями рабочего класса. Их позиции В.И. Ленин оценивал как «теоретически неверные и практически вредные».

Свою аполитичность стремились подчеркивать представители литературной группы «Серапионовы братья», куда входили М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов. «Вольными стрелками» были С. Есенин, М. Цветаева, М. Булгаков, Е. Замятин, Б. Пастернак, А. Платонов. Особую роль в формировании социалистической культуры сыграл М. Горький – признанный «буревестник революции», оказавший огромное влияние на развитие культуры и искусства советского периода.

Все литературно-художественные течения и группы находились в сложных отношениях, включавших не только соперничество, но и

конфликты и вражду. В роли координатора и примирителя приходилось выступать А.В. Луначарскому, наркому просвещения, внесшему значительный вклад в создание советской системы образования и культуры.

В 1932 году выходит партийное постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», в соответствии с которым все независимые течения и объединения распускаются. От прежнего культурного плюрализма практически ничего не остается.

5.2 Культурная революция 1932-1956 годов

Второй этап советского периода развития культуры России оказался не менее трудным и сложным. Наиболее важными событиями и факторами стали последствия поспешной коллективизации, индустриализации, сталинские репрессии 1930-1940-х годов, Великая Отечественная война, а также культ личности Сталина, оказавший огромное влияние на все области жизни.

В таких условиях происходили культурные преобразования, которые по своему масштабу, глубине и значимости были определены как культурная революция. Одним из важнейших достижений 30-х годов была ликвидация безграмотности. Не менее впечатляющим был прогресс науки. К концу 1930-х годов в СССР насчитывалось около 1800 научно-исследовательских институтов. Многие советские ученые – И.П. Павлов, Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин, С.В. Лебедев, А. И. Иоффе и др. – получили мировую известность. К середине 1950-х годов в СССР обучалось примерно 40 млн. человек. В стране насчитывалось около 900 вузов, а общее число студентов составило около 1,5 млн. человек. Практически по всем направлениям советская наука достигла мирового уровня, а в некоторых из

них занимала ведущие позиции. Отмеченные достижения касались главным образом естественных и технических наук. Гуманитарные и общественные науки переживали глубокий кризис. Их положение еще более ухудшилось после выхода в свет в 1938 году «Краткого курса истории ВКПб», редактором и основным автором которого был И.В. Сталин. И без того процветавший в философии и общественных науках догматизм еще более усилился. Начались вульгаризация и профанация марксизма, попытки «внедрения» диалектики в математику, биологию, хирургию и рыбное хозяйство. Успехи науки глубоко омрачали репрессии против ученых. Они коснулись президента Академии наук Н.И. Вавилова, ученых-экономистов А. Чаянова, Н. Кондратьева и многих других.

1932 год стал поворотным в развитии советского искусства. В 1932 году возникают Союз советских архитекторов и Союз композиторов СССР. В августе 1934 года открылся первый всесоюзный съезд советских писателей, результатом работы которого явилось провозглашение нового метода в искусстве – метода социалистического реализма. Этот метод требует от художника правдивого изображения действительности в ее революционном развитии. Утверждение нового метода, ограничивавшего творческие возможности, проходило в острой идейно-эстетической борьбе с другими направлениями.

В годы войны литература и искусство переживают новый подъем. Военная тема нашла отражение в произведениях многих писателей и поэтов – А. Ахматовой, О. Бергольц, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова, М. Шолохова, К. Симонова, М. Исаковского, Б. Полевого, А. Фадеева. Высокими достижениями отмечена музыка С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Г. Свиридова, Д. Ковалевского, А. Александрова, В. Лебедева-Кумача, И. Дунаевского и др. Настоящий расцвет переживает детская литература. В ней успешно

работали В. Маяковский, С. Маршак, К. Чуковский, С. Михалков, А. Гайдар, А. Барто, Л. Кассиль, Ю. Олеша и др.

5.3 Культура России 1956-1991 годов

С середины 1950-х годов начинается последний этап развития советской культуры. Точной датой его начала можно считать 30 июня 1956 года, когда было принято постановление ЦК «О преодолении культа личности и его последствий». Советский Союз постепенно поднимает «железный занавес». Ярким примером тому стал Московский международный фестиваль молодежи, состоявшийся в 1957 году.

Внутри страны происходит оздоровление нравственного климата. Все это дало основание назвать данное время «оттепелью». Главным событием данного периода стало триумфальное вступление СССР в эпоху научно-технической революции. Из всех областей культуры наиболее успешно развиваются наука и образование. В 1956 году академик Н.Н. Семенов получает Нобелевскую премию по химии, в 1962 году – академик-физик Л.Д. Ландау, в 1964 году – академики Н.Г. Басов, А.М. Прохоров за создание лазера. Наша страна первой начинает использовать атомную энергию в мирных целях. В 1954 году начинает работать первая атомная электростанция, а в 1957 году спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». В 1957 году осуществлен первый запуск искусственного спутника Земли, открывший эру освоения космоса. В 1961 году (12 апреля) в Советском Союзе осуществлен космический полет с человеком на борту.

Не менее значительными были достижения в области образования. К середине 60-х годов в СССР учился каждый третий житель страны. К этому времени вводится всеобщее среднее образование.

Настоящий подъем переживает художественная культура: расцвет советской поэзии; лучшие времена переживает советское кино; удивительного успеха достигла «деревенская проза»; успешна авторская песня (Б.Окуджава); расцвет переживает театр (А. Эфрос).

Однако в целом развитие советского общества и культуры в 1970-е годы идет по нисходящей. Эти годы и половина 1980-х годов были названы «застойными». В экономике наблюдается падение темпов роста. Провозглашенный лозунг «Экономика должна быть экономной» не срабатывает. Положение усугублялось еще и тем, что у советского руководства появилась некая гигантомания, проявлением которой стала выдвинутая XXII съездом КПСС (1961) Программа строительства коммунизма – к середине 1980-х годов построить коммунизм.

К середине 1980-х годов вместо обещанного прихода коммунизма страна оказалась в состоянии глубокого кризиса. В советском обществе усиливается разочарование в идеалах социализма, оно теряет веру в высокие и вдохновляющие цели. Социально-экономические проблемы и трудности, рост бездуховности, симптомы нравственной болезни, утрата смысла жизни, трагизм бытия – все это находит яркое выражение в творчестве В. Шукшина, Ю. Трифонова, В. Распутина, А. Вампилова, В. Розова, А. Володина, А. Битова, Ч. Айтматова и др. В обществе возникает движение диссидентства (инакомыслия), многие участники которого открыто заявляют о своей оппозиции существующему общественному строю.

В 1985 году в СССР начинается перестройка. Совершается отход от прежних жестких классовых позиций. Универсальные общечеловеческие ценности ставятся выше классовых и национальных. Радикально меняется отношение к культуре русского зарубежья. Возникает широкий поток «возвращенной» художественной и философской литературы. Русская

культура воссоединяется со своей зарубежной частью и вновь становится единой. В духовной и культурной жизни утверждается дух свободы.

Советская культура не уходит в прошлое. При всей ее противоречивости и неоднозначности, и несмотря на крайности идеологизации и классового подхода, она имеет положительные результаты и бесспорные достижения. Общественное устройство и политические режимы могут глубоко изменяться, сменять друг друга или исчезать совсем. Однако народ остается и продолжает жить. Вместе с ним продолжают жить лучшие достижения культуры, созданные во все исторические эпохи, через которые пролегает судьба народа.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные этапы развития советской культуры.
2. Дайте характеристику этапов советской культуры.
3. Как вы понимаете «культурный плюрализм» в России 1917-1932 годов?
4. Какие цели преследовало советское государство, осуществляя культурную революцию?
5. В чем состояли основные достижения советской культуры довоенного времени?
6. Введение идеологической цензуры как общая тенденция в области советской культуры.
7. Что способствовало развитию пропагандистских жанров: кино и плаката с 1919 г.?
8. Расскажите о наиболее важных достижениях советской науки.
9. «Культурная оттепель» конца 1950-х – начала 1960-х гг. Ваши комментарии.

10. Место и роль «деревенской прозы» и авторской песни в советской культуре.

11. Охарактеризуйте понятие «диссидентство».

12. Когда начинается «перестройка» в СССР? Ее значение для советской культуры.

Заключение

В декларации, принятой Всемирной конференцией по культурной политике, проведенной под эгидой ЮНЕСКО в 1982 году, культура трактовалась как комплекс характерных материальных, духовных, интеллектуальных и эмоциональных черт общества, включающий в себя не только различные виды искусства, но и образ жизни, основные правила человеческого бытия, системы ценностей, традиций, верований.

Накопление и передача культурных ценностей начались еще в первобытную эпоху. Начало европейской культурной традиции знаменует греческая античность. Базовые понятия, которыми пользуются в современном мире, были введены древними греками. Римляне развивали понятие о культуре. Сам термин «культура» латинского происхождения и в переводе означает «возделывание, уход, обрабатывание». Позже возникло другое значение этого слова – «воспитанность, просвещенность». Следовательно, уже в античном Риме этот термин стали наполнять гуманистическим (общечеловеческим) содержанием.

Культура – это именно то, что отличает человеческое сообщество от любых других известных нам живых существ. Культуру можно назвать второй искусственной природой человека. Ведь она образует среду обитания и общения, необходимую каждому человеку и любому сообществу людей.

Культура является основополагающим, исторически длительно действующим показателем творчества людей, уровня и качества развития сообществ и отдельных народов, а также критерием оценки исторического пути и перспективности крупных социальных субъектов, каждой отдельной личности.

Российская культура существует более тысячи лет. Через приобщение к византийскому наследию ею глубоко освоены достижения античности. Она сумела выстоять в тяжелейших испытаниях чужеземных нашествий средневековья и, несмотря на свою изоляцию от духовных свершений Ренессанса, одним рывком догнать Западную Европу, в полном объеме воспринять достижения Просвещения, Нового и Новейшего времени. Отсюда - наша самобытность, уникальность и колоссальный творческий потенциал.

Изучение истории культуры помогает студентам технического вуза овладеть знаниями об основных формах и закономерностях мирового процесса развития культуры в ее общих и единичных характеристиках, выработать навыки самостоятельного овладения миром ценностей культуры и научиться использовать эти знания для совершенствования своей личности и профессионального мастерства.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

Котельникова Т.М. Всеобщая история искусства (живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство). М.:Астрель,2010

Адамчик М.В. Русское искусство и архитектура. Минск,2009

Адамчик М.В. Полный справочник по всей мировой культуре и искусству. Минск, 2010

Дополнительная литература:

Каттанео М. Сокровища человечества. Всемирное наследие ЮНЕСКО. М., 2011

Кононова А.В. История России в картинах русских художников.- М.:АСТ;СПб.: Сова, 2010

Информационные ресурсы:

Вачьянц А.М. «Вариации прекрасного». Западноевропейское Средневековье. М., 2010. // <http://book.tr200.net/v.php?id=2059681>

Дробышева Е.Э. История развития мировой культуры. Краткий конспект в таблицах. Владивосток, 2010. // <http://window.edu.ru/resource/039/41039>

