

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
КАФЕДРА КРАЕВЕДЕНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебно-методическое пособие

для студентов 1 курса образовательного уровня «бакалавр»
направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»,
39.03.01 «Социология», 39.03.02 «Социальная работа»
очной / заочной форм обучения

Утверждено на заседании
Учебно-методического совета
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Протокол №_____от _____

Донецк
2017

УДК 168.522

ББК Ч1я73

К90

Культурология: учебно-методическое пособие для студентов 1 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 39.03.01 «Социология», 39.03.02 «Социальная работа» очной / заочной форм обучения / сост. Е.Н. Ущাপовская. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 184 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для первоначального ознакомления студентов с проблематикой современной культурологии. Основное внимание обращено на наиболее сложные для усвоения вопросы исторической типологии культур.

Для студентов 1 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 39.03.01 «Социология», 39.03.02 «Социальная работа» очной / заочной форм обучения.

Рецензенты: *Кравченко О.А.* – зав. кафедрой мировой и отечественной культуры ГОУ ВПО «ДонНУ»,
д.филол.н., профессор.

Сабирзянова И.В. – зав. кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «ДонАУиГС», к.филол.н.,
доцент.

© Ущাপовская Е.Н., 2017

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Теоретические аспекты культурологии как науки о культуре	
Тема 1.1. Культурология как наука о культуре. Предмет и задания дисциплины.....	5
Тема 1.2. Типология мировой культуры.....	17
Раздел 2. Эволюция культуры и основные этапы ее развития	
Тема 2.1. Культура первобытного общества, Месопотамии и Древнего Египта.....	34
Тема 2.2. Восточные типы культур.....	49
Тема 2.3. Античность и Средневековье как типы культуры.....	68
Тема 2.4. Культура эпохи Возрождения и Нового времени.....	86
Тема 2.5. Особенности развития европейской культуры XIX ст.....	102
Тема 2.6. Европейская культура первой половины XX ст.....	118
Тема 2.7. Европейская культура второй половины XX ст.....	135
Глоссарий.....	152
Список рекомендованной литературы.....	182

ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие современного общества привело к существенным изменениям в понимании многих процессов, явлений и феноменов. Все более отчетливо осознается, что современный человек оказывается преимущественно в поле культурной регуляции. Развертывается все более сложная конкуренция и разнообразное взаимодействие региональных и национальных культур. Идет активное противостояние традиционного христианства, ислама и модернистских религиозных движений, соперничают различные консервативные и контркультурные образования.

Потребность в анализе и интерпретации культурных инноваций, необходимость прогнозирования и влияния на происходящую культурную модернизацию стимулирует развитие культурологии, которая стала одной из лидирующих отраслей современной гуманитарной науки. Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы ориентации в пространстве культуры для эффективной адаптации к новым социокультурным условиям. Поставленная цель определяет задачи преподавания дисциплины «Культурология»:

- освоение студентами собственных культурных традиций и понимание ими культур других народов;
- формирование у студентов системы знаний о культурных процессах в мировой истории;
- определение ценностных ориентиров своей жизнедеятельности для выбора оптимальной линии поведения как в общественной жизни, так и в профессиональной сфере.

Предлагаемое учебно-методическое пособие знакомит студентов с проблематикой современной культурологии. В нем изложен основной учебный материал, вопросы и задания для самостоятельной работы, тематика рефератов, тестовые задания, а также список литературы к каждой теме. В конце пособия подается глоссарий, в котором сформулированы основные понятия культурологии по всем темам.

Раздел 1. Теоретические аспекты культурологии как науки о культуре

Тема 1.1. Культурология как наука о культуре. Предмет и задания дисциплины

Цель: сформировать научное понимание культуры и культурологии в контексте современного социогуманитарного знания.

Ключевые понятия: культура, культурология, диффузионизм, культурная антропология, психологическая антропология, структурализм, постструктурализм, методы культурологи, функции культуры.

1. Предмет и строение культурологии

Культурология – одна из комплексных научных и учебных дисциплин. Сегодня культурология выступает в качестве интегративного предмета социально-гуманитарного профиля, аккумулирует результаты и достижения современного гуманитарного знания, включая историю, в том числе историю науки и техники, филологию, религиоведение, искусствоведение, антропологию, этнографию, фольклористику. В культурологическое знание также включаются результаты таких социальных наук как социология, политология, психология, экономическая теория.

Предметом культурологии является изучение сущности культуры, ее строения, типов и видов, процессов создания и освоения культурных ценностей, этапов, закономерностей и тенденций развития культур.

Культурология как систематическая научная дисциплина складывается из ряда разделов. В ней выделяют фундаментальные и прикладные аспекты.

Фундаментальная культурология строится на основе систематизации теоретического и исторического знания о культуре. Она включает культурную антропологию, историческую культурологию; психологическую антропологию; культурную семантику (или историю ментальности), изучающую знаково-символические аспекты культур.

Прикладная культурология имеет целью прогнозирование, проектирование и регулирование культурных процессов. Она включает

управление культурой, социокультурную реабилитацию, культурно-просветительную и досуговую работу, музееведение и культуроохранную деятельность, информационно-библиотечное и архивное дело.

В структуре культурологического знания выделяется также культуроведение как совокупность дисциплин, изучающих подсистемы культуры. К их числу относятся религиоведение, искусствоведение, политология в измерении культурной политики, экономика культуры.

2. Основные школы культурологии

Культурология как специальная научная дисциплина оформляется в западноевропейской и американской науке в конце XIX – начале XX вв. Термин *culturology* был впервые введен американским исследователем Лесли Уайтом в 30-е годы XX столетия. Культурология как особый вид знания прошла целый ряд этапов в своем развитии и сейчас продолжает бурно развиваться. Выделим основные культурологические школы.

1. Эволюционизм – одно из ранних направлений в культурологии, сложившееся во второй половине XIX века. Представителями эволюционного направления являются Э. Тайлор, Л. Морган, Дж. Фрэзер. Эти ученые применили эволюционный подход к интерпретации культурных явлений, бытовавших преимущественно в архаичном обществе. Например, Э. Тайлор, рассматривая эволюцию первобытной культуры, пришел к выводу, что анимизм является первой религиозной формой, своеобразным минимумом религии, из которой в дальнейшем развиваются фетишизм, тотемизм, культ предков, политеизм, монотеизм. Л. Морган исследовал эволюцию архаичных кровно-родственных отношений и пришел к выводу, что она шла от материнского рода к отцовскому. Л. Морган создал периодизацию истории древнейшей культуры на основе анализа процессов технологического совершенствования человеческой деятельности, «изобретений и открытий». Как важнейшие вехи он выделил изобретение лука, гончарное ремесло, земледелие, скотоводство, обработку железа.

2. Диффузионизм – направление в исследовании культуры, которое активно развивалось в последней трети XIX – первой половине XX века. Классическими представителями диффузионизма являются немецкие ученые Фробениус и Гребнер, австрийские этнологи Шмидт, Копперс, английские антропологи Риверс, Чайлд. Сторонник концепции диффузионизма норвежский ученый Тур Хейердал своими путешествиями доказывал правомерность теории «культуры солнечных камней», согласно которой древний Египет был источником достижений всех значительных культур древности. Учеными этого направления понятие культурной диффузии, пространственного перемещения культуры из какого-либо центра, противопоставлялось понятию эволюции, постепенного, поэтапного развития культуры.

Диффузионисты разработали теорию культурных кругов, согласно которой культуры взаимодействуют с другими культурными сферами в географическом пространстве; теорию миграции, объясняющую сходство культур перемещением, миграцией культурных явлений. Фробениус предложил концепцию морфологии культуры, в которой культуры рассматривались как своего рода организмы, проходящие те же ступени развития, что и все живое. В рамках данного подхода развивалось представление о мужских и женских культурах, душе культуры и др. По мнению Шмидта, исходявшего из точки зрения, что все живое начинает свое развитие в малых формах, в основе мировой цивилизации лежит культура пигмеев.

3. Школы культурной антропологии объединяет представление о целостности человека. Культурно-антропологические исследования проводятся с учетом разнообразных факторов социального, культурного, психологического, экономического, биологического порядка. Хотя культурно-антропологический подход ориентирует на комплексное рассмотрение человека, основной акцент делается на анализ культурных явлений. В истории развития этого научного направления выделяется ряд этапов.

Представители эволюционной антропологии сосредоточивали внимание на изучении взаимоотношений человека и природы, процессов генезиса, становления человека, культивирования основных инстинктов, формирования специфического строения тела, складывания норм, регулирования поведения с помощью запретов, табу. Предметом исследования были процессы инкультурации, формирования культурных форм семьи, брака, любви, становление мироощущения и мировоззрения архаичного человека, развитие мифа, магии как явлений культуры.

Специалисты в области психологической антропологии (Мид, Бенедикт, Уайтинг, Хьюз) в 20–30 гг. XX века разрабатывали проблематику «культура и личность», делая акцент на изучении индивида в условиях различного культурного окружения.

Когнитивная антропология, получившая наибольшее развитие в 50-е гг. XX века в США, была нацелена на сравнение познавательных категорий различных культур. Культура рассматривалась как система символов, способ ментального структурирования образа окружающей действительности. Предметом анализа стал язык, заключающий в себе когнитивные категории, определяющие стиль мышления.

Символическая (К. Леви-Стросс, Э. Лич, В. Тэрнер) и интерпретативная (К. Гиртц) антропология направлена на изучение других культур, проникновение в их смыслы и значения, подготовку возможностей диалога с ними, создание адекватных форм отражения «других» культур.

4. Структурализм был наиболее влиятельным направлением гуманитарного знания в 60-е гг. XX века. На основе анализа культуры как совокупности знаковых систем и текстов структуралисты стремились выявить глубинные структуры человеческой психики. Хотя поставленная задача осталась во многом нерешенной, в ходе семиотических исследований явлений культуры были получены существенные результаты. Яркими представителями структурализма явились французские антропологи К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, итальянец У. Эко, ученые тартусско-московской семиотической школы Ю. Лотман, В. Иванов, В. Топоров. Одним из

предшественников отечественной школы структурализма был ленинградский культуролог и фольклорист В. Пропп, изучавший структуры различных форм фольклора и, в частности, морфологию сказки, мотивы которой он предложил записывать в виде формул, подобных математическим.

5. Постструктурализм (постмодернизм) стал значительным направлением гуманитарных исследований в 70–90-е гг. XX века. Постструктуралистский подход основывается на анализе не текста, а культурного контекста произведений. Предметом исследования стало то, что стоит за текстом произведения и порождает его (особенности психики, воля и желание автора, отношения с властями и др.). Для методологии постструктурализма характерна ориентация на деконструкцию, «разборку» текста на элементарные формы и последующую «сборку» с целью определения того, что внесено в текст осознанным желанием его создателя, и того, что сам автор не видит или о чем он стремится умолчать. Наиболее видными представителями постструктурализма являются французские ученые Барт, Деррида, Лиотар, Бодрийяр.

6. В школе функционализма культура определяется как вторичная по отношению к природе среда, способ приспособления человека к миру. Яркими представителями функционализма являлись английский ученый польского происхождения Б. Малиновский и американец Т. Парсонс. В исследованиях этого направления культура рассматривалась как функциональная структура, обеспечивающая необходимые условия человеческой жизни, интерпретировалась преимущественно как система культурных институтов и их функций.

7. Для психоаналитического направления характерно значительное разнообразие подходов к интерпретации явлений культуры. Родоначальник психоанализа З. Фрейд рассматривал культуру как форму развития личности, освобождения от власти инстинкта, обуздания импульсивных влечений, преодоление власти подсознательного. Культура трактовалась им как форма человеческих проекций, снимающих страх и чувство вины.

К. Юнг создал концепцию архетипов, под которыми он понимал бессознательные глубинные сгустки энергии, которые человек облакает в образную форму. Архетипы представляют собой коллективную память человечества, преобразуются в мифологические, религиозные, художественные формы и становятся базисными элементами культуры, воплощаются в такие стречневые образы, как хаос, творение, брачный союз, укрощение огня, «золотой век» и др.

В концепции «культурного фрейдизма» К. Хорни прослеживалась связь культуры с духовным здоровьем и невротизмом. Невроз рассматривался ею как следствие столкновения различных ценностных ориентаций (например, оппозиции стремления к богатству и христианской установки любви к ближнему), либо как гипертрофированное проявление основных социальных потребностей: «к людям» (избыточная уступчивость), «от людей» (разобщенность), «против людей» (агрессивность).

Э. Фромм, испытавший влияние идей К. Маркса и З. Фрейда, рассматривал культуру как более важный способ детерминации человеческой жизни, чем экономика или инстинкты. Фромм связывал возможность построения здорового общества и воспитания разумной творческой личности с продуктивным удовлетворением экзистенциальных потребностей в общении, трансценденции (преодоление повседневности), укорененности, самоидентификации, системе ориентаций и поклонения.

3. Методы культурологии

Культуру изучает множество гуманитарных (культурная антропология, литературоведение и языкознание, этнография, фольклористика, искусствоведение, этика, религиоведение, история) и социальных (социология, политология, экономическая теория, этнология) наук.

Гуманитарные науки направлены на изучение специфики отдельных культур, описание содержательных аспектов культурных феноменов, интерпретацию ценностно-смысловых систем различных культур. Тем самым решается задача понимания, открытия внутреннего смысла явлений

культуры. Основными парадигмами гуманитарных исследований являются феноменология (описание структуры, морфологии культурных явлений) и герменевтика (погружение в исследуемую культурную традицию, открытие действительных смыслов культурных феноменов). В гуманитарных исследованиях возникает опасность притяжения личности исследователя изучаемым культурным явлением (например, обращение в изучаемую религию).

Социальные науки решают задачу определения законов и принципов, детерминирующих культурные явления. Преобладающей является точка зрения внешнего наблюдателя. В культурологических исследованиях применяются такие методы социальных наук, как структурно-функциональный анализ, моделирование, типологизация, массовый опрос. В ходе исследований выявляются усредненные культурные качества. Важным методом социальных наук является концепция идеальных типов М. Вебера, ориентирующая на создание моделей изучаемых объектов, с помощью которых анализируются их свойства.

В культурологических исследованиях часто размывается грань между исследователем и изучаемым объектом. С одной стороны, исследователь является носителем определенной культуры, что влияет на восприятие объекта изучения. С другой стороны, он с необходимостью испытывает влияние исследуемого феномена. В противном случае понимание было бы не возможным.

Основными этапами культурологического исследования являются:

- 1) описательно-эмпирический, описание культурных феноменов, преодоление барьера непонимания;
- 2) сравнительный, сопоставление культур на основе различных методологий;
- 3) типологический, выявление особенностей той или иной культуры (ее структуры, важнейших образцов, традиционных институтов);
- 4) динамический, изучение культурного объекта в его динамике.

4. Понятие и функции культуры

Культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Понятие «культура» в своем становлении прошло длительный путь. Оно употребляется весьма широко, насчитывая два тысячелетия, приобретая все новые смыслы и оттенки. Впервые понятие «культура» встречается в «Тускуланских беседах» римского политического деятеля, оратора и философа М.Т. Цицерона (106–43 гг. до н.э.). Первоначально слово «культура» восходит к латинскому «cultura», что в первоначальном своем употреблении имело несколько взаимосвязанных и взаимодополняющих смыслов, означая «возделывание, обработку почвы», «взрачивание», «вскармливание», «воспитание». То есть, понятие культуры выделяло те изменения, которые происходят, хотя и в природном объекте, но приобретают свое направление, формируются в результате целенаправленной, сознательной деятельности человека.

Заслуга Цицерона состоит в том, что он впервые применил слово «cultura» в ином, переносном смысле – применительно к воздействию на человеческий ум, подчеркивая неустанную, сознательную, направленную работу над самим собой, возделывание того, что заложено природой. Таким образом, в равной мере есть и творец культуры, и ее творение. И сразу же «cultura» стала противостоять другому латинскому понятию – «natura», т.е. созданное, неприродное. Именно с тех пор мир культуры, любой его предмет или явление воспринимаются не как следствие действия природных сил, а как результат усилий самих людей, направленных на совершенствование, обработку, преобразование того, что дано непосредственно природой.

Основываясь на этом первоначальном значении введенного в обиход термина, исследователи достаточно единодушно под культурой понимают все то, что создается, используется, совершенствуется человеком. Видимо, это дало основание немецкому философу Гегелю дать следующее

определение культуры: «Культура – это созданная человеком «вторая природа»». В разные эпохи в понятие «культура» вкладывали самый различный смысл: древние греки – воспитанность (этим они отличались от диких варваров), люди средневековья – духовное совершенствование человека, Возрождения – гуманизм, Просвещения – разумность.

Средние века выдвигали тип человека, по существу, противоположный античному. Если античность возвышала, воспевала человека, его творческие, созидательные способности, то средневековье, проходящее под знаком глубочайшей религиозности, возвышая Бога, предписывало человеку «знать свое место», не впадать в грех гордыни. Лишь в эпоху Возрождения взоры вновь обратились к человеку и природе как вершинам Божественного творения. Гуманисты Возрождения даже считали, что человек способен находиться в сотворчестве с Богом, продолжить его дело – созданием новых форм из того, что предлагает природа и на основе ее законов. Понятие культуры становится органичной частью философских систем Нового времени – Дидро, Руссо, Вольтера, позже Канта, Гегеля, Гете, Гердера.

В XVIII–XIX вв. сформировались две основные линии в разработке проблематики культуры. В первой из них культура рассматривалась как процесс развития человеческого разума и разумных форм жизни, преодолевающих дикость и варварство (французские просветители), как эволюция духовности – морального, эстетического, религиозного, философского, научного, правового и политического сознания, обеспечивающая прогресс человечества (немецкие философы). Вторая же линия акцентировала внимание не на поступательном историческом развитии культуры, а, скорее, на ее особенностях в различных типах общества. При таком подходе различные культуры рассматривались как автономные системы ценностей и идей, определяющих тип социальной организации (неокантианцы – Риккерт, Э. Кассирер, М. Вебер, О. Шпенглер, Н. Данилевский, П. Сорокин, А. Тойнби). Впоследствии, в XX веке, понятие культуры было расширено включением в него всего богатства материального

производства, а с другой стороны – этнических обычаев, различных языков и символических систем.

В современной культурологии и философии культуры существует разнообразные трактовки культуры. Отметим наиболее важные подходы к ее пониманию: 1) культура – это мир ценностей, совокупность лучших творений человека (аксиологический подход); 2) культура – это совокупность артефактов, искусственных, созданных человеком предметов и явлений; все то, что сделано людьми и характеризует их жизнь, отличает человеческое общество от природного мира (антропологический подход); 3) культура – это система социальных структур, отношений и взаимодействий, обеспечивающая различные стороны человеческой жизни и удовлетворяющая многообразные потребности (функциональный подход); 4) культура – это сфера духовности, область идеального, продукты духовного творчества (идеационный подход); 5) культура – это совокупность умений, образцов и форм деятельности (деятельностный подход); 6) культура – это проявление человеческих качеств, характеристика меры человеческого развития (субъектный подход); 7) культура – это совокупность знаков и текстов (семиотический подход); 8) культура – это мир смыслов, система социальной информации (информационный подход).

Сложность феномена культуры обуславливает наличие огромного количества ее определений в современной научной и философской литературе. Среди характерных подходов к определению культуры отметим: 1) описательный (перечисление того, что входит в феномен культуры), например, в определении Э.Тайлора под культурой понимаются «знания, верования, искусства, нравственность, законы, обычаи»; 2) нормативный – «материальные и социальные ценности любой группы людей» (У. Томас); 3) исторический – «социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений» (Э. Сэпир); 4) психологический – «наученное поведение, которое осваивается путем общения» (Р. Бенедикт).

Для определения культуры принципиально важно разграничить ее с такими понятиями как «общество» и «природа». Если общество – это все

способы связи и любые проявления совместной жизнедеятельности людей, то культура – внутреннее, ценностно-смысловое измерение общественной жизни, функция общества, одна из его подсистем, наряду с экономической, политической, социальной. Культура пронизывает все измерения жизни людей, но в определенном аспекте – как отражение и воплощение создаваемых людьми смыслов, ценностей и значений.

Если природа – это стихийно сложившаяся, естественная форма существования, то культура есть преобразованная природа, надстраиваемая над миром естественным, особый, очеловеченный облик природы. Культура – это та часть природы, на которую материально или духовно воздействует человек и которая становится определенной ценностью для человека.

Культура особым образом соединяет человека с обществом и природой, придает им человеческое измерение, смысл, значение и ценность. Культура – одна из стержневых характеристик человеческого бытия, свидетельство человеческого присутствия в мире.

Культура как важнейшая подсистема общества выполняет многообразные функции, к важнейшим из которых можно отнести: 1) аксиологическую – процесс выработки и распространения ценностей, закрепление и трансляция ценностных систем; 2) смыслополагающую – придание смысла человеческому существованию; 3) информационно-коммуникативную – накопление и трансляция знаний, культурного опыта; 4) социализирующую – обеспечение вхождения индивида в жизнь общества, усвоение норм, ценностей, социальной роли; 5) гедонистическую – удовлетворение потребности в красоте, совершенстве, доставление интеллектуального, эстетического и других видов удовольствия.

Посредством выполнения системы функций культура обеспечивает: 1) создание мира человеческих смыслов, ценностей, норм, идеалов; 2) преобразование в соответствии с человеческим идеалом среды обитания человека; 3) передачу культурного опыта; 4) социальную интеграцию людей,

формирование ценностной основы существования человеческого сообщества; 5) развитие и реализацию творческих способностей личности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Какие кардинальные изменения произошли в становлении культурологии, начиная со второй половины XX века?
2. Теоретическая и прикладная культурология: объясните сущность на примерах.
3. В чем заключается специфика выделения предмета в культурологическом исследовании?
4. Докажите на примерах взаимосвязь культурологии с другими науками (антропологией, этнографией, психологией, психиатрией, лингвистикой и др.).
5. Какие вы знаете институты культуры? Охарактеризуйте их.
6. Проанализируйте связь науки с другими формами духовной культуры: религией, философией, моралью, искусством.
7. В чем сущность философского, антропологического и социологического подходов к изучению культуры?
8. Современное состояние проблемы «культура и природа».

Тестовые задания:

1. Первоначальное значение термина «культура»:
 - а) воспитание; б) обработка земли; в) образование; г) искусство.
2. Культурология – это наука о:
 - а) обществе; б) культуре; в) философии; г) истории.
3. Методология культурологических исследований включает философские принципы (связи и развития, объективности, детерминизма и т.д.): а) да; б) нет.
4. Какой метод не используют в культурологическом анализе?
 - а) описание; б) моделирование; в) лабораторный эксперимент; г) аналогия.

Темы рефератов:

1. Культура как система духовных ценностей.
2. Взаимосвязь традиции и новации в культуре.
3. Человек как творец культуры.
4. Общечеловеческие ценности и их трансцендентный характер.
5. Мифология как явление духовной культуры.
6. Художественная культура: сущность, структура, функции.
7. Социальная культура.
8. Культурный потенциал человечества.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [3, 5, 7].

Дополнительная: [22].

Тема 1.2. Типология мировой культуры

Цель: сформировать устойчивое понимание подходов к типологии культуры.

Ключевые понятия: механизмы культурной динамики, морфология культуры, цивилизационная концепция культуры, субкультура, массовая культура, элитарная культура, контркультура, этническая культура, национальная культура, региональная культура, мировая культура, исторические типы культуры.

1. Динамика культуры и типы социокультурных миров

Культура представляет собой динамично развивающуюся систему, параметры которой могут существенно трансформироваться. Основными факторами, влияющими на культурную динамику, являются:

1) развитие и разрешение социальных противоречий. В новой социальной системе формируются новые ценностные ориентации, художественные стили, возникают религиозные инновации, происходят

другие культурные изменения. Влияние социальных факторов на культурные процессы не является жестко детерминирующим. Существуют разнообразные формы взаимосвязи социальных и культурных явлений. Культурные изменения в свою очередь стимулируют определенные социальные процессы, способствуют общественным трансформациям (например, определенная идеология часто становится основой для социальных изменений);

2) борьба культурных стилей (например, готики и барокко, реализма и романтизма), влияние рынка культурной продукции (через моду, рекламу);

3) взаимодействия культур (в форме аккультурации или культурной диффузии);

4) особенности информационных процессов, сужение или расширение информационного обмена (например, информационный взрыв второй половины XX века, обусловивший масштабные культурные трансформации);

5) деятельность выдающихся творцов культуры.

Существует множество объяснений механизмов культурной динамики, которые принято подразделять на эволюционные и циклические.

Под эволюцией понимается прогрессивное и последовательное развитие культуры, изменение ее форм и типов от простых, примитивных к более развитым и сложным. Существует ряд моделей, описывающих поступательное развитие культуры. Общеизвестной является концепция общественно-экономических формаций.

Популярной является трехфазовая модель культурных сдвигов американского культуролога А. Тоффлера, которой выделяет:

– неолитическую (аграрную) революцию, происходившую 10 000 лет назад, в ходе которой произошел переход к сельскохозяйственному производству, обработка земли стала основой экономики;

– индустриальную (городскую) революцию, начавшуюся 300 лет назад, в результате которой основой экономики становится промышленность. Индустриальная цивилизация охватила во второй половине XX века

огромное число людей в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Китае и некоторых других странах;

– технотронную, антибюрократическую революцию второй половины XX века, в результате которой был создан постимпериалистический мир, уменьшилась роль национальных государств, экономика стала более автономной по отношению к правительствам, сформировалось глобальное культурное пространство.

В концепции современного российского культуролога Н. Розова выделены следующие фазы развития общества:

а) первобытные общества, социальная структура которых почти полностью определяется половозрастными группами. В этих обществах нет самостоятельной устойчивой властной иерархии. На этой ступени находятся аборигены Австралии, Полинезии, Океании, реликтовые общины Центральной Африки;

б) варварские общества, в которых существует сложная властная иерархия, но нет устойчивого разделения труда, городской культуры и письменности. На этой ступени находились гунны, германцы, славяне в эпоху великого переселения народов, североамериканские индейцы до прихода европейцев;

в) общества ранней древности (номы, полисы, ранние деспотии, ранние кочевые империи), в которых существовала государственность, глубокое разделение труда, городская культура, были созданы зачатки письменности. В этих обществах не использовались надежные и устойчивые способы систематического сбора дани, преобладали обычаи «гостевания», перемещения правителя по подчиненным территориям для потребления накопленных ресурсов «на месте», не поддерживалось минимальное единство религии-идеологии. По мнению Розова, на этой ступени находились Шумер, Аккад, античная Греция, ранние цивилизации долины Инда, цивилизации майя, ацтеков, монгольская империя на раннем этапе, франкское государство Меровингов, княжества домонгольской Руси, современное Конго и Афганистан;

г) общества зрелой древности и средневековья, в которых существовала система сбора дани и налогов, поддерживалось единство религии-идеологии, но не была создана единая сквозная система власти, финансов, права, массовой коммуникации, образования, не было больших производственных организаций с широким разделением труда и производственной интеграцией. На этой ступени находились древний Египет, новоассирийская империя, Ахеменидская империя, древний Рим, Византия, Священная римская империя германской нации, Сельджукская и Османская империи, Золотая Орда, Великое княжество Московское, империя Маурьев, китайские империи;

д) нововременные общества (абсолютизм, ранний и классический капитализм, классический социализм и фашизм, различные типы неокOLONиальных обществ), в которых существует единая система власти, финансов, коммуникации, образования, большие производственные формы с широким разделением труда и производственной интеграцией. В этих обществах отсутствуют эффективные специализированные системы выявления и разрешения социальных противоречий, диагностирования внешних вызовов и выработки ответных стратегий. На эту ступень Нидерланды и Англия вступили в середине XVI века, Франция, Австрия, Италия, Испания, Швеция – в XVII веке, Пруссия, Россия – в XVIII веке, Германия, Турция, Япония – в XIX веке, Китай, Индия, Бразилия и многие др. страны мира – в XX веке. США, Канада, Австралия, Новая Зеландия изначально формировались как нововременные общества. Подавляющее число современных обществ принадлежат к этой нововременной фазе;

е) сензитивные (от англ. *sense* – смысл) общества («развитой капитализм» в либеральной и корпоративно-государственной формах и «рыночный социализм»), в которых существуют специализированные системы выявления и ненасильственного урегулирования внутренних социальных противоречий, диагностирования внешних вызовов, достигается высокая степень управляемости жизнедеятельности. На этой стадии могут обостряться экологические проблемы, конфронтация с менее развитыми

социальными системами, терроризм и т.д. США вступили на эту ступень в конце 1960-х гг., Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия – в 1970-е гг., Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия – в 1980-е гг. К этой фазе движется Китай, Южная Корея, Сингапур, Тайвань.

В классической культурологической мысли создан ряд циклических концепций культурной динамики. Одной из них является теория историко-культурных типов русского культуролога XIX века Н. Данилевского. По мнению Данилевского, лишь немногие народы смогли создать великие цивилизации и стать позитивными творцами истории. Возможность исполнения существенной культурно-исторической роли обусловлено наличием у народа духовных задатков, политической независимости, разнообразием этнографического материала. Ход развития историко-культурных типов имеет органический характер и напоминает жизнь растения с фазами длительного роста, цветения и кратковременного плодоношения. Цивилизации явились созидательными в одной или нескольких областях. Например, древние греки достигли непревзойденных высот в эстетической деятельности и философии, римляне – в области права и политической организации, китайцы – в области практического устройства жизни, индийцы – в сфере воображения, фантазии и мистики. После краткого расцвета наступает период упадка. Осуществив свою творческую миссию, цивилизация обречена на умирание как целостный творческий организм.

В концепции морфологии культуры немецкого культурфилософа О. Шпенглера человеческая история не рассматривается как линейная форма развития единой культуры. Она предстает как драма, действующими лицами которой являются мощные культуры древности и современного мира. Культуры рождаются подобно живым организмам. Становление культуры есть пробуждение великой души из детского состояния протодуховности человечества. Культуры растут, достигают зрелости, расцветают, реализуют свой потенциал в форме произведений, учений, религий, наук, государств, народов, стареют, приходят в упадок и, наконец, гибнут, переходя в фазу цивилизации, окостенения. Появляются города-гиганты. На смену

привязанности к дому и отечеству приходит космополитизм. Атеизм вытесняет истинную религию. Народ трансформируется в человеческую массу, требующую «хлеба и зрелищ». Деньги занимают место настоящих ценностей, сексуальность вытесняет любовь и материнство. Урбанизация, империализм, классовая борьба становятся основными признаками цивилизации. Наступление фазы второй религиозности знаменует конец жизненного цикла культуры.

Одной из самых влиятельных в культурологии XX века стала цивилизационная концепция английского историка А. Тойнби (1889–1975), который на огромном историческом материале изучал закономерности становления и развития цивилизаций. Цивилизации возникают при двух условиях: наличие окружающей среды, которая характеризуется как не слишком благоприятная и стимулирует становление цивилизации, и присутствие в данном обществе творческого меньшинства. Происходит взаимодействие окружающей среды и общества (Вызов–и–Ответ). Общество через творческое меньшинство решает задачу ответа на Вызов, приходит в состояние движения, что способствует превращению его в цивилизацию. Подлинный расцвет цивилизации обеспечивается постоянным процессом ее внутреннего самоопределения, возвышения ее ценностей. Рост цивилизации разворачивается как непрерывный процесс «Ухода-и-Возвращения» творческого меньшинства, имеющего особый харизматический дар и реализующего его в жреческой, монашеской, светской, аристократической и других формах. В растущей цивилизации достигается единство творческого меньшинства и большинства (Тойнби называет его внутренним пролетариатом), которое подражает меньшинству. Надлом и разложение цивилизаций обусловлены тем, что общество не может справиться с Вызовом в силу недостатка созидательной энергии у творческого меньшинства и (или) отказа большинства подражать меньшинству, распада социального единства. Из 26 выделенных Тойнби цивилизаций 16 прекратили свое существование (египетская, месопотамская, греческая и др.), 7–8 находятся в состоянии кризиса или под угрозой ассимиляции западной цивилизацией (например,

китайская, индийская). Недовольство внутреннего пролетариата и возникающее движение протеста зачастую приводит к формированию универсальной религии, которая становится мостиком к новой цивилизации (например, христианство в императорском Риме). Существующее же государство обречено на гибель.

Современные культурологи выделяют также такие механизмы культурных трансформаций как маятниковые колебания и аккультурация.

Под маятниковыми колебаниями понимается периодическая переоценка ценностей культуры. Например, движение от религиозности к скептицизму и атеизму, сменяющееся новым проявлением интереса к религии и мистике, переход от приоритетной оценки материальных, вещественных ценностей к акцентированию значения духовно-религиозных, смена художественных стилей (от реализма к декадансу и т.д.). Одной из значительных концепций фазового развития культуры является теория суперсистем П. Сорокина. На основе определения главенствующего культурного стиля Сорокин выделяет 3 типа суперсистем:

- сенситивную, в которой предпочтение отдается земной, чувственно воспринимаемой реальности (эта суперсистема доминирует в европейской культуре, начиная с эпохи Возрождения);

- идеационную, в которой высшей реальностью признается Бог (преобладает в эпоху классического средневековья);

- идеалистическую или интеграционную, в которой значимая действительность представляется в виде различных фрагментов реальности и задаваемая человеку ориентация в целом является сложной, сочетающей земные и неземные ценности (такая суперсистема характерна для «золотого века» Афин, позднего европейского средневековья XIII–XIV вв.).

Аккультурация – это изменение культуры в ходе взаимодействия с другими культурами. Такое взаимодействие активизирует силы местной культуры, может сопровождаться борьбой за духовную независимость и обратным воздействием на доминирующую культуру. Примером аккультурации может быть византийское влияние на Киевскую Русь,

освоение достижений итальянской культуры другими европейскими странами в XVI–XVII вв.

2. Социальные и этнонациональные типы культуры

Культура каждого стратифицированного социума имеет сложную дифференциацию, складывается из ряда субкультур (целостных образований внутри господствующей культуры) соответственно основному социальному делению. К основным социальным типам культуры относятся элитарная, массовая и маргинальная.

Элитарная культура является субкультурным образованием привилегированных слоев общества. Понятие элитарной культуры в значительной степени определяется на основе различения политической и культурной элиты, которые сходны по механизмам селекции, характеризуются высоким уровнем социального статуса, престижностью, но фактически не совпадают между собой и лишь иногда вступают во временное сочетание. Элитарная культура не является порождением политических элит и не носит классово-партийного характера. Элитарная культура характеризуется закрытостью, аристократизмом, высоким уровнем ценностей, она обращена к избранному меньшинству.

Представителей культурной элиты обычно отличают интеллектуальная увлеченность, стремление к творчеству, способность идти на жертвы. Культурная элита, как правило, создает сложную систему норм, возвышает ценности, нередко превращается в разновидность тайного общества. В первобытную эпоху предшественниками элитарной культуры были шаманы, ведуны. Позднее, в эпоху ранних цивилизаций роль элиты играют жрецы, духовенство, интеллектуалы-книжники. Впоследствии элитарная культура развивается в ремесленных цехах, масонских ложах, религиозно-философских собраниях, литературно-художественных и интеллектуальных кружках, ученых сообществах, политических партиях.

Значение элитарной культуры определяется тем, что без нее невозможен культурный прогресс, она является продуктивным началом

любой культуры. Элитарная культура расцветает в период смены культурных эпох, изменения культурно-исторических парадигм. Творцы элитарной культуры часто сталкиваются с непониманием современников, переживают трагические жизненные перипетии. Такова судьба Шекспира, Гете, Шиллера, Пушкина, Гоголя, Фейербаха, Достоевского, Л. Толстого, Кафки, Пруста и многих других выдающихся мастеров элитарной культуры. В современном обществе власть культурной элиты возрастает и осуществляется через систему институтов влияния (СМИ, кино и т.д.).

Массовая культура связана с созданием средств тиражирования культурной продукции, ее массовым производством, распространением потребительских стандартов, шаблонизацией ценностей, стереотипизацией сознания и поведения. Проявления массовой культуры свойственны уже древним цивилизациям. Таковым, например, можно считать знаменитый лозунг «хлеба и зрелищ» древнеримского плебса. Феномен массовой культуры становится широко распространенным в Новое время в связи с процессами индустриализации и урбанизации, становления национальных культур в европейских странах, развитием всеобщей грамотности, средств тиражирования и трансляции культурных продуктов.

К основным проявлениям массовой культуры в современном обществе можно отнести:

- индустрию отдыха и развлечений, массовые зрелища, эстраду, цирк, профессиональный спорт, массовую художественную литературу (бульварную и приключенческую, фантастику, комиксы);
- массовые стандарты потребления, формирующиеся под влиянием рекламы и моды;
- массовые политические движения, формирующие стереотипное поведение;
- систему средств массовой информации и пропаганды.

Стереотипы массовой культуры усваиваются в процессе социализации и воспитания, которое начинается в семье, детских учреждениях и

продолжается в школе, других учебных заведениях, трудовых коллективах, в рамках деятельности различных общественных организаций.

В XX веке происходит разрастание феномена массовой культуры, отношение между ней и элитарной культурой становится двойственным. Между ними углубляется противоречие, но и более масштабным становится взаимодействие. С одной стороны, более высокий в сравнении с предыдущими эпохами уровень образования в современном обществе определяет интерес к элитарным формам культуры. С другой стороны, мастера культуры вовлечены в рыночную конкуренцию, они создают предназначенный для продажи коммерческий продукт, стремятся к гонорарам, повышению социального статуса, славе. Одно и то же произведение искусства может быть создано в традиции элитарной культуры и одновременно быть обращенным к массовой аудитории. Такими особенностями характеризуется творчество Шекспира, Горького, Чехова, Шостаковича, Есенина, Толкиена и др. Массовая культура играет двоякую роль. С одной стороны, она развлекает, шаблонизирует сознание, ориентирует на потребление, с другой, – становится формой социализации, усвоения исходных норм и ценностей.

Особенным феноменом культурологи считают официальную культуру тоталитарных режимов. Тоталитарная культура характеризуется жесткой управляемостью, опорой на массовый энтузиазм, преобладающим политико-идеологическим измерением, преданностью властям. Цель тоталитарной культуры состоит в консолидации и сплочении народа вокруг властных структур. Тоталитарная культура консервативна и архаична, использует такие традиционные мифологические образы как вождь, женщина-мать, воин, атлет. В тоталитарной культуре действует жесткий механизм селекции, изгоняется все, противоречащее официальным эталонам. Культура становится инструментом политики. Сами деятели культуры становятся объектом селекции (например, в ходе так называемых культурных революций). «Народные массы» начинают поучать деятелей культуры. В

рамках тоталитарной культуры развивается феномен «политических религий», таких как фашизм, американизм и т.д.

Под маргинальной культурой понимаются субкультура людей, находящихся в ситуации межкультурного пограничья. Это – мигранты либо люди, утратившие свой социальный статус (алкоголики, наркоманы). К носителям маргинальной культуры относятся инвалиды, члены новых религиозных движений, люди, вступившие в межнациональные браки. Ситуация человека, принадлежащего к маргинальной культуре, характеризуется культурной раздвоенностью, сложностью идентификации.

Контркультура – это совокупность социокультурных установок, противостоящих принципам господствующей культуры. Новые, локальные по своему распространению ценности рассматриваются носителями контркультуры как универсальные. В контркультуре заложена тенденция ценностной революции, которая нередко обуславливает сдвиги в культуре. В качестве примера контркультурных явлений можно привести многие религиозные движения на начальной ступени их развития (раннее христианство, учение основателя буддизма, зарождающийся ислам). Оценка контркультурных явлений, как правило, бывает двуплановой. Контркультурные проявления нарушают установившийся порядок, посягают на традиционную систему ценностей, могут внести в общественную жизнь разлад и конфронтацию. Вместе с тем, контркультурные движения борются с устаревшими ценностями, зачастую прокладывают пути новому. Нередко контркультурные тенденции определяют перспективы общественного развития.

Важнейшими признаками, применяемыми в типологии культуры, являются этничность (связанность с определенной народностью), национальность (принадлежность к конкретной нации). Выделяются этнический и национальный типы культуры.

Этническая культура – это традиционная народная культура, обращенная преимущественно в прошлое, воспроизводящая историческое наследие народа.

Признаками этнической культуры являются:– имя этноса (например, белорусы); – внешние, антропологические признаки принадлежащих к нему людей (генотип); – черты национального характера;– язык этноса; – традиционный быт, образ жизни, народные промыслы, специфические виды занятий; – фольклор (различные жанры и образцы устного народного творчества, мифы, легенды и т.д.); – территория расселения этноса, которая может не совпадать с границами национального государства.

Этническая культура имеет неспециализированный характер, обычно является непрофессиональной по своему уровню, характеризуется традиционностью, может тяготеть к замкнутости, стимулировать неприязнь ко всему чужому, инокультурному. Наиболее полно этническая культура воплощается в деревенском образе жизни, ценностях и нормах жителей села.

Национальная культура представляет собой сложное этносоциальное образование, формирующееся на основе единства происхождения, исторического прошлого, языка, места проживания и экономической общности определенного народа. Особое значение для консолидации нации имеет общность языка, складывание национальной литературы.

Национальная культура включает в себя этническую культуру (как фундаментальный, основополагающий компонент) и профессиональную культуру, складывающуюся из национальной литературы, музыки, изобразительного искусства, театра, философии, научных и юридических школ и др. Средоточием национальной культуры является город, ее достижения – продукт творчества культурной элиты. Национальная интеллигенция полнее других слоев воплощает и на профессиональном уровне выражает дух национальной культуры. Известны случаи, когда интеллигенция предавала забвению ценности национальной культуры и родной язык. Например, начиная с XVIII в., такие тенденции были свойственны русской интеллигенции. Иногда возникает существенный разрыв между этнической культурой (крестьянской, простонародной) и культурой образованных слоев общества (интеллигентской, дворянской), который может перерасти в противостояние. Оптимальной является

ситуация, когда в национальной культуре развиваются как городская, так и сельская субкультура.

В современном глобальном мире национальные культуры находятся в непростой ситуации, их ценности размываются под воздействием универсалистских тенденций, подвергаются давлению со стороны других, более мощных культур, например, американской.

Мировая культура складывается из высших достижений национальных и региональных культур. Она включает в себя эталоны творчества, классические ценности, основные нормы, традиции, стили, модели культурного развития. Универсальные человеческие идеалы, общечеловеческие нормы нравственности, учения мировых религий, художественные достижения, соответствующие эталонам прекрасного и гармоничного, научные концепции и философские теории входят в копилку мировой культуры, являются высшим достоянием человечества. Каждая национальная культура, создающая свой неповторимый образ мира, продуцирующая оригинальные ценности и достижения, тем самым вносит свой вклад в сокровищницу мировой культуры. В контексте мировой культуры происходит взаимодействие и обогащение национальных и региональных культур.

3. Исторические и региональные типы культуры

Историческая типология культуры, т.е. выделение типов культур на основе исторических критериев, может быть построена на различных принципах. К основным подходам в рамках культурно-исторической типологии можно отнести:

- эволюционно-хронологический (например, культура каменного века, бронзового века, железного века, культура ранней древности, культура классической древности, культура средневековья);
- формационный (культура первобытного общества, культура рабовладельческого общества и т.д.);

- цивилизационный (древнеегипетская культура, месопотамская, индийская, китайская, европейская и т.д.);
- религиозный (христианская культура, буддистская культура, исламская культура и др.);
- осевой (выделяются доосевые культуры, формировавшиеся в эпоху первобытности и ранней древности, основанные на мифологическом мировосприятии и приоритете родовых ценностей, и осевые культуры, в которых акцент делается на развитие личности и универсальных тенденций культуры).

Основой региональной типологии культур является разделение на Запад и Восток, Север и Юг.

В соотнесении культур Запада и Востока отражено основное деление мирового цивилизованного пространства на два полюса и одновременно воплощено единство культурного мира человечества. С одной стороны, данная поляризация подчеркивает противостояние основных региональных типов культур. Вместе с тем, культуры Запада и Востока на всем историческом протяжении своего существования проявляли глубокий взаимный интерес, встречались и взаимодействовали.

В традиции культурологической мысли сложилась тенденция противопоставления культур Запада и Востока по ряду признаков, имеющих достаточно условный, ориентирующий характер. В рамках такого сопоставления подчеркиваются только самые общие измерения множества культур, образующих соответствующий тип.

Культуры Запада характеризуются демократическими ценностями, динамизмом, постоянной модернизацией, инновативностью, индивидуалистическими ценностями, направленностью на активное преобразование мира, рациональностью, потребительскими установками, рыночными приоритетами.

Культуры Востока характеризуются авторитарно-деспотическими тенденциями, неподвижностью, стабильностью, традиционностью,

ритуализмом, коллективизмом, направленностью на достижение гармонии с природой, приоритетом интуиции по отношению к разуму.

Культурные границы между Западом и Востоком относительно и изменчивы. Так, восточное Средиземноморье и Северная Африка, исторически принадлежали как Западу, так и Востоку. Россия и Закавказье представляют собой пограничный между Западом и Востоком евразийский культурный тип. Конкретные культуры могут в определенной исторической ситуации приближаться к Западу или к Востоку. Например, для Турции после реформ Ататюрка, современной Украины и Молдовы характерны ориентации на западные ценности, для Казахстана, стран среднеазиатского региона, Азербайджана – на исламские.

Под Югом понимается культурный мир народов субтропического пояса (Африки, Меланезии, Океании). Население стран Юга составляет около 1 млрд. человек. Мир Юга частично пересекается с миром Востока.

Культуры Юга характеризуются господством традиционных ценностей и уклада жизни. В современную эпоху проявляются тенденции культурной модернизации стран Юга. Так, в странах Африки распространяется религиозный синкретизм местных верований с христианством (афрохристианство) и исламом (афроислам). Искусство народов Юга отличается эмоциональностью, экспрессивностью.

Особенности африканской культуры выражены в идеологии негритюда. Суть этого учения заключается в утверждении исключительности исторических судеб Африки и особой роли негритянской культуры в развитии человечества. Пафос негритюда направлен на апологию традиционных, архаичных черт африканской культуры. Элитарная концепция негритюда оформилась в творчестве африканского мыслителя, поэта и политического деятеля, в 1960–1981 гг. президента Сенегала Л. Сенгора. Согласно этой концепции, негр – дитя природы, он живет в слиянии со средой, с космосом, воспринимает глубинные «волны природы», улавливает ритмы мира всем телом. Мир полон магии и одушевлен. Разум африканца интуитивно схватывает суть вещей, его слово возвращает

объектам мира их первоначальную форму и подлинное строение. В идеологии негритюда развивается критика европейского мира как технизированного и деперсонализированного.

Под культурами Севера понимаются культуры индустриальных стран Европы, Северной и Латинской Америки (Аргентина, Мексика, Чили и др.), Азии (Япония, Южная Корея, Китай и др.) и Африки (Египет).

Региональный подход к типологии культур может строиться на основе более детализированных измерений. Так, в рамках европейской культуры выделяются западноевропейский тип (Франция, Англия, Италия и другие страны), центральноевропейский (Чехия, Словакия, Польша и др.), восточноевропейский (Россия, Украина, Беларусь).

В азиатском культурном пространстве в качестве основные региональных типов выделяются: метаконфуцианский (Китай, Япония, Корея, Вьетнам, Гонконг, Сингапур), для культур этого типа характерны «ячеечные» социальные образования, идеология государственного централизма, ориентация на экономические достижения; буддистский (группа народов, исповедующих буддизм тхеравады: тайцы (Кампучия), лаосцы, бирманцы, кхмеры, сингалы), в странах этого типа господствуют т.н. «рыхлые» производственные структуры, поэтому здесь формировались индивидуализированные установки личности и сильная государственная организация; индуистский (локальные культуры Индостана), для которого свойственна организация повседневной жизни на основе кастовой системы, преобладание групповых ценностей; исламский, который подразделяется на два подтипа: малайско-исламский (Индонезия, Малайзия, Бруней, Южные Филиппины) и индуисламский (Бангладеш); «католический» (большая часть населения Филиппин), для которого наряду с западнохристианским влиянием характерно проявление местных дохристианских верований, преобладание психологии большой семьи.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Опишите основные теоретические подходы в делении культуры на различные типы.
2. В чем заключается практическая значимость исследований в области типологии культуры?
3. В чем особенность диахронного и синхронного подходов к типологии культуры?
4. Какие вам известны концепции истории культуры?
5. Ведущие подходы к изучению, методы и многовариантность научной классификации исторических типов культур.
6. Обоснуйте, почему периодизация культурно-исторического процесса – это способ его структурирования.

Тестовые задания:

1. Кто из философов сформулировал теорию общей типологии культур или цивилизаций, согласно которой не существует всемирной истории, а есть лишь история данных цивилизаций, имеющих индивидуально замкнутый характер?
 - а) Н. Данилевский; б) Н. Бердяев; в) Л. Морган; г) Г. Спенсер.
2. Кому принадлежит первенство в создании теории «локальных культур»?
 - а) О. Шпенглеру; б) А. Тойнби; в) Ж. Фурастье; г) М. Веберу.
3. Оптимистическому направлению в культурологии относят О. Шпенглера, К. Ясперса: а) да; б) нет.
4. Приведите в соответствие:

Философские концепции культуры	Й. Хейзинга, Т. Элиот
Исторические концепции культуры	З. Фрейд, К. Юнг
Социологические концепции культуры	Э. Гуссерль, А. Швейцер
Психологические концепции культуры	А. Тойнби, Э. Тайлор
Цивилизационные концепции культуры	М. Вебер, А. Камю

Темы рефератов:

1. Технологическая концепция типологии культуры (Арон, Тоффлер).
2. Пассионарный подход к изучению истории культуры Л. Гумилева.
3. Культурологическая концепция О. Шпенглера: «всемирная история» как история группы «высших культур».
4. Теория исторического развития А. Тойнби: цивилизации как интеллигибельные поля исторического исследования.
5. Игра как первоисточник культуры в концепции Й. Хейзинга.
6. Элитарная концепция культуры Х. Ортега-и-Гассета.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [3, 5, 7].

Дополнительная: [7, 17, 18, 21, 24].

Раздел 2. Эволюция культуры и основные этапы ее развития**Тема 2.1. Культура первобытного общества, Месопотамии и Древнего Египта**

Цель: сформировать основные представления о культурной преемственности древних культур и их роли в дальнейшем развитии человечества.

Ключевые понятия: синкретизм, табу, тотемизм, миграция, оселость, ареалы, мифология, зиккурат как образ мира, пирамида как образ мира, политеизм.

1. Основные черты первобытной культуры

Под первобытностью понимаются начальные периоды человеческой истории, доцивилизированная, дописьменная, догосударственная стадия развития общества. Первобытность представляет собой чрезвычайно длительную историческую эпоху, о ряде ступеней которой мы можем судить только по косвенным, преимущественно, археологическим материалам.

Вместе с тем, ряд племен в современном мире (аборигены Австралии, бушмены и пигмеи Африки, некоторые индейские племена в Латинской Америке) находятся на определенных ступенях первобытности.

Одна из главных проблем изучения первобытной культуры состоит в сложности интерпретации разнообразных материалов этой эпохи, реконструкции духовных аспектов жизни первобытного человека. К основным чертам первобытной культуры можно отнести:

1) медленные темпы развития. В первобытную эпоху преобладают традиционные формы деятельности. Длительное время накапливаются предпосылки даже незначительных культурных трансформаций. Вместе с тем, первобытная история знает свои культурные взрывы, к самым значительным из которых относится неолитическая революция, приведшая к переходу охоты и собирательства к земледелию, одомашниванию животных, гончарству;

2) синкретизм, невыделенность автономных, самостоятельных сфер жизнедеятельности. Так, например, в единое целое в первобытном обществе соединяется трудовой процесс, мифологическое повествование о нем, соответствующие символы и ритуалы;

3) господство мифологического мировидения, в котором преобладают образные, конкретно-чувственные формы восприятия и мышления; вероятно, психике архаичного человека была свойственна диффузность, в ней были размыты границы между мышлением, интуицией, аффектами;

4) магия являлась одним из важных аспектов, пронизывавших все существенные стороны первобытной жизнедеятельности;

5) принцип дуальности определял социальную структуру и взаимодействия в архаичном коллективе. Все социальные отношения были организованы на основе парного соответствия. Так, любое первобытное сообщество обязательно разделяется на две части (роды или фратрии) с обязательной внутренней экзогамией, т.е. запретом брачных отношений внутри каждой из частей;

6) социальные отношения регулировались также принципом эквивалентности. Так упорядочивание сексуальных отношений достигалось на основе жесткой внутриродовой экзогамии и обязательного обмена женщинами между родами. На основе обмена словами и знаками происходило становление норм общения. Реципроктный обмен (от латинского слова «двигать туда-сюда», «возвращать обратно») был формой распределения материальных благ. В соответствии с ним, все, что добывалось на охоте или путем собирательства, вносилось в общий котел, из которого каждый член рода получал столько, сколько ему полагалось в соответствии с социальным положением;

7) принцип запрета (табу) был важнейшим регулятором социальных взаимодействий. В первую очередь запрет налагался на инцест (близкородственные сексуальные отношения), убийство соплеменников, членов своего рода или общины;

8) тотемизм (почитание животных-предков) был основной формой осознания социального единства членов архаичного сообщества.

Для периодизации первобытной истории археологами была предложена концепция «трех веков», которая, часто используется в научной литературе. В основу ее положено разделение первобытной истории по критерию использования основного материала для изготовления орудий труда. Соответственно выделяются: – каменный век с 3 стадиями: 1) палеолит (древнекаменный век) – 2,5 млн. лет назад – 10 тыс. лет до н.э.; 2) мезолит (среднекаменный век) – 10–6 тыс. лет до н.э.; 3) неолит (новокаменный век) – 6–3 тыс. лет до н.э.; – бронзовый век (в Европе и Центральной Азии – 2 тыс. до н.э.); – железный век (в Европе – 1 тыс. до н.э.).

Первыми гоминидами, существами, которые рассматриваются как предки человека современного вида, были австралопитеки. Они характеризуются способностью к прямохождению, специализацией передних конечностей, довольно большим объемом головного мозга. Вместе с ископаемыми останками австралопитеков обнаружены примитивные рубила, объяснение происхождения которых может быть различным.

Австралопитеки жили 4,5–2 млн. лет назад и распространились в Африке и Азии.

Питекантропы, жившие 400–200 тыс. лет назад, освоили технику разведения и поддержания огня, изобрели простейшие приемы обработки шкур животных.

Для неандертальцев, живших в период чрезвычайно сильного Рисского оледенения (250–125 тыс. лет назад), характерно сооружение построек палаточного типа из шкур животных. Остатки палаток обнаружены археологами в пещерах, где жили неандертальцы. За входом в каждую из палаток лежал череп волка, вероятно, понимавшегося как магический страж. Неандертальцы вели относительно стабильный образ жизни в пещерах, вероятно, жили группами по 40–50 человек. Для этого периода характерно появление погребений. Рядом с покойниками обнаружены кремниевые орудия и кости зверей. Возможно, практиковались ритуальные убийства.

Для неандертальского периода характерен культ медведя. В Драконовой пещере (швейцарские Альпы) обнаружены захоронения медвежьих черепов. Ко времени 50 тыс. лет назад неандертальцы полностью исчезают. Причины этого неясны. Ученые предполагают неприспособленность к изменившимся условиям жизни в связи с потеплением, физическое истощение или истребление кроманьонцами.

Ко времени 40 тыс. лет назад происходит широкое расселение кроманьонцев, людей современного вида, которые распространяются из южного Средиземноморья на север, в область расселения неандертальцев. Кроманьонцы жили родовой общиной по 15–20 человек. Они применяли новую, отщепную технику обработки камня (кремния), изготавливали острые пластины толщиной в несколько миллиметров, более острые, но и более хрупкие, чем железные ножи.

Новым было также изготовление микролитов – маленьких треугольных пластин, которые вставлялись в костяные рукоятки и использовались как пилящий инструмент. Кроманьонцы обрабатывали кость, дерево, шкуры, применяли новое орудие охоты – копьеметалку, с помощью которой

добивались дальности полета дротика до 130 метров. В этот период преобладала загонная охота на крупных животных. Таким же образом охотятся и сейчас племена пигмеев.

Сохраняется культ медведя и, возможно, мамонта. Появляются оседлые общины, основной деятельностью которых становится выращивание диких злаков. Появление общин такого типа в долине Верхнего Нила датируются временем 17 тыс. лет назад. Охотники верхнего палеолита широко мигрируют по просторам Евразии, заселяют и Америку и Австралию, что происходит примерно 15–12 тыс. лет назад. Примерно в 15–10 тыс. до н.э. приручается собака.

В эпоху неолита появляется новая техника обработки камня – шлифовка мокрым песком, а также пиление и сверление. Изготавливаются каменные мотыги, зернотерки, песты, ступы. Используются трудно обрабатываемые породы камня (нефрит и др.). Начинает изготавливаться глиняная посуда, ранние находки которой датируется 7 тыс. до н.э. В Месопотамии, Египте, Средней Азии, Иране, Палестине люди переходят к систематическому выращиванию растений и разведению животных. Переходу к постоянному возделыванию земли предшествует т.н. предземледельческая стадия, на которой находятся некоторые современные этносы.

В период энеолита (медно-каменного века), на рубеже 4–3 тыс. до н.э. в Передней Азии, Египте, Индии осваивается выплавка меди из руды. Начинается обработка золота, серебра, свинца, олова. Специализация занятий стимулирует развитие обмена между племенами. Происходит оформление ряда языковых семей (семито-хамитской в Передней Азии и Египте, кушитской в северо-восточной Африке, тюркской и монгольской в Центральной Азии, индоевропейской и финно-угорской в Евразии).

Господствующей формой сознания в первобытной культуре является мифология. Но миф продолжает жить и в последующие эпохи: в искусстве как его сюжетная и образная основа, в религии (особенно важны мифы о творении, о «вечном возвращении», воскресении, о победе над силами зла, о

«золотом веке», о «конце света» и др.), в сфере идеологии и политики (миф об идеальном обществе).

Миф представляет собой универсальную форму архаичного мировосприятия. К его особенностям можно отнести: 1) конкретный, неотвлеченный характер; миф представляет собой непосредственный ответ на окружающую человека действительность; 2) операциональность; миф отвечает на вопрос «как это (море, земля, небо, растение, человек) возникло, откуда это», «как это создали боги (культурные герои)»; 3) образный, поэтический, все одушевляющий характер; все воспринимается сквозь призму индивидуального отношения «Я (Мы) – Ты», рассказчик и слушатель как бы перевоплощаются в героев мифа; 4) фантазийность; явь и сон, вымысел и действительность сливаются в мифе, в нем все реально, все действительно, все возможно, все уподобляется всему; человек оказывается в родстве со всеми существами, может перевоплотиться в кого угодно; 5) бинарность; в мифе все описывается через систему сопоставительных признаков (верх – низ, мужское – женское, правое – левое, свет – тьма и др.); это дает основу для создания сложного, содержательного представления о космосе.

Миф выполняет различные функции, к основным из которых относятся:

- 1) интерпретирующая – образно-символическое воспроизведение и объяснение мира;
- 2) окультирующая – очеловечивание окружающего мира, превращение его в человеческом восприятии в устроенный космос;
- 3) познавательная – фиксация устойчивого и закономерного в жизнедеятельности человека и окружающего космоса;
- 4) эталонная – миф задает нормы, образцы поведения;
- 5) генетическая – из мифа вырастают основные формы культуры (религия, искусство, литература, философия, наука);
- 6) идеологическая – миф схематизирует мировосприятие, многие идеологические темы и образы бытовали первоначально в форме мифа.

Мифологические повествования включают в себя огромную совокупность образов, героев, мотивов, ключевым из которых являются «мировое древо» (или мировая ось), являющееся символом мироздания, «мировое яйцо», символизирующее исходное, свернутое состояние бытия, «хаос», представляющий неупорядоченное, недифференцированное состояние вселенной, «битва», в ходе которой космос защищается от сил хаоса. Основными персонажами мифов являются демиург (от греч. «горшечник»), создающий мир, хтонические существа (чудовища, великаны), богиня-мать (прародительница), культурный герой, трикстер (плут), первочеловек, предки и др.

Первобытное искусство прошло ряд стадий в своем развитии. Раннепалеолитическому искусству (эпохи ориньяк – солютре) свойственны примитивность, отсутствие предметности. Первоначально это просто ряды параллельных полос, оставленные пальцами рук или гребнеобразными предметами. Затем рядом с этими линиями появляются изображения животных, отличающиеся контурностью, линейностью. Этот схематизм обусловлен простым неумением рисовать. В искусстве этого периода доминирует образ зверя. Основными сюжетными группами являются промысловые виды животных (бизон, бык, дикая лошадь, северный олень, мамонт, шерстистый носорог), пещерные хищники (лев, тигр, медведь), птицы и рептилии.

В мадленскую эпоху изображения приобретают конкретизирующие черты, оформляются более тщательно. Линия дополняется тоном, появляется цвет. Изображения животных в некоторой степени становятся объемными. В скульптурных изображениях также становится меньше схематичности, отражается стремление передать округлость форм, гладкость кожи. Натуралистические изображения зубров, бизонов, оленей в знаменитых пещерах Альтамиры отличаются удивительной живостью и правдивостью. Тематика изображений расширяется. Появляются многочисленные рисунки рыб, одиночные изображения волка, зайца, растений. Изображения человека вторичны. Господствует женский образ в соотношении 10:1 по отношению к

мужским изображениям. При этом мужчина часто изображается падающим, в недееспособном состоянии.

В искусстве эпохи неолита изображения схематизируются, в них подчеркиваются внешние, абстрактные свойства (симметрия, ритм). Силуэтность и схематизм изображений определяется тем, что они представляют собой рассказы об определенных событиях (охоте, путешествии и т.п.). Силуэтная живопись неолита в дальнейшем трансформировалась в образцы пиктографического письма.

2. Культура Древнего Египта

Древний Восток явился колыбелью ранних цивилизаций. Между 6 и 3 тыс. до н.э. земледельцами и скотоводами Евразии были освоены долины великих рек Нила, Нижнего Евфрата и Инда, а также рек Каруна и Керхе в восточной части нынешнего Ирака. В этой природно-климатической зоне обеспечение необходимых жизненных условий было возможно только на основе развития системы ирригационного земледелия. Сложности вызывало отсутствие металлов, строительного леса и камня, пригодного для изготовления орудий. Поэтому преобладали тростниковые и глиняные материалы и изготовленные из них изделия. Камень и медь выменивались у соседей.

К существенным социально-экономическим аспектам становления древневосточных цивилизаций можно отнести:

1) создание системы ирригационного земледелия на основе крупномасштабных мелиоративных работ. В Египте поля разгораживались земляными валами, вода отстаивалась и оседал плодородный ил. В Шумере воды разлива отводили в специальные водохранилища, откуда они несколько раз в течение вегетационного периода растений подавались на поля;

2) на основе ирригационного земледелия достигался быстрый рост производительности труда. Уже в 4 тыс. до н.э. в Египте и Шумере получали 10-, 20-кратные и даже более высокие урожаи. Особенно эффективными были храмовые хозяйства;

3) рост специализированного ремесла (гончарного, строительного, ткацкого, медницкого и др.);

4) развитие двух форм собственности: государственной (в т.ч. храмовой) и общинной (включая, частную). В Месопотамии параллельно развиваются оба сектора. В Египте общинный сектор был полностью поглощен государственным, что стало основой мощи государства, дало возможность концентрировать ресурсы для исполнения масштабных культурных проектов, строительства пирамид, храмовых комплексов и т.д.;

5) формирование сословного общества, состоящего из правящей и культурной элиты, свободных общинников, полусвободных людей, находившихся под властью царя, рабов. Рабство на древнем Востоке носило патриархальный характер, рабы не были основной хозяйственной силой;

6) образование правящей верхушки (жреческой, военно-аристократической, управленческой) и формирование элитарной культуры;

7) «городская революция» – основание небольших городов-государств (например, Ур, Урук, Лагаш, Ниппур в месопотамском регионе, Мемфис, Гиерополь в Египте), разделенных преимущественно естественными границами, – горами, пустыней, морем. Центром города-государства являлся храм главного божества.

К культурным особенностям древневосточных цивилизаций относятся:

1) господство мифологической картины мира. Боги в древневосточном понимании предстают как особые силы, принимающие различную форму, энергии, которые могут ниспускаться, входить в тела животных, людей, предметы, статуи. Боги превосходят людей в силе, могуществе, но, как и люди, рожают, имеют семью, порождают потомство;

2) конкретно-событийное восприятие времени. Время воспринимается человеком древневосточной культуры как прерывное, проходящее определенные возобновляющиеся циклы. Ежесуточный цикл мифологически воплощало постоянное движение солнечного божества, например, древнеегипетского бога Ра. С сезонными циклами было связано представление об умирающих и воскресающих божествах природной сферы;

3) восприятие пространства как разнокачественного и иерархизированного. В пространстве выделяются сакральные места, в которых пребывают божества и духи. Это священные горы (например, библейский Синай, индийская Меру), рощи (финикийские представления о баалах, духах-хозяевах различных сфер живой, порождающей природы). Социальное пространство было организовано вокруг храма, который является сакральным центром земного мира, отражением небесной сферы, местом, в котором проявляются высшие, божественные силы космоса;

4) жесткая нормативность поведения, четкое соответствие образа жизни традиционным требованиям;

5) отсутствие отчетливого представления о личности. На Востоке человек жестко связан со своей социальной группой и социокультурным окружением. В культуре древнего Востока не существовало представления об авторском праве или плагиате;

6) изобретение письменности, возникновение литературы, имеющей преимущественно сакральное и магическое назначение. В памятниках древней литературы содержатся повествования о богах, которые исполнялись в ритуальных действиях, процессиях, гимнах, молитвах;

7) развитие межкультурного взаимодействия, активного взаимовлияния культур. Так, влияние других культур (месопотамской, древнеегипетской), прослеживаются в текстах Ветхого Завета. Библия стала своеобразным сводом, общим итогом, синтезом развития культур древнего Ближнего Востока. Уже на рубеже 3–2 тыс. до н.э. появляются языки международного общения (сначала в качестве международного языка в ближневосточном регионе использовался аккадский, а затем арамейский язык).

Высокая оценка исторической значимости культуры древнего Египта приводила некоторых ученых к концепции, получившей название панегиптизм, в которой утверждалось доминирующее влияние культуры древнего Египта на все регионы древнего мира от Азии до Америки.

К существенным особенностям древнеегипетской культуры следует отнести:

1) преобладание измерений стабильности, упорядоченности в древнеегипетской картине мира. Развитие культуры древнего Египта характеризуется стабильностью, преобладанием консервативных тенденций. Редкими являются ситуации культурного взрыва, хотя они имели место в древнеегипетской истории. Это захват Египта племенами кочевников-гиксосов, реформа фараона Эхнатона, персидское завоевание, покорение Александром Македонским и, наконец, завоевание древнеримским государством. Все происходящее рассматривалось древними жителями Египта как подчиненное неотвратимому божественному закону. Фараон, выступавший в роли сакрального правителя, должен был обеспечить разумную устроенность жизни, изобилие и справедливость;

2) историзм; по словам О. Шпенглера древнеегипетской культуре присуща «исключительная предрасположенность к истории». Для древнеегипетской элиты был характерен интерес к историческим событиям, стремление к их тщательной фиксации, что нашло свое отражение в подробных хрониках. Для египтянина наиболее важным является прошлое, которое он стремится увековечить, запечатлеть в монументальных архитектурных формах (пирамиды, гробницы, храмы), воздвигнутых из самых крепких пород камня. Не менее существенным было то, что, по древнеегипетским представлениям, прошлое определяет будущее, оно накапливает предпосылки для достижения зрелого состояния, подготавливает к вечности. Представление о возможности телесного воскресения умершего породило практику тщательного сохранения мумифицированного тела, жизненно важных органов и проявлений жизненной силы;

3) придание высшей значимости загробному бытию. Ценности египетской культуры имеют абсолютное измерение, передают устремленность к вечности, «преодоление бренности». В древнеегипетской религии развивается учение о спасении путем воскресения из мертвых и преобразования в нетленное тело, достижения вечной жизни в небесном пространстве. Первым по египетским представлениям этот путь проделал

Осирис, восставший из мертвых. Стремлением к достижению такого окончательного, созревшего для вечности состояния пронизана система смысложизненных ориентаций египтянина;

4) создание сложного образа человека, включающего такие компоненты как хат (физическое тело), ка (двойник, воплощение жизненной силы, определяющее судьбу человека), ба (элемент человеческой сущности, воплощающий жизненную силу, после смерти тела способный существовать автономно и осуществлять все физические функции), аб (сердце), рен (имя), хаибит (тень). Загробное, блаженное состояние именовалось ах (или саху);

5) магичность; в древнем Египте получили развитие ритуально-магические практики, направленные на установление коммуникации жрецов с миром богов и обеспечивающие будущее воскресение из мертвых;

6) строгий, рационально-математический характер мышления египтян, развитое чувство соразмерности, пропорциональности, что нашло яркое воплощение в образцах искусства и архитектуры, математических достижениях древнеегипетской культуры.

К важнейшим культурным достижениям древнего Египта относятся:

- изобретение письменности и создание одной из самых ранних и значительных литератур древнего мира, развивавшейся в таких жанрах, как священные гимны, любовная лирика, литературная сказка, назидательные тексты, философская поэзия;

- колоссальные произведения монументальной архитектуры и оригинальные памятники изобразительного искусства;

- религиозное учение о загробном спасении;

- свод математических, астрономических, медицинских и других знаний, технологические и инженерно-технические достижения.

3. Культура Древней Месопотамии

Месопотамия – один из древнейших очагов цивилизации, породивший многие важнейшие достижения мировой культуры. К особенностям культурной жизни Месопотамии можно отнести значительную

социокультурную динамику, основанную на смене различных этнокультурных субстратов, поочередно доминировавших в месопотамском регионе:

- Шумер, господствовавший в первой половине 4 тыс. до н.э.;
- Аккад, преобладавший в 3 тыс. до н.э.;
- Ассирия, набравшая силу во 2 тыс. до н.э.;
- Вавилон (по имени главенствующего племени вавилонское государство иногда именуется Халдея), доминировавший в конце 2 тыс. – середине 1 тыс. до н.э.

С падением Вавилона в 538 г. до н.э. под ударами персов заканчивается более чем 3,5 тысячелетняя история месопотамской цивилизации.

К характерным чертам мировидения человека месопотамской культуры можно отнести:

1) динамичность, напряженность картины мира, ощущение зыбкости и быстротечности земного бытия. Эта особенность обусловлена как природными катаклизмами, сложностями природно-климатической зоны (летняя палящая жара, колоссальная грозовая активность, бурные разливы рек, приводящие к потопам и наводнениям), так и социальными катаклизмами, войнами, разрушениями. Мотив борьбы, столкновения могущественных божественных волей, военное противостояние, охота и другие динамичные образы доминируют в мифологии, религии и искусстве Месопотамии;

2) представление о судьбе, определяемой богами, которая воплощается в концепции ме («сущности, сути») – таинственных божественных сил, управляющих миром. Ме запечатлены в таблицах судеб, определяющих все существующее, каждый из богов обладает определенной частью ме, но боги не властны изменить «суть»;

3) политико-государственный образ мира, которым управляет «всемирное правительство», собрание богов во главе с богом неба Ану и его сыном, богом грозы Энлилем (букв. «Владыка-Ветер»), в образе которого воплощены мощные, грозные, непредсказуемые силы природы;

4) представление об ущербности, слабости человека; в сравнении с богами жизнь человека конечна, мимолетна; «человек всегда лишь ветер»;

5) доминанту земных ценностей. Приоритет отдан таким благам как долголетие, здоровье, богатство, дети (наследники).

К важнейшим достижениям месопотамской культуры можно отнести создание письменности, развитие различных литературных жанров. Среди них гимны богам, эпические сказания, самым известным из которых является повествование о герое-правителе Гильгамеше (по первой строке текст традиционно именуется «О все издавшем»), поэмы, наиболее знаменитой является старовавилонская поэма «Энума Элиш» («Когда вверху»), повествующая о рождении основных поколений богов и творении упорядоченного мира, свадебно-любвные песни, притчи, анекдоты, философические диалоги-плачи (например, широко известна «Повесть о невинном страдальце»). Упомянутые произведения вавилонской литературы стали эталонными, оказали влияние на тексты Библии. Вавилон прославился своей монументальной храмовой и дворцовой архитектурой, выразительными, экспрессивными произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Известны месопотамские кодексы законов, своды разнообразных знаний (математических, астрономических, медицинских, технологических и других).

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Какая особенность представлений первобытных людей свидетельствует о натурфилософском миропонимании?
2. Назовите выдающиеся художественные памятники эпохи палеолита, неолита и бронзового века.
3. Когда, как и кем была произведена дешифровка иероглифической письменности Древнего Египта и что она дала миру?
4. Назовите основные черты египетского изобразительного канона.
5. В каких сакральных текстах нашли отражение история и мифология Шумера? Приведите примеры.

6. При каком царе Вавилон впервые достиг своего могущества, и какой вклад в мировую культуру внес этот правитель?

Тестовые задания:

1. Первобытный синкретизм – это неразделенность: а) жизни и искусства; б) обычаев – бытовых и ритуальных, песни и танца, зверя реального и изображаемого перед охотой на рисунке; в) людей по возрасту.

2. Политеизм – это: а) вера в духов; б) вера в единого бога; в) вера во многих богов; г) вера в сверхестественную силу, которая правит миром.

3. Назовите, какое из открытий принадлежит египтянам: а) теорема Пифагора; б) объем усеченной пирамиды, шара, цилиндра; в) шестидесятиричная система счета; г) продолжительность года: 365 дней 6 часов 15 минут 41 секунда.

4. В 3 тыс. до н.э. современные ученые-исследователи отмечают «экономическое чудо»: а) в Аккаде; б) в Китае; в) в Шумере; г) в Вавилоне.

Темы рефератов:

1. «Венеры палеолита» – символ плодородия, рождения нового.

2. Мировое дерево как символ единства мира.

3. Древнеегипетская мифология: основные теогонические и космогонические модели.

4. Канон в культуре Древнего Египта.

5. История древней Месопотамии: источники изучения и их типологическая характеристика.

6. Эпос о Гильгамеше как основной письменный источник по истории древнейших городов-государств Южной Месопотамии.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [1, 15, 19, 20].

Тема 2.2. Восточные типы культур

Цель: выявление специфики средневековых восточных культур.

Ключевые понятия: буддизм, даосизм, конфуцианство, ислам, ступа, чайтя, перевоплощение, претворение, иллюзорность.

1. Индо-буддистская культура

Культура Индии представляет собой сложный комплекс, развивающийся на протяжении 4,5 тыс. лет ее существования. Она характеризуется сложной полисубстратностью. Существенный вклад в становление этой культуры внесли разные этносы. В числе важнейших назовем древнее дравидское население Индии, индоарьев, переселившихся на Индостан во 2-м тыс. до н.э., бенгальцев, тамилы, создавших оригинальную культуру. В Индии сформировались крупные религиозные учения и традиции (буддизм, индуизм, джайнизм, сикхизм), значительные философские школы (т.н. даршаны – 6 канонических направлений индийской философии).

Следует учесть, что индийская культура мощно взаимодействовала со многими другими культурными сферами (античной, христианской, исламской, китайской, центрально-азиатской и др.), оказала на них воздействие и, в свою очередь, испытала их существенное влияние.

Весьма значительную роль играет индийская культура в современном мире, внося свой вклад в развитие мировой культуры. Так, наряду с буддизмом, индуизм фактически является второй, индийской по происхождению, мировой религией. Практика йоги и медитации получила широчайшее распространение по всему миру. Традиционные виды и жанры индийского искусства (поэзия, эпическая литература, музыка, скульптура, барельеф, танец), популярны во всем мире.

Культура Индии характеризуется совокупностью типологических черт, определяющих ее своеобразие, внутренний строй, ценностное содержание. При всей условности выделяемых особенностей представляется, что они

приоткрывают существенные аспекты данной культуры. К основополагающим чертам культуры Индии можно отнести:

1) толерантность, терпимость, плюралистичность, открытость, готовность взаимодействовать с другими культурами и ценностями (эту установку мощно выразил основатель буддизма: «Иметь одну точку зрения и не признавать другие – вот что мудрецы называют оковами»). Важнейший принцип индийской культуры – «ахимса» (в литературе иногда – «ахинса») провозглашает непричинение физического, ментального или эмоционального вреда, мягкость и ненасилие основным законом поведения и человеческих отношений. При всей жесткости сословной структуры традиционного индийского общества человек в Индии всегда был вправе выбрать близкое для себя учение или религию, присоединиться к любой точке зрения;

2) психологизм, обращенность к психологическим измерениям человеческой жизни. Интерес к психологии человека проявился уже в культуре древней Индии. Психологические понятия стали в древнеиндийской культуре основным языком описания мира, состояний вселенной. Основные процессы, сущность бытия выражались в терминах переживаний, аффектов, чувств. Основная проблема традиционного индийского сознания заключается в том, чтобы ответить на вопрос «Кто я?» в отличие от западного, европейского человека, ориентированного, в первую очередь, на поведение, деятельность, сосредоточенного на главном вопросе «Что мне делать?» Психологизм, свойственный индийской культуре, выразился в широком распространении в древней и средневековой Индии практики сознательного изменения своих психических состояний, использования разнообразных психотехник. Наиболее полно эта особенность культуры Индии воплотилась в практике йоги (букв. «ярмо», «обуздание»), ведущей к полному подчинению психофизических функций своего организма, различных формах медитации. В традиционной индийской культуре теоретическая деятельность не считалась ценной, если она не получала практического воплощения, не способствовала достижению высших духовных состояний. Поэтому теоретические проблемы традиционно разрабатывались в Индии

аскетами, отшельниками, которые создавали духовный идеал в ходе практических усилий, а затем описывали его как лично пережитый опыт;

3) антропологизм, высокая оценка человека как существа, наделенного уникальной способностью к саморазвитию. Только человек способен к достижению высших духовных состояний, таких как мокша и нирвана. В этом отношении он превосходит все другие классы живых существ, включая богов и воинственных демонов (асуров);

4) аисторизм, отсутствие интереса к историческим аспектам жизни, во многом обусловленное приоритетной оценкой психологических измерений человеческого существования, сосредоточенностью на внутренних сторонах жизни. В традиционной индийской культуре не создавались летописи, хроники;

5) мироотрицающая установка. Оценка видимого мира как неистинного, иллюзорного, пораженного злом и несовершенством преобладает в основных учениях Индии. Во многих индийских учениях человек рассматривается как не имеющий личностной природы, жестко включенный в мир сансары (букв. «блуждание, круговорот»), проходящий трансмиграцию в форме разнообразных перевоплощений, регулируемых принципом кармы. Отсутствие стабильной, субстанциональной личности особенно подчеркивается буддистскими теориями. Поэтому в качестве цели индийские учения ставят перед человеком задачу освобождения от мира, выхода за пределы потока миропроявления, преодоления иллюзий, достижения нирваны, причинно не обусловленного состояния (в буддизме) или слияния с божеством, Атманом, космическим разумом (в брахманизме, индуизме).

Культура Индии прошла следующие основные этапы развития:

1) Период ранних цивилизаций долины Инда (около 2,5 тыс. лет до н.э. – 1,5 тыс. лет до н.э.). Примерно к середине 7 тыс. до н.э. относится зарождение сельскохозяйственных культур на западе долины Инда. В начале 3 тыс. до н.э. на плоскогорье Декан (северный Индостан) появляются племена кочевников-скотоводов. Первые цивилизации в южно-азиатском

регионе возникают в середине 3 тыс. до н.э. Расцвет цивилизации Хараппы приходится на 2200–2000 гг. до н.э. Культивирование скотоводства и возделывание богатых пахотных земель обеспечило бурный хозяйственный подъем. Развиваются хорошо спланированные, имеющие канализацию и водоснабжение центры городской жизни. Формируется единая система мер и весов, значительная технологическая база, система житниц и торговых путей, ведущих на запад в Персидский залив и на восток в Центральную Азию. Надписи этой культуры (их известно около 2 тыс.) пока не дешифрованы. Археологи обнаружили многочисленные женские терракотовые фигурки, вероятно, имевшие магический смысл, а также изображения человекоподобной мужской фигуры, сидящей в «позе йога» в головном уборе, который напоминает маску буйвола или буйволы рога. Вероятно, это супруг Великой Богини, который отождествлялся с объектом кровавого жертвоприношения. В памятниках этой культуры присутствуют и другие зооморфные мотивы, изображения тигра, льва, быка, буйвола, барана. Около 1750 г. до н.э. в развитии цивилизации Хараппы и Мохенджодаро возник перелом. Великие города начинают угасать. Точно неизвестно, что стало причиной их упадка – изменение русла течения Инда, засуха, вырубка лесов, переселение. Связующим звеном с новым этапом развития индийской культуры стали сельские районы на востоке Индостана. Около 2000 г. до н.э. начинается переселение индоиранских кочевников-скотоводов на северо-запад Индии, продолжавшееся в течение целого тысячелетия.

2) Ведийский период (около 1500 – 500 гг. до н.э.), получил название от Вед, сборников текстов, созданных в данное время и ставших основой традиционной индийской культуры. Веды («священное знание»), первоначально бытовавшие в устной форме, именуются шрути («ведение-слышание»). В индуистской традиции они трактуются как вечные божественные звуки, основополагающие космические гармонии, интуитивно воспринятые древними мудрецами – 7 риши, которые затем пересказали их миру. Мантрами называются стихотворные формулы Вед, которые

заучивались наизусть и декламировались с целью поддержания порядка и уравновешенности Вселенной.

Около 1200 г. до н.э. сложился основной сборник священных текстов, получивший название «Ригведа», который состоит из 1028 гимнов, обращенных к различным богам, – Индре, Агни, Варуне, Вишну, Рудре, Соме и другим. В период с 1200 по 900 гг. до н.э. сложились последующие сборники вед. «Яджурведа» содержит наставления по правильному совершению жертвоприношений. «Самаведа» представляет собой список мелодий, особые мантры, которые пелись при совершении приношений сомы, особого священного напитка. «Атхарававеда» – это свод домашних обрядов и других аспектов народной культуры (заклинаний, магических формул, заговоров, фармакологических и медицинских рецептов).

Помимо Вед в корпус шрути входят Брахманы, содержащие тексты о жертвоприношениях, Араньяки (букв. «Лесные»), представляющие собой тексты для отшельников, и Упанишады (название происходит от глагола «сидеть около») – религиозно-философские трактаты, интерпретирующие ведийскую мифологию и ритуал. В упанишадах Вселенная описывается как тело огромного космического существа Пуруши (букв. «человек»). Задача жрецов-брахманов заключается в постоянном воссоздании и новом жертвоприношении этого космического тела и обеспечении доступа человека к двум основным космическим субстанциям – Агни (огню), поддерживающему жизнь, и Соме (растению), дающему видение высшего мира. Варна брахманов призвана воспроизводить звучание вечного священного текста и поддерживать существование мира посредством жертвоприношений. В упанишадах оформились доктрины сансары и кармы, имевшие принципиальное значение для зарождения буддизма и джайнизма. Атман (индивидуальность, «Я» человека) был объявлен высшей реальностью, Брахманом. Получает развитие техника йоги. Боги, а не брахманы, снова становятся центром духовной жизни. Проявляются монотеистические тенденции, распространяется вера в Ишвару, Господа. Доступ к высшему знанию перестал быть прерогативой высокого,

брахманского рождения. Знатоками и учителями становились люди, происходившие из сословия кшатриев (воинов), женщины. Медитация и аскеза стали рассматриваться как формы духовного развития.

3) Эпический период приходится на время 400 г. до н.э. – 800 г. н.э. Он стал эпохой расцвета классической индийской цивилизации. Наиболее значительными достижениями этого периода были:

- создание колоссальных эпических циклов «Махабхарата» («Великого (сказания о потомках) Бхараты») – около 400 г. до н.э. и «Рамаяна» – около 200 г. до н.э., ставших сюжетной основой индийской художественной культуры. Формируется традиция их декламации, воплощения в храмовой иконографии, театральных постановках, радио- и кинопостановках;

- становление буддизма, влияние которого достигло своего расцвета в Индии в правление царя Ашоки (III век до н.э.) из династии Маурьев;

- оформление джайнизма как одного из важных учений Индии;

- расцвет классической санскритской культуры. Санскрит становится универсальным языком индийской культуры, на нем создаются разнообразная литература, трактаты по праву, философии, этике, грамматике, астрономии, медицине, ритуалу;

- складывание тамильской цивилизации на юге Индии, которая соперничает с санскритской культурой;

- зарождение классических философских школ Индии (миманса, санкхья, йога, ньяя, вайшешика);

- распространение тантризма – учения о достижении освобождения посредством негибкой веры и особой ритуальной практики, включающей отождествление себя с божественной мужской энергией, воплощенной в образе бога Шивы, и слияние с женской энергией (шакти). В тантризме разнообразные приемы йоги сочетаются с эротическим мистицизмом, возрастает роль женских божеств пантеона.

4) Средневековый период (800–1750 гг.) К существенным чертам этого периода относится доминанта индуизма, который становится наиболее значительной религиозной традицией населения средневековой Индии. В

IX веке оформляется философско-религиозное учение веданты («завершение Вед»), разработанное выдающимся мыслителем Шанкарой. Согласно веданте реален только Брахман (высший разум). Преодоление майи (иллюзорного представления об окружающем мире) приводит к пониманию того, что индивидуального «я» не существует. В средневековой Индии широкое распространение получает почитание Кришны (Кришна-бхакти). В этот период творят великие поэты, воспевающие любовь к Кришне: Тулсидас, Сурдас, Мирабаи, Кабир, Джаядева, написавший «Гитаговинду», поэму о любви Радхи и Кришны, мистик и святой Чайтанья, к которому восходит традиция современного кришнаизма.

В средневековый период в Индию проникает ислам. К XIII веку мусульмане устанавливают политический контроль над страной. Наиболее значительными исламскими государствами в Индии явились империя Гуридов и Могольская империя (XVI – начало XVIII вв.). Существенное мусульманское влияние было ассимилировано индийской культурой. Как результат взаимодействия традиционной индийской культуры и ислама в начале XVI в. возникает религиозное учение сикхизма, проповедующее веру в единого Бога. Основателем сикхизма был гуру Нанак – религиозный деятель и поэт, положивший начало конфессиональной духовно-поэтической традиции.

5) Современный период начинается с конца XVIII в. Начало этому периоду положило установление английского колониального владычества. В 1757 г. в битве при Плесси войска британской Ост-Индской компании разгромили мусульманских правителей Бенгалии. Британское господство в Индии продлилось до середины XX века. 27.01.1947 была провозглашена Республика Индия.

Важной чертой этого этапа развития индийской культуры явилось активное воздействие западной, европейской культуры. Английский язык становится официальным языком сферы государственного управления, средств массовой информации, высшего образования. Он является одним из государственных языков Республики Индия, хотя им владеет лишь 2%

современного населения страны. Формируется англоговорящая, получившая британское образование национальная правящая элита Индии.

В XIX–XX вв. происходит реформация индуизма, направленная на преодоление политеистических черт и обрядоверия. В религиозно-идеологической сфере идет борьба между реформаторами, виднейшим представителем которых был Раммохан Рой, и сторонниками традиционализма. Наиболее колоритным традиционалистом был Рамакришна (1836–1886) – один из ярчайших мистиков индуизма. Вивекананда (1863–1920) положил начало распространению индуизма на Западе. Наконец, Ауробиндо (1872–1950), признанный знаток Вед, основал знаменитый центр духовной трансформации в Пандичери на юге Индии.

В конце XIX века и, в особенности, в XX веке происходит широкое распространение влияния индийской культуры за пределами Азии. Особенно активно индийская культура продвигается через деятельность религиозных обществ, распространяющих веданту, таких как Международное общество сознания Кришны, Миссия Божественного света, Общество трансцендентальной медитации, ашрамы Раджниша, Мехера Бабы и других. Достаточно активный интерес западная интеллигенция проявляет к буддизму, к индийскому эпосу, литературе, кинематографу, изобразительному искусству. Важнейшие ценности индийской культуры, ставшие ее вкладом в сокровищницу современной цивилизации, выражены в принципах великого индийского учителя, одного из лидеров национально-освободительного движения Мохандеса Карамчанда Ганди (Махатмы) (1869–1948): самоуправление, приверженность истине, ненасилие (ахимса), жизнь в чистоте и довольствовании малым.

2. Конфуцианско-даосский тип культуры

Китай представляет собой один из древних очагов культуры. Китайская цивилизация явилась одной из самых оригинальных и значительных во всей мировой истории. В китайской культуре существуют два основных учения (конфуцианство и даосизм), которые противостоят друг другу и

одновременно притягиваются, создавая внутреннее напряжение, конфликт и взаимопереход ценностей. Оба ведущих учения Китая опираются на принцип антропологизма – высокой оценки человека, его природы и предназначения. В китайской трактовке данного принципа расставлены иные в сравнении с индийским пониманием акценты. Человек в традиционном китайском мировидении понимается как важнейшая составляющая триады Небо-Человек-Земля. Именно человек обеспечивает единство Неба и Земли. Без человека природа была бы несовершенной. Только человек является мыслящим существом, задача которого состоит в том, чтобы мыслить за все остальное, придавать разумные очертания бытию.

Важнейшие аспекты китайской культуры определяются традицией **конфуцианства**, представляющего собой социально-этическое учение о благородном муже и нормах социального поведения, подчинении себя служению высшим моральным принципам. В конфуцианском учении житейские, семейные добродетели, традиционная система родственных отношений интегрируются с задачами государственного управления; мораль, человеческие отношения соединяются с политической сферой. Для учения Конфуция характерно представление о главенстве, доминировании социального, культурного начала в отношениях между людьми. Только как творец ценностей культуры человек обретает бессмертие, воплощает себя в позитивных делах, соответствующих традиционным нормам.

Главная задача конфуцианского воспитания – целенаправленная и интенсивная «культуризация» внутренней жизни человека. Идеалом, созданным конфуцианской традицией, является благородный муж (цзюнь-цзы), обладающий 5 добродетелями:

- гуманностью (жэнь) – способностью относиться ко всем живым существам и вещам как к связанным с ним кровным родством (это высший принцип конфуцианской этики, от которого производны последующие);
- благопристойностью (ли) – осведомленностью в обрядовых, этикетных отношениях, ритуалах;

- справедливостью (и) – способностью подчинить свои субъективные потребности общественным задачам, требованиям долга;
- мудростью (чжи) – образованностью, эрудицией, проницательностью, умением разбираться в людях;
- верностью (син) – преданностью своей стране, государю, начальнику, отцу, верностью убеждениям и данному слову.

Конфуцианство определило такие важные черты китайской культуры:

- доминанта этической компоненты, моральные нормы определяют иерархию традиционных китайских ценностей; провозглашается приоритет социальных задач, общественного долга, социальной роли по отношению к другим формам самопроявления человека (в частности, религиозной), по-видимому, религия никогда не играла сопоставимой по значению с моралью роли в культуре Китая;
- ритуализм, символичность поведения; через ритуал транслируются традиционные ценности, поддерживается общественный порядок, устанавливается всеобщая гармония космоса;
- отсутствие психологизма; для китайского сознания не характерна драматизация духовной жизни. В учении Конфуция нет понятий греховности, раскаяния, нравственного выбора, личность понимается как совокупность социальных ролей, человек предстает как сеть межличностных отношений, должен изживать в себе все частное, субъективное и посвятить свою жизнь служению общественному благу;
- высокая оценка знаний, образованности, учености, что предопределило господство интеллектуалов в системе административного управления традиционного Китая и вопреки существующему сословному делению утверждало равенство людей, потенциальную способность каждого человека стать мудрецом; эгалитарно-интеллектуальная установка китайской культуры была воплощена в практике государственных экзаменов, посредством которых рекрутировались кадры системы государственного управления;

– интерес к культуре повседневности, к традиционному, унаследованному, любовь ко всему старинному. Эта «антикварная установка» стимулировала стремление сделать все изящным, придать привлекательность бытовому, вещному измерению человеческой жизни.

Вторым важнейшим учением традиционного Китая явился **даосизм**. В основе даосизма лежит представление об естественных основах бытия, ориентация на «сбережение полноты жизни» (Ян Чжу). Часто даосизм трактуется как апология естественного, спонтанного проявления жизни. В даосизме наиболее полно воплотилось такое важное измерение китайской культуры как витализм, возвышение ценностей естественно-природной жизни. В ценностной иерархии акцентируется значение материально-телесных проявлений. В основе даосского учения лежит понятие **Дао**, одно из самых сложных и многоплановых в системе категорий китайской культуры. Один из традиционных переводов понятия Дао – «путь» – передает такие важные смысловые аспекты как закон бытия, управляющий всеми проявлениями природного космоса и общества. Два основных измерения понимания Дао заключаются в том, что, с одной стороны, Дао – одинокое, отделенное от всего, постоянное, бездеятельное, недоступное восприятию и словесному выражению бытие. В этом измерении Дао сравнимо с порождающей материнской утробой. Второе измерение Дао – это всеохватывающая и всепроникающая, проявляющаяся в оформленных вещах благая сила дэ, безбрежный и постоянно изменяющийся поток. В Дао-вселенной все уравновешено и гармонизировано, все заключается во всем.

Ведущей установкой даосизма является принцип естественности. Согласно даосскому учению, цель человека заключается в достижении идентичности с сущностью мира, растворение в природе, слияние с Дао, достигаемое на основе метода «не-деяния» (у-вей), который трактуется как отказ от любой целенаправленной деятельности, отрицательное отношение к абсолютным ценностям социального и культурного порядка.

Принцип естественности лежит в основе такого характерного и в XX веке ставшего визитной карточкой китайской культуры на Западе

явления, как фэн шуй (обычно переводится «ветер и воды»). Фэн шуй понимаются как таинственные силы, проявляющиеся во всем мироздании, мощные, неконтролируемые энергии бытия, действие которых может быть поставлено на службу человеку. С представлением о фэн шуй связана геомантика (гадание по рельефу местности), биолокация (определение благоприятных и неблагоприятных естественных зон), оформление интерьера жилища, разработка архитектурных и строительных проектов. Пришедшие из китайской культуры принципы фэн шуй получили широкое распространение во всем мире.

В русле даосских представлений оформилась традиционная китайская 5-членная модель космоса, в основе которой лежит горизонтальный принцип, что радикально отличает ее от индоевропейской картины мира. Мировое пространство разделяется по сторонам света с выделением также Центра мира, великого города Шан. Сам Китай и есть этот Центр – Срединное государство (Чжунго) или Поднебесная (Тянься), т.е. является проекцией Неба (небесного круга). Цвет Центра – желтый – символизирует верховную власть и государя. Наряду с Центром особенно почиталась южная пространственно-временная зона. Стандартная для всей китайской культуры ориентация – лицом на юг – связана с почитанием солнца, лета и т.д. Юг символизирует красный цвет, передающий радостные события, например, красное одеяние невесты. Западная пространственно-временная зона ассоциируется с гибелью всего живого, враждебными человеку природными стихиями. Цвет этой пространственной зоны – белый – ассоциируется с трауром и похоронными принадлежностями. Восточная пространственная зона ассоциируется с рождением новой жизни, весной, передает идею цветения, что подчеркивает ее цвет – сине-зеленый. Северное пространство, с одной стороны, ассоциируется со смертью (как и западное), с другой стороны, – с чем-то сокровенным, таинственным, ученостью, образованностью. Его цвет – черный – символизирует ученость и ученых. Важнейшие категории китайской культуры Ян (мужское начало) и Инь (женское начало) соотносятся соответственно с юго-восточным (или юго-

западным) и северо-восточным (или северо-западным) частями. Пространственно-временные зоны имеют также зооморфную символику: желтый (императорский) дракон Хуанлун ассоциируется с Центром, бирюзовый дракон Цанлун – с Востоком, белый тигр Байху – с Западом, таинственный воин Сюаньу (симбиоз черепахи и змеи) – с Севером.

В VII–VIII вв. н.э. в даосской традиции сложился институт монашества, оформилось представление о пантеоне небожителей, который включает Нефритового императора – олицетворение мужского начала мира, царицу Запада Сиванму, различные бессмертные существа. Даосские религиозные представления и образы стали существенным компонентом простонародной религии.

Даосизм оказал огромное влияние на художественную культуру Китая, под его влиянием оформились модели восприятия дикой природы в поэзии (пейзажная лирика), живописи, искусстве пейзажного сада. К основным художественным образам, связанным с даосской традицией, относятся гора, символизирующая обиталище бессмертных, дерево, которое воплощает Древо жизни, река (поток), символизирующая восхождения.

Таким образом, конфуцианство и даосизм стали основными автохтонными учениями Китая. Наряду с пришлым буддизмом они наиболее полно выразили дух и ценностные предпочтения традиционного китайского общества, оформили систему категорий китайской культуры.

По мнению современных историков к развитию китайской цивилизации неприменима схема общественно-экономических формаций. Поэтому основные этапы истории культуры Китая определяются на цивилизационной основе. Выделяются основные периоды развития китайской цивилизации:

- 1) Архаический Китай. Предполагаемые предки человека появляются на территории современного Китая в незапамятные времена. Древнейшие находки архантропов датируются временем 800–500 тыс. лет назад. Ряд находок датируется временем 50–40 тыс. лет назад. Археологи открыли несколько неолитических стоянок VI–V тыс. до н.э., которые характеризуют

начальный этап становления китайской культуры, связанный с формированием оседлого образа жизни, развитием мотыжного земледелия и керамического производства.

2) Древний Китай (с XVI в. до н.э. по III в. н.э.). На этом этапе началось формирования китайской государственности. Возникает письменная культура, книга, закладываются традиции национальной философской мысли (конфуцианство и даосизм). В правление Цинь-ши-хуан-ди (конец III в. до н.э.) наряду с созданием единого государства осуществляются такие грандиозные цивилизационные проекты, как строительство первого, 750-километрового отрезка Великой китайской стены, Великого китайского канала, закладывается сеть дорог длиной около 8 тыс. км. Формируется культурная и правящая элита Китая – сословие **ши** чиновников-администраторов, что содействовало укреплению правящего режима. Китай устанавливает разнообразные международные, межкультурные контакты. Великий шелковый путь начинает функционировать со II в. до н.э., его протяженность составляла 6 тыс. км. Шелковый путь проходил от г. Сиань, столицы династии ранней Хань до Римской империи и Индии.

3) В период традиционного Китая (III в. н.э. – 1912 г.) китайское общество достигло своего культурного расцвета, были созданы многие великие произведения. К основным инновациям этого периода можно отнести т.н. феномен «Трех учений». Для высших слоев китайского общества стала характерной вариативность индивидуальных верований. Модным было декларирование приверженности сразу «Трем учениям» (конфуцианству, даосизму и буддизму) и реализация этого принципа в соответствии с жизненной ситуацией. Если конфуцианство было доминантой в государственно-политической и социальной сфере, то даосская философия приходила на помощь в случае опалы, стимулировала художественные проявления личности. Буддизм ориентировал в проблемах духовного совершенствования и освобождения. На данный период приходится становление традиций китайского буддизма. Буддизм проникает в Китай в I в. н.э. В Южном Китае буддизм получил статус государственного

вероучения в V в. н.э., когда император У-ди официально принял буддистские обеты и провозгласил себя бодхисаттвой. В это время в Китае действовало более 2,5 тыс. монастырей, в т.ч. знаменитый Шаолинь, в которых находилось свыше 80 тыс. монахов и монахинь. Сложились оригинальные школы китайского буддизма: Чань (созерцание), Тяньтай, Хуаян. С IX века начинаются гонения на буддизм. Закрываются монастыри, монахи и монахини насильственно возвращаются в мир. Будучи вытесненным из официальной идеологии, буддизм становится основой многих еретических учений и сект. Так члены «Общества Белого лотоса» считали, что повстанческие движения призваны подготовить пришествие в мир будды Майтреи. В этой школе развивались боевые искусства, царил фанатический дух. К началу XX века китайский буддизм почти полностью растворился в народных верованиях.

Происходит становление ведущих жанров и стилей китайской литературы. Китайские поэты достигают совершенства в жанрах оды, песни, пейзажной («поэзии гор и вод») и любовной лирики, поэзии придворного стиля, конфуцианской, даосской, буддистской поэзии. Развиваются основные прозаические жанры: рассказ, повесть, роман. В данный период происходит становление светской живописи, которая развивается в тринадцати самостоятельных жанрах, в т.ч. портрета, натюрморта, пейзажа. Складывается искусство пейзажного сада. Развивается традиционная медицина, алхимия, происходит накопление математических и астрономических знаний. В эпоху Сун (X–XI вв.), на четыре столетия раньше, чем в Европе, в Китае было изобретено книгопечатание.

4) Современный период начинается с завершения императорского правления в Китае в 1912 г. Этот период характеризуется масштабной аккультурацией, усвоением западных ценностей, широким проникновением европейской и американской культуры, набравшей силу во второй половине XX века модернизацией. Происходит поляризация традиционной, деревенской культуры и вестернизированных китайских мегаполисов.

К основным достижениям китайской культуры, составившим ее вклад в мировую цивилизацию, можно отнести конфуцианскую этику, проповедующую идеалы благородства, служения, почтительности. Исключительно значимым является вклад китайской словесности в мировую литературу. Наибольший интерес представляют два сборника канонических текстов конфуцианства: Пять трактатов (включая «Книгу песен» (Ши цзин) и знаменитую «Книгу перемен» (И цзин)) и Четверокнижие, в которое входят «Беседы и суждения» (Лунь Юй) – воспоминания учеников Конфуция о его жизни и высказываниях. Всемирно известным текстом даосизма является «Даодэдзин», авторство которого традиция приписывает Лао-цзы. Мировую славу завоевали такие китайские мастера поэтического слова, как Ли Бо, Ду Фу и др. К шедеврам китайской словесности относятся романы «Путешествие на Запад», «Троецарствие», «Тихие заводи». Широкое распространение получили традиционные принципы китайского витализма, разработанные даосскими учителями методики достижения здоровья и долголетия. Китай прославился также сооружениями монументальной архитектуры, оригинальными произведениями изобразительного искусства, выполненными техникой письма по шелку. Для китайской цивилизации характерны также высокоразвитые технологии, достижения в области медицины, алхимии и других видов знания.

3. Арабо-мусульманская культура

Одной из самых мощных и значительных культур человечества является культура мусульманского мира. Простирающаяся на огромном пространстве от Марокко до Индонезии и Филиппин, имеющая уже более чем 1,5-тысячелетнюю историю, культура исламского мира включает в себя множество региональных, национальных и этнических субкультур. Объединяет это множество разнообразных культурных феноменов система ценностей ислама, определяющая ментальность и жизненные приоритеты более миллиарда людей. Становление этой культуры происходило на основе ассимиляции достижений различных культур. В частности, на формирование

исламских государственных образований оказали влияние византийские и персидские политические модели. Арабская мысль во многом стала преемницей классической античной философии. Религиозные традиции ислама оформились под воздействием околوبيблейской литературной и фольклорной традиции. Исламская культура ассимилировала множество местных этнических культур.

К важнейшим особенностям культуры арабо-мусульманского мира относится доминанта религии. Влияние ислама в мусульманском мире является всеобъемлющим. В исламском обществе не разграничиваются понятия светского и религиозного. Под религией понимается вся система духовной деятельности. Исламский фактор определяет политические институты, правовую систему, моральные нормы, семейные отношения, быт, обычаи, нравы. Систему исламских ценностей пронизывает дух эгалитаризма. Ислам провозглашает равенство мусульман, равное участие в выработке решений и равную ответственность, инициирует жертвенность и самоотдачу для торжества своей религии. В исламской традиции нет аналогов христианской церкви и духовенства, играющих доминирующую роль по отношению к личности. Мусульманская Умма (община) представляет собой всемирное братство, обеспечивающее наднациональное, надкультурное единство верующих. Наиболее авторитетными лицами ислама являются знатоки Корана, местные религиозные лидеры. Исламская идеология провозглашает уникальность своих религиозно-культурных ценностей, что обеспечивает устойчивое господство религиозного фактора. Как религиозная система ислам имеет ортопрактический характер, основное значение придается регулированию повседневных измерений жизни.

В исламском обществе высоко ценятся такие обыденные стороны жизни, как труд, брак, семья. В европейской культуре подобный интерес к повседневности развивается только в Новое время. Доминанта религиозного измерения определяет консервативную ориентацию, свойственную мусульманской культуре. Еще в IX–X вв. было запрещено автономное толкование Корана и Сунны, комментирование которых предписывалось

производить только в традиции авторитетных правовых школ. Ислам предписывает четкую религиозно-культурную идентификацию личности, принципиальное разделение на своих и чужих, дифференциацию ценностей исламского и неисламского мира. Абсолютным требованием звучит необходимость посвящения жизни торжеству своей религии, убеждение в священном характере войны против неверных. Вместе с тем, Коран утверждает: «нет принуждения в религии». Иудеи и христиане рассматриваются в исламском мире как «люди Книги», также получившие божественное откровение, хотя и в неполной или искаженной форме.

Центральную роль в системе ценностей ислама имеет религиозно санкционированное право. В теории, любое исламское сообщество руководствуется шариатом (божественным законом) – системой религиозных норм и предписаний.

Для исламского мира характерно преобладание словесных, письменных и звучащих форм культуры, что обусловлено влиянием ближневосточного культурного контекста, библейской традиции. В мире ислама развились такие выдающиеся литературы как арабская, персидская, тюркская. Особенно прославились корифеи мировой поэзии Джелаль ад-Дина Руми, Низами, Саади, Хафиза, Омар Хайям, Фирдоуси, Саари и многие другие. Литературное творчество многих исламских поэтов было вдохновлено суфийскими идеалами, выразило ценности и устремления этого эзотерического учения. Чрезвычайно ценится в исламском мире искусство рецитации, декламирования Корана, который многие мусульмане знают наизусть. К классическим формам мусульманской художественной культуры, получившим признание далеко за пределами арабского мира, можно отнести традиционное музыкальное искусство и танец. Изобразительные искусства не получили существенного развития в классической арабской культуре, что объясняется запретом на изображение человека и других живых существ, перенятым из ветхозаветной иудейской традиции. Определенным исключением можно считать развитие персидской книжной миниатюры и искусство каллиграфии – начертания текстов Корана сложной вязью

арабских букв, что воспринимается как сложный художественный орнамент. Мощное развитие получает в мусульманском мире архитектура, как культовая (мечети, минареты), так и светская (дворцовая, проекты городской застройки и т.д.).

В исламском мире ценится интеллектуализм, подчеркивается важность образования, знаний. Ислам возник как форма городской культуры, кочевнический элемент не оказал сколько-нибудь существенного влияния на мусульманскую систему ценностей. В исламской культуре были созданы значительные философские системы и школы богословия, оказавшие существенное влияние на западноевропейскую теологическую и философскую культуру.

Исламский мир прославился своими технологическими достижениями, разнообразными знаниями в области математики, химии, географии, астрономии, медицины и т.д.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Почему культура Индии вызывает широкий интерес в западном мире?
2. Каковы основные этапы формирования, распространения и эволюции буддизма?
3. Сравните конфуцианство и даосизм. Что является общим и в чем состоят различия между ними?
4. Какой принцип лежит в основе художественной культуры Китая?
5. Какие области культуры получили наивысшее развитие в исламском мире?
6. Назовите всемирно известных мусульманских поэтов.

Тестовые задания:

1. Хараппская культура располагалась: а) в долине реки Инд; б) в долине реки Ганг; в) в долине реки Ориноко; г) в долине реки Ангара.

2. Укажите среди перечисленных произведений ритуальные комментарии к Ведам: а) Брахманы; б) «Сон в красном тереме»; в) Упанишады; г) Камасутра; д) Араньяки; е) Аюрведа.

3. Что в конфуцианстве выступало в качестве единого всеобщего начала? а) «дао»; б) «логос»; в) небо («Тянь»); г) космос; д) Бог.

4. Для какой из мировых религий характерно такое понятие как «умма» – община религиозного толка: а) христианство; б) ислам; в) буддизм.

Темы рефератов:

1. Индия – Хараппская цивилизация.
2. Особенности древнеиндийской культуры.
3. Мифология Древнего Китая.
4. Литература и поэзия Древнего Китая.
5. Ислам: происхождение, особенности вероучения и культа.
6. Орнамент в исламской культуре.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [1, 23].

Тема 2.3. Античность и Средневековье как типы культуры

Цель: сформировать устойчивые представления об античной культуре как источнике европейской цивилизации; выявить специфику христианской средневековой культуры

Ключевые понятия: демократия, гражданское общество, натурфилософия, герой, антропоморфический космос, социальный космос, пластические искусства, теоцентризм, время историческое, романика, готика.

1. Специфика культуры Древней Греции

Древнегреческий гений создал одну из самых ярких и значительных культур человечества. Древняя Греция дала европейскому миру множество социокультурных инноваций, к основным из которых можно отнести:

1) разработку принципов и практическое воплощение идеалов гражданского общества, сменившего традиционный сословный уклад. Прежде господствовавшие иерархические общественные отношения сменяются социальными связями, основанными на симметрии и взаимности. Античное общество было построено на принципах равенства, соразмерности. Граждане полиса имели равное право на владение собственностью, между ними распределялись общественные земли. Всем гражданам предоставлялась возможность участвовать в осуществлении власти и выполнять общественные обязанности в пропорциональном соответствии со своим статусом и имущественным положением. Свободные граждане имели возможность получить образование, овладеть письмом, элементами философского мышления;

2) демократию, публичность и состязательность всех важных проявлений общественной жизни. Центром социального пространства классического полиса становится площадь народного собрания (agora), а не царский дворец. Государственно-политическая жизнь становится демократичной. На сферу властных отношений распространяются принципы выборности, сменяемости, ответственности. В общественной жизни развивается состязательность, возвеличивается борьба, конкуренция. Ораторская речь становится важнейшим политическим инструментом, орудием управления, искусством. При этом слово утрачивает ранее присущий ему сакральный аспект, превращается в орудие дискуссии, становится средством ведения диалога;

3) формирование идеалов чести, достоинства и патриотического служения свободного гражданина, посвящения себя родине, исполнению общественного долга. В дальнейшей европейской истории эти античные

идеалы развивались в учение о человеческом достоинстве и в концепцию прав человека, правовой защищенности человека и гражданина;

4) становление культуры досуга, свободного времени. В античном обществе развивается сфера публичных развлечений: театр, спортивные, поэтические и другие состязания, скачки. В дальнейшем эта тенденция проявилась в развитии зрелищных элементов европейской культуры. Предпосылки современной массовой культуры складываются еще в античности;

5) переход от мифа, мифопоэтической картины космоса к «логосу», рациональному пониманию мира, развитие философии как особого рода мудрости, доставляющей единое знание для всех интеллектуальных людей. Формирующаяся древнегреческая философия создала целостный образ мира на основе принципов единообразия, соответствия, гармонии. Со времени классической Греции философия становится неотъемлемой и существенной формой европейской культуры. В эпоху классической античности религия оттесняется философией на второе место в интеллектуальной жизни. Античная религия, почитание полисных богов имеет преимущественно социально-государственное измерение. В эпоху эллинизма религия оказывает огромное влияние на сферу частной жизни, приобретает корпоративный, коллегиальный, иногда эзотерический, мистериальный характер;

6) формирование пространственного образа мира как устроенного космоса, представляющего собой гармоничную, подчиненную естественным законам совокупность тел и вещей. Древнегреческое представление о мире основывается на принципах гармонии и телесности. Космос предстает как простой и упорядоченный, возникающий из единого первоначала. Согласно концепциям представителей ионийской натурфилософии, субстанция мыслилась как воздух, вода или апейрон («вездесущий»). В целом, античная культура ориентирована на восприятие малого, ограниченного пространства. Все повторяется, изменения совершаются по замкнутому циклу. Сменяют

друг друга состояния космоса и хаоса, мир возвращается к исходному состоянию;

7) создание неповторимых образцов пластического искусства (особенно, скульптуры), передающих характерный для древнегреческой культуры телесный, основанный на пространственных очертаниях и геометрических пропорциях образ мира. В противовес ближневосточной культуре, ориентированной преимущественно на сакральное слово, текст, античная культура основывается на видимом, изображаемом образе. Виднейшими представителями изобразительного искусства древней Греции являются скульпторы Фидий, Мирон, Лисипп, Пракситель, Поликлет;

8) становление литературы как формы авторского художественного творчества. Выдающиеся образцы древнегреческой трагедии созданы Софоклом, Эсхилом, Еврипидом, комедии – Аристофаном. Блестящими поэтами древней Греции явились Сафо (Сапфо) и Аристокл;

9) становление науки как самостоятельной сферы культуры. В древней Греции получило развитие опытное естествознание, было создано систематическое изложение основ геометрии (Эвклид), медицины (Гиппократ) и других наук.

Древнегреческая цивилизация прошла ряд этапов в своем развитии. В соответствии с ними в качестве основных периодов развития культуры древней Греции принято выделять:

1) крито-микенский период (конец 3–2 тыс. до н.э.), который назван по двум важнейшим культурным центрам древней цивилизации на территории Греции – острову Крит и городу Микены, расположенному на Пелопонесском полуострове. Уже в 3-м тыс. до н.э. на Крите существовала мощная цивилизация царского типа, сходная с деспотиями Ближнего Востока. Была создана система «дворцовой экономики», сложная чиновничья иерархия, алфавитное письмо, выразительные памятники искусства. Особенно известна критская фресковая живопись. Ряд важных сюжетов древнегреческой мифологии о Тезее, Ариадне и Минотавре, Икаре и Дедале, Посейдоне и Пасифае связаны с Критом. Микенская культура известна

образцами городской архитектуры, в частности, дворцами крепостного типа. Замечательные находки золотых погребальных масок, украшений, оружия в шахтовых гробницах в Микенах прославили Г. Шлимана и других археологов;

2) гомеровский (предполисный) период (XI–IX вв. до н.э.). Он характеризуется значительным упадком культуры. На рубеже XIII–XII вв. до н.э. микенская цивилизация переживает разрушительную катастрофу, причины которой не вполне ясны. С этого времени очень бедной становится материальная культура. Большинство микенских поселений были покинуты, замирает деятельность многих центральных святилищ – храм бога Аполлона в Дельфах, на острове Делосе и на Самосе. В этот период греческое общество было отброшено к первобытности;

3) в архаический период (VIII–VI вв. до н.э.) начинает формироваться полисная система, создаются институты демократии, складывается ранняя – милетская – школа натурфилософии, возникает доэсхилова трагедия, создается аргосская школа скульптуры, распространяется чернофигурная керамика;

4) классический период продолжался на протяжении V–IV вв. до н.э. (до установления Филиппом Македонским господства над Грецией в результате победы в битве при Херонее в 338 г. до н.э.). Древнегреческая цивилизация достигает своего расцвета, классической формы. На этот период приходится золотой век Афин, наивысший подъем античной демократии, формируется мощная классическая культура античного полиса;

5) эллинистический период охватывает время от установления македонского владычества до захвата Греции Римом (в 146 г. до н.э.). В этот период греческая культура распространяется на Восток и, в свою очередь, сама испытывает восточные влияния. Литература и искусство расцветают при дворах диадохов – полководцев Александра Македонского, ставших правителями крупных государств. В особенности прославилась египетская Александрия, ставшая в правление Птолемеев мировым центром науки и искусства. Там была собрана замечательная библиотека. Центром развития

наук и искусств стал александрийский мусейон, в котором античные интеллектуалы занимались филологией, астрологией, ботаникой, математикой, зоологией. Эллинистический период завершает историю самостоятельного развития культуры Древней Греции. Достижения древней Греции в различных областях жизни и творчества во многом определили пути развития не только европейской цивилизации, но и всего человечества, стали одним из самых существенных вкладов в сокровищницу мировой культуры.

2. Культура Древнего Рима

Древнеримская культура стала одним из важных этапов социокультурного развития европейских народов. В эпоху расцвета древнеримское государство подчинило своему господству огромную территорию. Ко II в. н.э. население Римской империи достигло 50 млн. человек. Однако, существенны не только масштабы распространения древнеримской культуры, но и ее содержательное воздействие на западноевропейскую цивилизацию. Важно учитывать, что культура древнего Рима развивалась в ходе масштабного культурного синтеза, оформилась в процессе взаимодействия с другими значительными культурами древнего мира. На раннем этапе римской истории (VIII–VI вв. до н.э.) учителями римлян были этруски, загадочный народ, принесший на Апеннины значительные культурные инновации и впоследствии растворившийся среди других этносов Италии. Особенно существенным явилось влияние древнегреческой и ближневосточной культур, ставшее наиболее значительным в эллинистический период. Древнеримский мир стал тем огромным культурным пространством, в котором происходило соединение достижений античности и цивилизаций древнего Ближнего Востока. Этот масштабный культурный синтез нашел мощное воплощение в формирующемся христианстве, которое передало новую систему ценностей варварским народам Европы.

Выделим типологические черты древнеримской культуры:

1) Доминанта государственно-политического измерения, развитие общественно-политической мысли. Основным для древнеримского общества стал «римский миф», раскрывающий провиденциальное значение Рима как города, предназначенного богами к мировому господству. Этот сюжет стал основным в римской литературе и искусстве. Пафос гражданственности и патриотизма пронизывает классическую культуру Рима. Древнеримская религия являлась фактором социально-этнической идентификации, а в императорский период становится одним из измерений верноподданности.

2) Право явилось важным структурообразующим элементом древнеримской культуры. Законы рассматривались римлянами как упорядочивающие не только земную, государственную, но и космическую, небесную сферу. В древнеримском обществе была создана одна из самых разработанных правовых систем. Ни в одной другой культуре древности и средневековья право не занимало столь существенного места, как в римской.

3) Особенное значение в культуре древнего Рима имели моральные ценности. В классический республиканский период подчеркивалось значение таких нравственных добродетелей как мужество (*virtus*), верность долгу (*fides*), почитание богов и родины (*pietas*), согласие римского народа (*concordia*), свобода (*libertas*), почет (*honor*). В эпоху империи отчетливо проявляется тенденция к апологии частной жизни, стремление к наслаждению («лови мгновение»), идеалом становится удаление от дел («живи незаметно»), бесстрастное отношение ко всему («после нас хоть потоп»).

4) Римлянам был свойственен живой интерес к истории. Они стремились запечатлеть исторические события в произведениях искусства, дать им оценку в исторических сочинениях, политических трактатах.

5) В древнеримской культуре, особенно в период ее зрелости и завершения, проявляется интерес к индивидуальности, психологии человека. Этот интерес выразился в произведениях искусства, наиболее выразительным его воплощением стал прославленный древнеримский скульптурный портрет, поражающий тонким психологизмом. Если

художники классической Греции, в первую очередь, стремились воссоздать телесную красоту, идеальные пропорции человеческого тела, то зрелое древнеримское искусство, философия, мораль были направлены на передачу индивидуальности, неповторимости личности.

6) В древнеримском обществе была создана одна из классических литератур древнего мира. В век «золотой» (I в. до н.э.) и «серебряной» (14–113 гг. н.э.) латыни творили такие выдающиеся поэты, как Вергилий (автор «Энеиды»), Овидий («Метаморфозы», «Любовные элегии», «Наука любви»), Гораций («Оды»), писатели Петроний («Сатирикон»), Апулей («Метаморфозы, или Золотой осел»).

7) В древнем Риме существенное развитие получило изобразительное искусство (фреска, мозаика, станковая живопись). В римской живописи активно использовались символика и аллегория. Художники стремились запечатлеть исторические события, дать им интерпретацию. Расцвет древнеримского искусства приходится на эпоху принципата (I–II вв. н.э.).

8) В древнеримском обществе получила существенное развитие **наука**. Римской культуре была свойственна тенденция к систематическому, энциклопедическому знанию. В древнем Риме были созданы первые энциклопедии: «Древности человеческих и божественных дел» Теренция Варрона (I в. до н.э.) и «Естественная история» (в 37 книгах) Плиния Старшего (I в. н.э.).

9) В древнеримском обществе проявились прагматические тенденции. Практическая, техногенная сторона была одной из самых существенных в римской жизни. Рим прославился градостроительством, образцами архитектуры и строительной техники, дорогами, средствами связи, развитием жизнеобеспечивающих систем (водоснабжения, канализации). Но римская цивилизация не стала по-настоящему техногенной. Полномасштабному использованию технических достижений препятствовало широкое использование рабского труда.

10) В древнеримском обществе, в особенности в императорский период, проявляются тенденции массовой культуры. Плебеи, низы римского

общества, требуют развлечений, «хлеба и зрелищ». Потребительство, стремление к роскоши, бездуховность становятся одной из черт культуры позднего Рима.

3. Культура западноевропейского Средневековья

Средневековье – один из важных периодов в развитии европейской культуры, ставший одним из истоков современной цивилизации. В литературе, в особенности популярной, представлены различные, подчас диаметрально противоположные оценки средневекового мира, ценностей и идеалов этой эпохи. Для глубокого понимания средневековой культуры необходимо избежать крайностей как апологетических, так и уничижительных оценок, открыть для себя многоплановость, сложность, колоссальный творческий потенциал этой важной исторической эпохи.

Средневековое общество характеризуется следующими особенностями:

1) дифференцированность, наличие выраженных субкультур, что в целом характерно для сословного общества. Основными культурными субстратами средневекового общества явились: рыцарская культура, которой свойственны аристократичность, куртуазность, этикетность, семиотичность; монашеская, которая характеризуется элитарностью, книжностью, интеллектуальностью; народная, крестьянская, носителям которой был присущ акцент на материальных ценностях жизни, карнавально-смеховые проявления, грубоватость; университетская, интеллектуально-корпоративная, высокопрофессиональная; бюргерская, протопредпринимательская, для которой приоритетными становятся прагматические ценности;

2) контрастность, сочетание крайностей: духовного и телесного, возвышенного и низменного, смешного и мрачного, христианского и языческого;

3) традиционность, осуждение нового, апелляция к авторитетам. Средневековый социум историки называют обществом старожиллов – людей, живущих по устоявшимся стандартам, приверженных традиционным ценностям;

4) высокая степень религиозности, определяющее значение религиозных аспектов культуры. Все сферы средневековой культуры, искусство, мораль, философия, право и другие были подчинены церкви, служат ей, пронизаны религиозным началом. Богословие стало компендиумом средневековых знаний и представлений, а его язык явился универсальным языком средневековой культуры. В средневековом обществе церковь установила идеологическую монополию, что выразилось в преследовании ведъм, борьбе с инакомыслием и ересями, в дьяволомании и диктате инквизиции;

5) символизм, восприятие всех проявлений бытия как символов и обозначений Высшей Реальности. По средневековым понятиям, «все творение есть книга, картина и зеркало», земной мир свидетельствует о Боге и небесном бытии. Нацеленность на символическую интерпретацию бытия, экзегетичность становится важнейшей особенностью средневековой культуры. Развивается искусство толкования текстов, особенно священных, библейских. Аллегория, иносказание стали основными стилистическими приемами средневековья;

6) иерархическая установка в восприятии мира в целом и социальной системы. В средневековом представлении человек, социум, природа, небесные существа, Бог находятся в единстве и соединены иерархическими связями;

7) неотрывность средневекового человека от природы. Средневековый мир является преимущественно сельской сферой. Человек в эту эпоху соединен с природой глубокими связями и стремится практически и магически воздействовать на нее;

8) провинциальность. Средневековый человек везде прилагает масштаб «малой родины», сельского или городского окружения, но этот замкнутый мирок густо населен различными мифологическими и волшебными существами: гоблинами, троллями, феями, эльфами, гномами, русалками и т.д.;

9) преобладание устных и изобразительных форм культуры. Грамотной в средневековую эпоху является только культурная элита;

10) нестрогость, приблизительность всех измерений средневековой жизни. Нет четко фиксированного измерения времени, пространства, мер, весов и т.д.

Этапы развития средневековой культуры Западной Европы. Не существует общепринятой периодизации истории и культуры средневекового общества. Классическим является выделение следующих периодов: 1) раннее средневековье (VI–IX вв.) 2) зрелое средневековье (X–XIII вв.); 3) позднее средневековье (XIV–XV вв.).

Средневековое общество возникает в ходе развития следующих социокультурных процессов. Начиная со второй половины II в. н.э. наступает стагнация, кризис и упадок Римской империи, которая становится грандиозным закрытым и консервативным миром, отгородившимся пограничным валом от варварских народов. Рим занимается эксплуатацией и потреблением, ничего не производя. По оценкам историков, после эллинистической эпохи хозяйство поддерживалось за счет грабежа и победоносных войн, не появилось никаких технических новшеств. Мощный кризис потряс Рим в III в. н.э. Варварские нападения последовали со всех сторон. Примирение было достигнуто за счет признания варваров, принятия их в армию и допущение к расселению на окраинах империи. Возникает характерное для средневековья смешение народов. Единство римского мира стало разваливаться, все в большей степени проявляются центробежные силы, провинции стали эмансипироваться от власти центра. Падение Западной Римской империи произошло в 476 г. С основанием Константинополя центр тяжести римского мира сместился на Восток, где Византия продлила жизнь античной культуры до 1453 г., когда она сама была завоевана турками.

Происходит варваризация западного мира, выразившаяся в развале античной торговли и системы коммуникаций, разрыве хозяйственных связей, аграризации, связанной с кризисом античных городов, упадком системы

государственного управления, отсутствием правовой унификации и политического порядка, наступивших в результате нашествия варварских народов. Развивается сословность, профессиональное и социальное размежевание, своеобразная кастовость.

Христианизация стала единственным реальным путем цивилизованного развития и сближения народов Европы. Христианство в разных, в том числе еретических формах принимали франки и другие народы Западной Европы. Некоторые императоры Рима (Константин и др.) надеялись на христианство как на консолидирующую империю силу, но церковь оказалась неверным союзником. Христианство не замкнулось в рамках одной позднеантичной цивилизации и завоевало духовную монополию в последующую, средневековую эпоху. Структуры римского мира (римское право, государственно-политическая система, литература, философия, школа, государственные культы и т.д.) нужны были церкви как опора и средство самоутверждения.

Христианство сформировало единую духовную основу развития европейской цивилизации, внесло в западную культуру новые измерения. Одним из основных духовных установок христианства явился **персонализм**, обращенность к личности, внутреннему миру человека. Христианство фактически создало новую европейскую личность, характеризующуюся активной внутренней жизнью, сложной нравственно-психологической динамикой, наделенную стремлением к духовному совершенствованию. Христианство утвердило приоритет духовного над материальным, небесных целей перед земными. Для христианского сознания характерно ощущение греховности, покаянность, исповедальность, стремление следовать по пути духовного возрастания. Практика паломничества становится характерной для средневековой жизни.

Христианство внесло в мироощущение средневекового человека **чувство историзма**, сменившее античное ощущение постоянного мирового круговорота и повторяемости всех событий. Мир стал восприниматься как провиденциально управляемый высшими божественными предначертаниями.

Бог действует в истории и преследует определенные цели. В земном мире совершилось воплощение Бога-Сына. Развиваются мессианские и эсхатологические представления о завершении земного бытия. Складываются традиции христианского экзегезиса, толкования текста Писания. Развивается богословие – учение о Боге, человеке и мире, основанное на божественном откровении. Основная проблема богословской мысли – правильность, точность понимания текста Библии.

Христианское богословие развивается на основе интерпретации библейских текстов с использованием античной философской методологии. Основными ступенями развития средневекового богословия были апологетика, представленная такими крупными теологами как Тертуллиан и Ориген, патристика (Августин Блаженный, Иероним Блаженный) и схоластика (Альберт Великий, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский).

В средневековом христианстве развивается **принцип иерархии**, легший в основу практики церквоцентризма, претензий папства и духовенства на первенство не только в духовной, но и государственно-политической и социокультурной сфере. Развивается клерикализм, усиливается политическая и культурная роль церкви, начинается история длительного соперничества церковной (папской) и светской (королевской, императорской) власти. Формируется церковная система образования, в которой первоначально доминирует христианская литература на латинском языке, ставшая цементирующим культурным и образовательным феноменом.

В раннем средневековье складываются своды народно-эпической литературы. Наиболее известными средневековыми произведениями эпического жанра являются ирландские саги, сказания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, исландский эпос («Старшая Эдда» и «Младшая Эдда»), англо-саксонская поэма о Беовульфе.

Вершиной культурного развития Западной Европы в период раннего средневековья становится Каролингское возрождение VIII–IX вв., в ходе которого была реформирована система образования на основе развития латинской учености и христианской набожности. Наряду с теологическими

дисциплинами в школах изучали риторику, грамматику, искусства. При дворе Карла Великого было создано первое в средневековой Европе международное интеллектуальное сообщество ученых – каролингская Академия, куда входили теолог, поэт и автор житийной литературы Алкуин (англосакс по национальности), историк, автор «Истории лангобардов» Павел Диакон (италик-лангобард), поэт Теодульф (вестгот), автор «Жизнеописания Карла Великого» Эйнхард (франк) и др.

Западное средневековье оформилось в ходе слияния римского и варварского миров. Этот культурный синтез был осуществлен под эгидой христианской церкви, которая транслировала культурное наследие древних цивилизаций в варварскую среду.

Основные тенденции развития культуры зрелого средневековья:

1) около 1000 г. начинается подъем западно-христианского мира, прежде всего за счет стимулирования экономики. В X–XIII вв. происходит аграрная революция. Распространяется 3-польный севооборот, расширяется ассортимент сельскохозяйственных культур, совершенствуются приемы борьбы с неурожаями (яровой и озимый сев). Распространяются железные орудия труда. Расширяется площадь обрабатываемых земель за счет распашки пустошей и осушения болот, которое во Фландрии начинается с XII века;

2) происходит значительный рост народонаселения, которое удвоилось в X–XIV вв. Динамика роста населения Западной Европы выражена в следующих показателях: около 600 г. – 14,7 млн. жителей, 950 г. – 22,6 млн., середина XIV века – 54,4 млн.;

3) урбанизация. Начиная с XI века и особенно в XII–XIII вв. быстро растут города, опережая общий рост населения. Значительную часть городского населения составляли мужчины, мастерские люди. В Италии, Испании и Франции города средневековья вырастали из римских центров. В Германии возникали новые города, которые становились центрами ремесла, торговли и закона. Процветали ранние формы предпринимательства;

4) становление нуклеарной семьи. В средневековом городе в доме под одной крышей жили два поколения – родители и дети. Женщина стала играть более независимую роль, чем в античном обществе, стала более защищенной юридически, получила право собственности и право на ведение своего дела. С XII века брак стал рассматриваться как христианское таинство;

5) появление университетов в XII веке. Университеты возникли как корпоративные учреждения интеллектуалов, общавшихся на латыни, в которых преобладал гуманитарный набор предметов (два основных учебных цикла назывались квадриум и тривиум). Основными факультетами средневековых университетов были богословский, юридический и медицинский. Университеты имели специализацию. Так, Парижский университет готовил интеллектуальную элиту в области философии и богословия, в учебных программах акцентировалось изучение древнегреческих текстов, преимущественно Аристотеля. Болонский университет специализировался на римском и церковном праве, университеты в Монпелье и Салерно успешно готовили медиков;

6) создание действенной правовой системы, обеспеченной соответствующими юридическими органами, судебными и другими. Во всех странах средневековой Европы существовала практика консультирования юристами королей;

7) развитие романского и готического стилей, ставших важнейшими художественными стилями средневековья. Романский стиль характеризуется простотой, невыраженным декором, тяжеловесностью, монументальностью архитектуры (замки, соборы, крепости), скульптуры, живописи. Золотым веком этого стиля является XII столетие. Готический стиль отличает стрельчатый свод, витражи (вместо мощных стен), богатый декор, скульптура, которая заполняет весь экстерьер. Выдающимися образцами французской готики являются Собор Парижской Богоматери, строительство которого осуществлялось в 1163–1208 гг., Шартрский собор (1194–1260), собор в Реймсе (1212–1311). Знаменитыми памятниками готики явились фрески «школы светлых тонов» и «школы синих тонов» в провинции Пуату.

Развивается скульптура, книжная миниатюра и другие виды искусства. В искусстве указанного периода возрастает интерес к реальному миру, чертам быта, индивидуальности, что явилось предвозрожденческой тенденцией;

8) внешняя экспансия средневековой Европы приводит к расширению границ христианского мира. К 1000 году в ходе крещения народов Европы появляется ряд новых христианских государств (Польша, Венгрия, Дания, Норвегия, Швеция). Крестовые походы приводят к созданию государств крестоносцев на Ближнем Востоке. Скандинавская экспансия распространяется на Исландию, Гренландию и, возможно, Северную Америку. Натиск немецких рыцарей на славян в 1226–1283 гг. завершается завоеванием земель пруссов. Экспансия норманнов в Италии, отвоевавших Сицилию у мусульман, захвативших Кампанию и изгнавших византийцев, привела к созданию Королевства обеих Сицилий. Это государство явилось образцом просвещенной монархии и создало эталоны политики культурного синтеза. Так, официальными языками королевской канцелярии были латинский, греческий и арабский. Здесь был центр переводов с греческого и арабского языков, активно взаимодействовали романский, готический, византийский и арабский художественные стили. В ходе крестового похода против альбигойцев в начале XIII века происходит колонизация Южной Франции (Лангедока). Силами французского рыцарства совершается реконкиста – отвоевание Испании у мусульман;

9) начало становления современных европейских литературных языков и литератур, оформление основных литературных жанров. В Провансе на юге Франции в XI–XIII вв. расцветает куртуазная поэзия трубадуров, на севере Франции в XII–XIII вв. – труверов. Основным поэтическим явлением немецкой литературы XII–XIII вв. становятся миннезингеры. Складывается жанр рыцарского романа. Знаменитыми средневековыми романами являются «Ланселот, или Рыцарь телеги», созданный около 1180 г. и повествующий о любви Ланселота к королеве Геньевре, и «Ивейн, или Рыцарь со львом» Кретьена де Труа, а также «Тристан и Изольда» Тома и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха. Развивается городская литература в виде

небольших назидательных рассказов в стихах, получивших во французской литературе наименование фаблио и немецкой – шванка. Создаются любовные романы, например, знаменитый «Роман о Розе». Оригинальным жанром средневековой литературы является «животный эпос» («Роман о Лисе»);

10) к техническим новшествам зрелого средневековья относится изобретение очков (XIII в.), бумаги (XIV в.), механических часов (XIV в.), пороха и артиллерии, печатного пресса (станка) Гуттенберга (XV в.), породившего книжную революцию. Развивается кораблестроительная техника.

К началу XIV века христианский мир стабилизировался в своих границах, завершилась экспансия, прекратились нашествия кочевых народов. Вместе с тем, проявляются кризисные тенденции. Прекратилась распашка и освоение новых земель, началось запустение полей и даже деревень. Наступает экономическая депрессия. Она проявляется в текстильном производстве, строительстве. Прерывается возведение многих соборов. Катастрофические банкротства терпят многие банки, особенно флорентийские, идет девальвация и порча монеты. Разражается мощный социальный взрыв. В последней трети XIII в. по Европе прокатилась волна городских бунтов, восстаний черни. В 1315–1317 гг. ненастная погода повлекла за собой неурожай, рост цен и всеобщий голод, почти неведомый в XIII веке. Так, в Брюгге в эти годы от голода умерло 2 тыс. жителей из 35. С 1348 г. начинается эпидемия, получившая название Великая чума. Население стало быстро убывать и кризис превратился в катастрофу. По оценкам историков в Европе в середине XIV века умерло 22–28 млн. из 73 (74) млн. населявших ее жителей. В Италии во второй половине XIV века умерла примерно половина населения. Так, население Флоренции в 1348 г. сократилось примерно со 120 до 40 тыс. человек. Тема смерти доминирует в искусстве и религиозном сознании. Появляются новые религиозные движения, такие как флагелланы (бичующие себя), которые делали акцент на умерщвлении плоти.

Вместе с тем, в культуре позднего Средневековья развиваются предвозрожденческие тенденции. Возрастает социальная мобильность, опустошенные чумой города нуждаются в притоке новых сил. Новые возможности, связанные с кредитованием потерявшей доходы знати, возникают у купцов и финансистов. Размываются узы крепостной зависимости. Открываются новые университеты с акцентом на изучение медицины, естественнонаучными приоритетами, возрастает интерес к классической латыни, античным текстам. Западное общество набирает внутренние силы для последующего культурного взрыва.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. В чем заключается существенное отличие античной культуры от культур Древнего Востока?
2. Каковы основные периоды развития античной цивилизации? Дайте краткую характеристику каждого из них.
3. Каким было влияние этрусков и греков на развитие римского искусства в период Республики?
4. Назовите выдающиеся памятники римского искусства республиканского периода.
5. Каковы характерные черты культуры Средневековья?
6. Охарактеризуйте романский и готический архитектурный стили европейского Средневековья.

Тестовые задания:

1. Чем объясняется феноменальное развитие культуры античных государств?
 - а) системой рабства, благодаря которой человек получил свободное время для творчества; б) длительным отсутствием войн и иноземных нашествий;
 - в) тесным культурным связям с Египтом и Азией.

2. Назовите характерную черту древнегреческой религии:
а) анимализм; б) антропоморфизм; в) неопределенность.

3. Какие определения относятся к культуре Древнего Рима (2 правильных ответа)? а) термы; б) ионийский ордер; в) триумфальная арка; г) пагода.

4. Какому направлению культовой архитектуры XII–XIV вв. свойственны доминирование стрельчатых арок, скульптурных украшений, использование витражей? а) ампиру; б) романскому; в) готике.

Темы рефератов:

1. Культура Древней Греции как начало и парадигма европейской культуры.

2. Античная философия в контексте «научных» и «ненаучных» форм познания.

3. Римское право как явление мирового порядка

4. Психология любви в римской лирике «золотого века».

5. Христианский тип культуры. Социокультурные предпосылки становления христианства.

6. Первые университеты и их значение в развитии образования Западной Европе.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [3, 6].

Тема 2.4. Культура эпохи Возрождения и Нового времени

Цель: раскрыть ментальный смысл культур Возрождения и Нового времени.

Ключевые понятия: антропоцентризм, гуманизм, секуляризация, титанизм, копернианская модель мира, механистическая картина мира, инквизиция, реформация, барокко, классицизм, Просвещение.

1. Ренессанс как тип культуры

Эпоха Ренессанса представляет собой важный, самостоятельный, необычайно интенсивный и плодотворный этап развития европейской культуры. Существуют различные трактовки соотношения Ренессанса и смежных этапов социокультурного развития европейских народов – средневековья и Нового времени. Иногда культура Ренессанса рассматривается как поздняя стадия Средневековья. Существует точка зрения на Ренессанс как раннее Новое время. Необходимо учитывать, что культура Ренессанса характеризуется значительным своеобразием и не может отождествляться с другими этапами развития европейской культуры и типами культуры. Понятие китайского или арабского Ренессанса носят скорее метафорический характер.

Наряду с общесистемным кризисом средневекового общества, вызванного катастрофическим уменьшением населения, эпидемиями, голодом, экономическим распадом, предпосылками становления ренессансной культуры явилось развитие городской культуры в северо-итальянских государствах, таких как Флоренция, Милан, Венеция, Урбино. Их процветание было основано на успешной торговле по всему Средиземноморью. Соответственно росло влияние купечества и городской верхушки – нобилитета, ставшего важной политической элитой. Именно нобили финансировали многие культурные проекты. В связи с ослаблением папской власти и подъемом национальных государств в Италии возникает политическая нестабильность. Тенденции социально-экономической трансформации вызвали к жизни новый тип человека, основными качествами которого были индивидуализм, авантюризм, активность, предприимчивость, стремление к реализации своего творческого потенциала.

В эпоху Ренессанса совершается один из ключевых переворотов в развитии западного христианства, получивший название Реформация. В ходе Реформации начинается становление одной из ветвей христианства – протестантизма.

Не существует общепринятой хронологии Ренессанса. В современной культурологической литературе выделяются две основные фазы развития ренессансной культуры:

1) итальянская фаза (1300–1450) разворачивается в ходе нарастания кризисных тенденций в европейском обществе и становления новой культуры. Городская элита северной Италии активно обогащается и становится социальной основой ренессансной культуры, при этом акцент делается на развитие искусства. Для этой фазы характерен выраженный интерес к античности;

2) общеевропейская фаза (1450–1620) связана с широким распространением ренессансного стиля за пределами Италии. Центр тяжести ренессансной культуры перемещается ко дворам абсолютистских европейских монархий Англии, Франции, Испании.

К основным чертам культуры Ренессанса можно отнести:

1) новаторский характер, открытость для нового, преодоление прежних, средневековых взглядов и авторитетов, готовность к интеллектуальному и творческому взрыву;

2) в ренессансной культуре проявляется стремление к масштабному культурному синтезу. Ренессансная культура направлена на снятие противоположностей, в ней как бы уравнивается старое и новое, разум и вера, мирское и священное, соединяются в единое целое искусство, наука, философия и религия, сближаются земное и божественное, подчеркивается относительность всех истин. Ренессанс «открывает для себя античность» и стремится соединить ее с «новым итальянским духом», основанным на идее возрождения Римского государства. Авторитетными признаются как античные ценности, библейско-христианская традиция, так и восточные учения, магия и алхимия. Стремление к синтезу древнегреческой философии (учения Платона и неоплатонизма) и христианства ярко воплотилось в творчестве главы Флорентийской платонической академии Марсилио Фичино (1434–1499) и самого известного из его учеников Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494);

3) происходит подъем светского начала в европейской культуре. Искусство, философия, наука становятся все более независимыми от религии и теологии. Даже мистицизм этой эпохи становится мирским, распространяется не только в священнической и монашеской среде. Все большее значение приобретают личные проявления религиозной жизни, индивидуальный религиозный опыт. Эта тенденция нашла свое яркое воплощение в идеологии Реформации и формирующемся протестантизме. Крупнейшими фигурами европейской Реформации явились немец Мартин Лютер и француз Жан Кальвин. Распространяется широчайший интерес к магии, теургии. В противовес средневековой культивируется светский стиль жизни с подчеркнутым чувственным началом, выраженным стремлением к плотским наслаждениям и удовольствиям. Религиозная мораль оказывается все менее действенной. В элитной среде развивается аморализм, все более развращенными становятся нравы ренессансной эпохи. Учреждается светская система образования, независимая от церкви и существующая наряду с духовной;

4) важнейшим проявлением светских тенденций в ренессансной культуре стал гуманизм, представлявший собой новую форму светского гуманитарного знания, не контролируемого церковью. Именно гуманисты создали светское понимание науки, религии, всей культуры в новоевропейском обществе. Внимание гуманистов было сосредоточено преимущественно на филологической и духовно-антропологической проблематике. Появляются элитарные сообщества светских интеллектуалов, такие как Флорентийская академия и другие кружки гуманистов. Яркими представителями гуманистической мысли явились голландец Эразм Роттердамский (1466–1536), немцы Ульрих фон Гуттен (1488–1523) и Себастиан Брант (1457/8–1511), француз Жак Лефевр д'Этабль (1450–1536), итальянец Лоренцо Валла (1407–1457);

5) основные ценности человека ренессансной культуры находятся на земле, проявляются в его земном бытии. В противовес средневековым представлениям земная жизнь приобретает самостоятельную ценность.

Небесная сфера как бы сдвигается и приближается к земному пространству. Духовное бытие локализуется не в трансцендентной сфере, а получает земное измерение. Почитаются земные, зримые, телесные формы красоты, возникает подобный античному культ человеческого тела, породивший мощную тенденцию развития реалистического искусства;

6) антропоцентризм становится важнейшим принципом мировоззрения и всей культуры Ренессанса. Человек стал пониматься как центр бытия, завершение, высочайшая ступень творения, ему отводится роль «земного бога», реализующего и завершающего высший замысел Творца. Способности человека оценивались как едва ли не безграничные. Он понимался как микрокосм, потенциально бесконечное существо, вмещающее все силы и стихии природы как земной, так и небесной, способное к любому творческому самопроявлению;

7) ренессансная культура провозглашает индивидуализм важнейшим жизненным принципом. Основными измерениями человеческой жизни становятся активность, предприимчивость, творческое самовыражение в художественной, научной, философской и других областях. Человек прометеевского типа, бунтарь, искатель приключений, гениальный художник превращается в эталонную фигуру. Религиозной формой раннебуржуазного индивидуализма явилось учение реформаторов о личном характере отношений каждого человека с Богом, которые устанавливаются только через посредство Иисуса Христа (а не духовенства). Признание уникальности природы и предназначения человека становится основой для проявлений титанизма, порождает стремление к безграничному и всестороннему человеческому развитию. «Титаны Возрождения» были живописцами, учеными, поэтами, авторами архитектурных и инженерных проектов в одном лице, сочетали литературные, научные и философские занятия с увлечением мистикой, алхимией, магией;

8) в мировоззрении и мироощущении человека ренессансной культуры причудливо сочетается жизненный оптимизм и смятение, колебания, пессимизм. В острой форме ставится проблема самопознания и самооценки.

В целом, ренессансному мышлению была свойственна некоторая хаотичность, нестрогость, непоследовательность мысли. Высоко ценилось воображение, которое рассматривалось как важнейшее средство достижения истины. Воображаемое не отделялось четкой гранью от достоверного, доказуемого. Именно стремлением к рациональной и эмпирической доказательности истины характеризуется более позднее новоевропейское мышление. Не случайно в творчестве таких выдающихся ренессансных мыслителей, как Томас Мор, Томазо Кампанелла и других получает развитие жанр утопии;

9) искусство становится важнейшей сферой ренессансной культуры. Живопись явилась средоточием основных ценностных измерений Ренессанса, «его истинной философией». На основе анатомических и математических знаний художники Возрождения достигли высочайшего технического совершенства, позволяющего передать мельчайшие особенности телесной формы. Выдающимися представителями изобразительного искусства эпохи Возрождения явились итальянцы Джотто (1266–1337), Леонардо да Винчи (1452–1519), Сандро Боттичелли (1445–1510), Джорджоне (1477–1510), Микеланджело Буонароти (1475–1564), Рафаэль Санти (1483–1520), Тициан (ок.1487–1576), немцы Матис Грюневальд (1470/5–1528), Ганс Гольбейн Младший (ок. 1497–1543), Альбрехт Дюрер (1471–1528), нидерландский художник Питер Брейгель Старший (1525/30–1569), Лукас Кранах Старший (1472–1553), Хиеронимус Босх (ок.1450–1516), испанцы Диего Веласкес (1599–1660 гг.) и Доменико Эль Греко (1541–1614);

10) происходит становление национальных литератур и литературных языков европейских народов. Выдающимися писателями и поэтами ренессансной эпохи являются Данте Алигьери (1265–1321), Джованни Боккаччо (1313–1375), Франческо Петрарка (1304–1374), Франсуа Рабле (1494–1553), Уильям Шекспир (1564–1616), Мигель де Сервантес Сааведра (1547–1616);

11) в результате путешествий и экспедиций колоссально расширились горизонты освоенного европейцами земного пространства, были открыты новые материки, происходит знакомство с культурами народов других континентов;

12) в ренессансной культуре переплетаются тенденции демократичности, республиканизма, наиболее ярко выраженные в гуманизме, и аристократизма, который получает не сословное, а интеллектуальное, творческое измерение, проявляется в образованности и личном таланте.

2. Реформация и культура барокко

Западноевропейская культура Нового времени, первый период которой связан с художественным мироощущением барокко, характеризуется следующими чертами:

1) Прагматизм – стремление к достижению непосредственной пользы, материального результата. Для буржуазной культуры характерно видение и принятие мира в материальном измерении, стремление к непосредственно ощутимым ценностям, власти, комфорту, роскоши, развлечениям, земным свершениям. Эти приоритеты буржуазного сознания ярко подчеркиваются в характерных художественных стилях Нового времени (барокко, классицизм, реализм). Земное бытие рассматривается как имеющее наибольшее значение. Провозглашается приоритет материального по отношению к духовному. Характерной чертой буржуазного духа является меркантилизм, расчетливость, измерение всех ценностей в денежном эквиваленте. Человек этой эпохи «умеет считать». Из этой земной ориентации вырастают такие черты буржуазной культуры как эмпиризм, техницизм, сциентизм, рациональность и другие.

2) Карьеризм – характерное для психологии буржуа стремление отгородиться от низших слоев, поиск путей социального роста. Примером такого социального подъема могут служить биографии предков И. Гете. Прадед Гете был кузнецом, его дед – портным, затем хозяином гостиницы с изысканной клиентурой. Отец стал советником императора, а затем

превратился в богатого рантье с титулом. Мать происходила из семьи, принадлежащей к франкфуртской городской элите.

3) Эмпиризм и практицизм – ориентация на опыт и опытное знание. Все постигается и проверяется только опытным путем. Именно в деле реализует и утверждает себя человек, не в мечте, не в фантазии, не в искусстве, не в духовной сфере вообще. В понимании буржуа художественное творчество или бескорыстная социальная деятельность – это забавы для аутсайдеров.

4) Доминанта науки. Новое время начинается с научной революции, происходившей в XVI–XVII вв. Начало ей положила гелиоцентрическая теория Николая Коперника, изложенная в книге «Об обращении небесных тел». Ее первое издание появилось в год смерти Коперника (1543). Высказанная Коперником гипотеза гелиоцентризма, движения Земли вокруг Солнца разрушала традиционную христианскую картину мира. Коперник посвятил свою книгу Папе Римскому. Первоначально католическая церковь проявила известную широту, но в начале XVII века встала в решительную оппозицию к теории гелиоцентризма, теперь связывавшуюся с именем Джордано Бруно, осужденного инквизицией. Гелиоцентризм представлял серьезную угрозу основам христианской космологии, теологии и морали, представлению об иерархическом устройстве бытия с Престолом Божиим в Центре, планетными сферами, ангельским воинством, планом творения и спасения.

Научное знание не только определяет миропонимание европейского человека, но и становится важной производительной силой, активно практически используется. В научной сфере возникает дифференциация естественнонаучного и гуманитарного знания. Различными становятся методы гуманитарных и естественнонаучных исследований. Так, в сфере гуманитарного знания большое значение приобретает герменевтика. Использование герменевтической методологии помогает проникнуть внутрь, в содержательные аспекты культурных явлений, постичь неповторимость, уникальность изучаемого феномена. В области естественных наук точка

зрения исследователя является внешней, он стремится выявить объективное, закономерное, получить знание в виде формул, графиков, таблиц и т.п. Естественнаучное и техническое знание начинает рассматриваться как не имеющее нравственных, эстетических и других гуманитарных аспектов. Так, в научной сфере возникает оппозиция сциентизма и гуманизма.

5) Торжество рационализма. Философия становится самостоятельной и приобретает основополагающее значение в культуре Нового времени. Властителями дум европейского общества XVI–XIII вв. являются Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Лейбниц, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах. Рациональность новоевропейской элиты становится преувеличенной. Разум провозглашается всемогущим, высшей, конечной инстанцией истины, противопоставляется вере и религии. Философия в лице своих корифеев считает себя вправе судить обо всем. Человек в этот период начинает пониматься как биологическое, психологическое или социальное явление.

Культура XVII века характеризуется важными тенденциями, во многом определившими пути социокультурного развития европейских народов на протяжении последующих столетий. Формируются основные европейские нации. Происходит становление национальных государств. Ускоряются процессы становления национальных культур. Утверждается гражданское общество, закладываются основы правового государства. Наука приобретает статус особого социального института и ведущего инструмента познания. Разрабатываются научные методологии познания, универсальные исследовательские методы. Все явления становятся объектом изучения. XVII век стал веком рационализма, становления независимой от теологии философии (Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс и др.).

Если говорить об искусстве XVII века, то здесь мы увидим формирование двух крупных общеевропейских стилей: барокко и классицизма. Барокко (от итал. *barocco* – грубый, неуклюжий, фальшивый). Проявления барокко легко определить по богатству пространственного разворота, стремительному движению, пышной орнаментации, изломанности

линий, вычурности, обилию скульптурных украшений, парадности в архитектуре, скульптуре и живописи, в конфликтном раскрытии человеческого образа, его повышенной эмоциональности в литературе и музыке.

Барокко зародилось в Италии, являясь в целом стилем, отражавшим преимущественно систему ценностей, идеалов и вкусов дворянства. Общие принципы барокко были порождены кризисным состоянием общества, которое проявилось в ходе Реформации буржуазных революций, в столкновении научных и религиозных представлений о мире. Поэтому в искусстве барокко духовное находилось в контрасте с материальным.

Художники этого стиля стремились запечатлеть движение, нереальность, сказочность мира. Л. Бернини (1598–1680) был самым ярким мастером римского барокко. Архитектор, скульптор, живописец, он наиболее полно вобрал изящность стиля со всеми его достоинствами и недостатками.

В барочной литературе жизнь человека была представлена цепью трагических случайностей собственных страстей. Типичным явлением эпохи было напыщенная галантно-эротическая лирика итальянского поэта Д. Марино и порожденное им целое направление в поэзии, так называемый «маньеризм».

Для музыки барокко были характерны контрасты «высокого» и «низкого», духовного и материального, покоя и экстаза. Тяготение художественной культуры XVII века к синтетическому объединению различных видов искусства получило отклик в блестящем расцвете итальянской оперы и возникновению новых музыкальных жанров – кантаты и оратории.

Элитарность, мистика характерны для искусства барокко. Оно прославляло монархов, католическую церковь, вельмож. Пышность, изысканность барочных церквей и дворцов, литературы и музыки демонстрировали прочность и надежность власти, богатства.

Классицизм возник во Франции в XVII веке. Предпосылкой появления классицизма было создание централизованного французского государства.

Он выражал идеи, художественные вкусы преимущественно сторонников абсолютизма. Главная идея классицизма нашла отражение во всех направлениях художественной культуры. Это гармония, разумность, упорядоченность, успокоенность, пропорциональность. Классицизм XVII века был далек от античности. Его основа – стремление к рационализму, к порядку, которые должны были бы главенствовать в централизованном государстве. Но так как идеал разумного устройства расходился с действительностью, то классицизм утверждал в искусстве строгие академические правила. Классическая доктрина культивировала возвышенное и героическое, понимаемое как торжество чувства долга над неразумными чувствами, отстаивала согласие искусства с «природой» – но только с «прекрасной», облагороженной.

Вождем классицизма в живописи Франции XVII века был Н. Пуссен (1594–1665). Образцом классической архитектуры стал построенный по повелению Людовика XIV знаменитый Версальский дворец. Строгая планировка ансамбля, геометричность парковых аллей, скульптур, даже подстриженные деревья и кусты – все возвеличивало человеческий разум и отражало веру в могущество человека.

В литературе и театре классицизм отличался однозначностью этических и эстетических категорий. Мужественный герой должен был быть мужественным во всем до конца – переходы и оттенки не признавались.

В целом, драматургия и театр французского классицизма дали образы выдающихся достижений мирового искусства. Ж.-Б. Мольер (1622–1673) создал качественно новый жанр комедии, разоблачив все социально-значительные пороки человека в виде веселого зрелища («Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Дон Жуан» и др.). В искусстве классицизма преобладали гражданские и воспитательные мотивы, стремление раскрыть внутренний мир человека.

Кроме барокко и классицизма, в рамках культуры Нового времени, как самостоятельное направление развивался реализм. Реализм – это направление в искусстве, которое наиболее близко изображает реальность.

Одним из наивысших достижений реализма в художественной культуре XVII века было творчество гениального голландского художника Рембрандта Ван Рейна (1506–1669).

3. Культура эпохи Просвещения

Кризис старых режимов Европы и их экономических систем приводит в конце XVIII века к наступлению эры демократических революций. Особенное значение имела Великая Французская революция, идеи которой – свобода, равенство, гражданство – широко распространились по всему миру.

В культуре XVIII века оформились противоположные культурные тенденции: аристократическо-дворянская и разночинская, просветительская.

Аристократическая культура XVIII века, связанная с абсолютизмом, характеризуется такими чертами, как галантность, утонченность, этикетность, стремление к наслаждению. Огромные суммы тратятся на увеселения, роскошь. Помпезностью, величественностью характеризуются произведения искусства господствующего стиля рококо. Дворянская элита стремится оказывать идеологическое и политическое давление на новые, просветительские идеи, преследует всякое инакомыслие. В дворянской среде царит невероятное невежество, дикие суеверия, господствует религиозная ортодоксия. Получает распространение, особенно в Германии, течение, получившее название пиетизм. Пиетисты демонстрируют показную набожность, строгое, подчас лицемерное благочестие. В аристократической культуре XVIII столетие было провозглашено «веком женщины». Царит культ женской красоты, чувственности, сексуальности. Нравы становятся развратными, распространяется проституция. В целом дворянская культура вступает в стадию своего упадка и деградации.

Просвещение – идейное и общественное движение в странах Европы и Америки, связанное с общими переменами в условиях жизни под влиянием разложения феодальных и утверждения капиталистических производственных отношений. Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации независимости и французской Декларации

прав человека и гражданина. Интеллектуальное и философское движение этой эпохи оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, отмену рабства, формирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь. Основным стремлением Просвещения было найти путем деятельности человеческого разума естественные принципы человеческой жизни (естественная религия, естественное право, естественный порядок экономической жизни физиократов и т.п.). С точки зрения таких разумных и естественных начал подвергались критике все исторически сложившиеся и фактически существовавшие формы и отношения (положительная религия, положительное право и т.п.). Под влиянием идей просвещения предприняты были и реформы, которые должны были перестроить всю общественную жизнь (просвещенный абсолютизм и французская революция).

Цель Просвещения – сделать весь народ более образованным. Благодаря ему заметно расширились культурные рамки, которые до этого охватывали лишь незначительный слой общества. Именно благодаря такому понятию, как «просвещение», определения «культурный» и «образованный» могли относиться к любому человеку, стремящемуся к обогащению своего внутреннего мира, даже если этот человек обладал малыми средствами.

Искусство эпохи Просвещения использовало старые стилистические формы классицизма, отражая при их помощи уже совершенно иное содержание. «Новый» классицизм эпохи Просвещения в самой своей основе не был чужд романтизму. В искусстве разных стран и народов классицизм и романтизм образуют то некоторый синтез, то существуют во всевозможных комбинациях и смешениях.

Важным новым началом в искусстве XVIII века было и появление течений, не имевших собственной стилистической формы и не испытывавших потребностей в ее выработке. Таким крупнейшим культурологическим течением был, прежде всего, сентиментализм,

отразивший в полной мере просветительские представления об изначальной чистоте и доброте человеческой натуры, утрачиваемых вместе с первоначальным «естественным состоянием» общества, его отдалением от природы. Сентиментализм был обращен, прежде всего, к внутреннему, личному, интимному миру человеческих чувств и мыслей, а потому не требовал особого стилистического оформления.

Сентиментализм чрезвычайно близок романтизму, воспеваемый им «естественный» человек неизбежно испытывает трагичность столкновения с природными и общественными стихиями, с самой жизнью, готовящей великие потрясения, предчувствие которых наполняет всю культуру XVIII века.

Одной из важнейших характеристик культуры эпохи Просвещения является процесс вытеснения религиозных начал искусства светскими. Светское зодчество в XVIII веке впервые берет верх над церковным практически на территории всей Европы. Очевидно и вторжение светского начала в религиозную живопись тех стран, где она ранее играла главную роль – Италии, Австрии, Германии. Жанровая живопись, отражающая повседневность наблюдения художника за реальной жизнью реальных людей, получает широкое распространение практически во всех европейских странах, порой стремясь занять главное место в искусстве. Парадный портрет, столь популярный в прошлом, уступает место портрету интимному, а в пейзажной живописи возникает и распространяется в разных странах так называемый «пейзаж настроения» (Ватто, Гейнсборо, Гварди).

Характерной чертой живописи XVIII столетия является возросшее внимание к эскизу не только у самих художников, но и у ценителей произведений искусства. Личное, индивидуальное восприятие, настроение, отраженное в эскизе, подчас оказываются интереснее и вызывают большее эмоциональное и эстетическое воздействие, чем законченное произведение.

Рисунок и гравюра ценятся больше, чем живописные полотна, поскольку они устанавливают более непосредственную связь между зрителями и художником.

Вкусы и требования эпохи изменили и требования к колориту живописных полотен. В работах художников XVIII века усиливается декоративное понимание цвета, картина должна не только выражать и отражать нечто, но и украшать то место, где она находится. Поэтому наряду с тонкостью полутонов и деликатностью цветовой гаммы художники стремятся к многокрасочности и даже пестроте.

Порождением сугубо светской культуры эпохи Просвещения стал стиль «рококо», который получил наиболее совершенное воплощение в области прикладного искусства. Он проявлялся также и в иных сферах, где художнику приходится решать декоративно-оформительские задачи: в архитектуре – при планировке и оформлении интерьера, в живописи – в декоративных панно, росписях, ширмах и т.п. Архитектура и живопись рококо, прежде всего, ориентированы на создание комфорта и изящества для того человека, который будет созерцать и наслаждаться их творениями.

Новый стиль стал, прежде всего, стилем небогатых домов, в которые немногочисленными приемами внес дух уюта и комфорта без подчеркнутой роскоши и помпезности. XVIII век привнес множество предметов быта, доставляющих человеку удобство и покой, предупреждающих его желания, сделав их в то же самое время и предметами подлинного искусства.

Расцвет театральной и музыкальной культуры, тяготение изобразительного искусства к занимательности, повествовательности и литературности объясняет его сближение с театром. XVIII столетие часто называют «золотым веком театра». Имена Мариво, Бомарше, Шеридана, Филдинга, Гоцци, Гольдони составляют одну из самых ярких страниц в истории мировой драматургии. Театр оказался близким самому духу эпохи.

Присутствие «социального» контекста, противопоставлению подлинных ценностей (любви, дружбы, честности, ума и таланта) ценностям мнимым, навязанным обществом – неременный атрибут театральных постановок XVIII века. Однако «век разума» знал и весьма существенные перепады эмоций, обращение к мистике и суевериям. Реалистической ясности в определенном смысле противостояла тяга ко всему

фантастическому, необычному, связанная в первую очередь с кризисом ортодоксальной религии.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Какие идеи были заимствованы культурой Ренессанса из культуры античности?
2. Что было общего в творчестве великих мастеров итальянского Возрождения?
3. Какие черты культуры Возрождения и Нового времени проявились в стиле барокко?
4. Почему XVII век назван «веком контрастов» и «веком гениев», и что способствовало процессу секуляризации?
5. Как вы объясните фразу: «Научная революция Нового времени базировалась на принципиально новой оценке возможностей человеческого разума и источников познания»?
6. Почему эпоху Просвещения называют веком утопии?

Тестовые задания:

1. В 1503 году Леонардо да Винчи создает один из самых прославленных произведений мировой живописи – портрет Моны Лизы Джоконды. В портрете достигнут тот уровень обобщения, который сохраняя всю неповторимость индивидуальности, дает возможность рассматривать образ как типичный для периода Высокого Возрождения. Что представляет собой эта картина?
 - а) обобщенный образ двух женщин – Моны Лизы и Джоконды;
 - б) обобщенный образ итальянской красавицы XV–XVI вв.;
 - в) воплощение Леонардо да Винчи своего видения идеала женской красоты.
2. Какому художественному стилю XVI–XVIII вв. соответствуют наряду с пышностью, зрелищностью, богатством декора напряженность, динамика, контрастность, мистичность? а) рококо; б) барокко; в) классицизм.

3. Базовой ценностью западноевропейской культуры Нового времени являются: а) Бог; б) красота; в) польза; г) человек; д) природа.

4. Кто из философов XVII в. писал: «Человек – всего лишь тростник, самый слабый в природе, но это мыслящий тростник»?

а) Р. Декарт; б) Б. Паскаль; в) М. Монтень.

Темы рефератов:

1. Гуманизм и антропоцентризм философии эпохи Возрождения (Пико делла Мирандолла, Н. Кузанский, Дж. Бруно, Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Компанелла).

2. Искусство Возрождения: удалась попытка вернуться к античности?

3. Архитектура барокко, рациональная и иррациональная тенденция в художественном языке эпохи.

4. Барокко как литературное направление в искусстве Западной Европы.

5. Соотношение науки и религии, знания и веры в эпоху Просвещения.

6. Идея гуманизма и Просвещения в философии XVIII века (Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер).

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [12, 14].

Тема 2.5. Особенности развития европейской культуры XIX столетия

Цель: сформировать научное представление об особенностях культуры XIX столетия.

Ключевые понятия: естественные науки, антиклерикализм, нигилизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, декаданс.

1. Общая характеристика культуры XIX века

XIX столетие явилось веком классики. Буржуазная цивилизация достигла своей зрелости. Европейское и американское общество проходит этап ускоренного социального и культурного развития. XIX век – это век революций. Продолжаются социальные катаклизмы, начавшиеся в конце XVIII века. Несколько революций происходит в XIX столетии во Франции (1848 г. и 1870–1871 гг.). Революционные события сотрясают Германию и Австро-Венгрию. Появляются пролетарские партии и рабочее движение, международные пролетарские объединения (Интернационал). Оформляется теория пролетарской революции – марксизм. Нарождается национализм (итальянский, польский, немецкий и др.) и националистические движения.

В XIX веке разворачивается промышленная революция, которая начинается со строительства железных дорог в Англии. К 1850 году их протяженность в Великобритании достигла 23,5 тыс. миль. Создается крупная тяжелая и угледобывающая промышленность, металлургия. Колониальная торговля создала основу для английской текстильной промышленности. В середине XIX века британская промышленность достигла монопольного положения в Европе и во всем мире. В результате промышленной революции человечество получило возможность быстро и эффективно увеличивать объем рабочей силы, товаров и услуг.

Происходит массовая миграция европейцев, во многом связанная с экономическими трудностями. В 80-е гг. XIX века в среднем эмигрировало 700–800 тыс. европейцев в год, преимущественно в США. В начале XX века эмиграция увеличилась и достигла количества 1–1,4 млн. человек в год.

Ведущим политическим формообразованием западной культуры XIX века стал либерализм. В либеральных концепциях акцент делался на автономию и свободу индивида, его самоценность и инициативу. В экономической жизни либерализм основывался на защите частной собственности и свободного предпринимательства, рынка, конкуренции. В политической жизни либеральные теории проповедовали разделение

законодательной, исполнительной и судебной власти. Ведущей этической доктриной либералов был утилитаризм.

Наряду с бурным развитием социально-экономической и политической сферы XIX век стал временем расцвета европейской литературы и искусства. Развиваются новые виды и жанры художественного творчества. Грандиозный подъем национальных литератур (немецкой, английской, французской, русской, белорусской и многих других) воплотился в создание многих шедевров словесности. В литературе XIX века расцветает жанр романа. Виднейшими романистами XIX века явились Оноре де Бальзак (1799–1850), Виктор Мари Гюго (1802–1885), Эмиль Золя (1840–1902), Ги де Мопассан (1850–1893), Чарльз Диккенс (1812–1870). Вершин своего развития достигает поэтическое творчество. К значительным поэтам XIX века можно отнести Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), Шарля Бодлера (1821–1867), Генриха Гейне (1797–1856). Величайшие музыкальные произведения создаются В.А. Моцартом (1756–1791), Л. ван Бетховеном (1770–1827), Ф. Шопеном (1810–1849), Ф. Шубертом (1797–1828), Р. Шуманом (1810–1856), И. Брамсом (1833–1897), Р. Вагнером (1813–1883), Ф. Листом (1811–1886), Дж. Россини (1792–1868). Как жанр театрального творчества появляется оперетта (Оффенбах, И. Штраус). Искусство XIX века характеризуется многообразием художественных стилей (реализм, романтизм, импрессионизм, модерн). Проявляется тенденция коммерциализации искусства. Художественное творчество во многом определяет стремление быть модным, покупаемым. Развиваются средства массового тиражирования произведений на основе новых техногенных искусств, в т.ч. фотографии, дизайна. Художественное творчество становится пронизанным идейными, пропагандистскими мотивами. Так, даже знаменитая опера В.А. Моцарта «Волшебная флейта» истолковывалась как пропаганда масонской идеологии, а Бетховен посвящает свою «Героическую симфонию» Наполеону. Профессиональное искусство в XIX веке является элитарным, обращено к ограниченной аудитории.

Число образованных людей в тогдашней Европе было незначительным. В середине XIX века количество студентов во всех европейских странах приближалось к 40 тысячам. Число учеников во французских лицеях в 1842 году составляло менее 19 тыс., а общее число детей, обучавшихся в средней школе – около 70 тыс. Для сравнения, в России при населении в 68 млн. человек в это же время в школах училось 20 тыс. учеников. Только к концу XIX века начинается процесс демократизации образования.

Активно развивается наука. На базе учреждений научного и технического профиля во многих странах Европы были открыты политехнические школы, например, в Англии – Лондонский механический институт. Колоссальные успехи были достигнуты в области физики (М. Фарадей, Дж.К. Максвелл), химии (А.Л. Лавуазье), математики (Н. Лобачевский, Я. Больяи), биологии (Ч. Дарвин), истории (Ж. Мишле, Ф. Гизо, А. Тьерри, Т. Карлейль), филологии (Ж.Ф. Шампальон, дешифровавший древнеегипетские иероглифы), астрономии, антропологии (Э. Тайлор, Л.Г. Морган) и др. сферах знания.

В XIX веке продолжают развиваться тенденции антиклерикализма. Христианство, в особенности католическая церковь подвергается активному прессингу. Происходит «разгром теологии». Светила европейской науки выстраивают научные «опровержения» библейских представлений о мире и человеке. Получают распространение светские ритуалы. Появляются многочисленные альтернативы религиозным общественным организациям. Католическая церковь оказывается неспособной осуществлять эффективное влияние в крупных городах, утрачивает воздействие на пролетарскую среду, хотя и сохраняет формальное влияние на аристократию. В условиях снижения авторитетности католической церкви разворачивается экспансия таких протестантских течений, как баптизм, пресвитерианство, методизм, что особенно заметно в США. Католическим ответом на антиклерикальные тенденции и экспансию протестантизма стало Лурдское чудо, явление девы Марии Даниэле Сибурю в 1858 году. Христианские церкви не были в состоянии оказывать достойную конкуренцию исламу, который активно

распространяется в странах черной Африки и Азии (Индия, северо-западный Китай).

К концу XIX века усиливаются тенденции эмансипации, обостряется борьба женщин за равноправие. Снижение рождаемости и установление контроля над ней, более поздний возраст при вступлении в брак, увеличение числа незамужних позволило развиваться различным формам социальной активности женщин. Они добиваются возможности получения высшего образования, большей социальной свободы, расширения прав и возможностей индивидуального общения через образовательные учреждения, спорт и т.д.

2. Романтизм в художественной культуре XIX века

Противоречия XIX века нашли свое отражение и в художественной культуре. Это относится не только к содержанию художественных произведений, но и к форме, к стилю. В одном столетии уместились такие стили, как классицизм, романтизм, реализм, доходящий до натурализма; конец XIX века породил другие стили: символизм, импрессионизм и постимпрессионизм. Не всегда художественные стили данного века выражались в отчетливой форме, часто происходило их переплетение.

Художественное мировосприятие романтизма как раз и демонстрирует конфликт личности и Универсума. В наиболее наглядной форме особенности и противоречия того сложного столетия были выражены в литературе. В начале XIX века в ней, как и в других видах искусства, произошел сильный и продолжительный подъем романтизма, который ввел моду на художественные кружки. Их участники, объединенные возвышенными, благородными порывами, дружескими отношениями и общностью вкусов, собирались в доме у лидера кружка для обсуждения художественных и социальных проблем, волнующих их. Наиболее известными были кружки Нодье, Гюго, Делеклюза во Франции. Из кружка Делеклюза вышли манифесты романтизма 1820-х гг., под их влиянием написали ряд своих произведений Стендаль и Мериме. Кружки возникали также в Германии и

Англии, и не только в области литературы. Так, образованный в 1848 году в Англии кружок художников-прерафаэлитов (взявших за образцы искусство Возрождения) напоминал сплоченностью своих членов коммуну.

В наибольшей степени романтизм был присущ немецкой литературе, отражая разочарование в рационализме классической науки, буржуазном просвещении, безжизненном, академическом классицизме. Романтизм поднимал свой этический и эстетический пафос на утверждение достоинства и самоценности человека, его жизни и духовных устремлений. Романтическое искусство воспевало незаурядных, ищущих людей, готовых к самопожертвованию. Однако романтическая личность склонна к эгоцентризму, а юность пролетает очень быстро. Именно поэтому среди романтических героев так много разочаровавшихся – в любви, дружбе, в своих кумирах.

Выдающаяся фигура романтической литературы Германии – Гете. Рядом с Гете часто упоминается имя И. Шиллера. В какой-то степени начальный период их творчества можно отнести и к классицизму. Герои Гете и Шиллера проходят длинный, трудный и яркий поиск не только самих себя, смысла своей жизни, но и жизни как таковой, смысла истории, предназначения человечества. Они ищут счастья не только для себя, но и для всех людей. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них стремится в бой», – эти слова Гете могли бы служить манифестом романтизма. Немецкие романтики, зажигая людей духом свободы, борьбы против всего отжившего, все же не были сторонниками насилия. Так, приветствуя идеалы Французской революции, Шиллер критиковал ее за жестокость. Весьма сдержанно принял он и присвоенное ему Конвентом звание Гражданина Французской республики (за пьесу «Разбойники»).

Близок по духу Гете и Шиллеру Г. Гейне (1797–1856). В «Зимней сказке» поэт обличал отживший феодально-патриархальный мир, призвал к борьбе за единую Германию. В цикле «Современные стихотворения» особое внимание привлекают «Ткачи», где выражается идея исторической миссии пролетариата.

Крупным представителем немецкого романтизма был Генрих фон Клейст (1777–1811), автор драм «Амфитрион», «Шентезилея». Его творчество предвосхищает особенности конца XIX века, для героев Клейста мир непостижим, они мечутся между страхом смерти и влечением к ней.

Для романтической литературы характерно своеобразное двоемирие, противоположение идеала и действительности: «искусство есть не изображение реальной действительности, а искание идеала правды» (Ж. Санд). Не случайно, что романтики (писатели, художники, композиторы) часто противопоставляли косной реальности чудесное, сказочное, фантастическое.

Особенно характерно в этом плане творчество немецкого писателя Э. Гофмана (1776–822). Он был также музыкантом и художником-карикатуристом, в его творчестве переплетены фантастика и реальность, гротеск и лирика, драматизм и сарказм («Золотой горшок», «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения кота Мурра»). В сказке «Крошка Цахес» Гофман обличает роль золота в обывательском обществе; в «Житейских воззрениях кота Мурра» Мурру, представителю затхлого обывательского мира, противостоит музыкант Крейслер. Образ музыканта, мечтателя-романтика, благородного энтузиаста, наивного и непрактичного в быту, проходит через все творчество Гофмана. Его сюжетами навеяны многие выдающиеся музыкальные произведения, в том числе фортепианный цикл «Крейслериана» Ф. Шумана, балет «Щелкунчик» П. Чайковского. Сам Гофман автор романтической оперы «Ундина».

Романтиками в английской литературе были Д. Байрон (1788–1824), Дж. Китс (1795–1821), П.Б. Шелли (1792–1822). Поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» в романтическом плане изображает революционера-бунтаря.

Разочаровавшиеся герои Байрона стремятся на Восток, где еще сохранились яркие чувства. Второй любовью Байрона осталась Греция, он сам боролся за ее свободу от турецких захватчиков. Дж. Китс известен, прежде всего, как лирический певец природы, где он ищет отдушину от

пуританского ханжества («Эндимион», «Гиперион», «Психея», «Огонь»). Пороки современного ему общества обличал П. Шелли, воспевая борьбу за свободу. Он призывал к насильственному свержению тирании и деспотии («Освобожденный Прометей», «Ченчи» «Королева Маб», «Восстание ислама»).

Немало романтических порывов присуще было и французской литературе. Они были представлены и в форме республиканского классицизма, как у братьев Шенье. М.-Ж. Шенье (1764–1811) – автор гимнов, революционно-патриотической трагедии «Кай Гракх», пьесы «Карл X, или урок королям». Яркая лирика была присуща его брату Андре Шенье (1762–1794). Воспевая революцию, ее же вождями он был гильотинирован.

Наиболее значительная фигура французского литературного романтизма первой половины XIX века – Ф. Шатобриан (1768–1848). Его романтизм вдохновлялся, однако, не идеями Просвещения, а как раз борьбой против них, «красотой религии». На позициях консервативного романтизма находился А. де Виньи (1797–1863). В романе «Сен-Мар» описан заговор дворян против кардинала Ришелье, а все симпатии автора – на стороне героя, презирающего толпу.

Иначе проводила принципы романтизма Луиза де Сталь (1766–1817), окрашивая его защитой прав женщин на свободу чувств и выражения своих взглядов. За защиту политических свобод она была выслана из Парижа Наполеоном.

Важное место во французском романтизме занимает Альфред де Мюссе (1810–1857). Роман «Исповедь сына века» посвящен поколению 1830-х гг., разочарованному прозаической действительностью. Писатель отмечал, однако и то, что романтические герои, вместе с тем, не в состоянии порвать со столь не удовлетворяющей их действительностью.

Выражением изменившихся тенденций романтизма середины XIX века, наполнения его реализмом, более всего может служить творчество В. Гюго (1802–1885). В анналы мировой литературы входят его романы «Собор Парижской богоматери», «Человек, который смеется», «Труженики моря»,

«Отверженные», «Девяносто третий год». Обличая пороки буржуазного общества, острую социальную несправедливость, Гюго, тем не менее, верит в величие человеческого духа, любви и дружбы. Гюго считается представителем прогрессивного романтизма.

К этому течению часто причисляют и писательницу Аврору Дюпен (Дюдеван) (1804–1876), известную под псевдонимом Жорж Санд. Известна она и тем, что в течение долгих лет была подругой композитора Ф. Шопена, сыграв, судя по всему, весьма неоднозначную роль в его судьбе. В своих ранних романах Ж. Санд поднимала вопрос о положении женщины в обществе и семье, выступая за ее независимость, свободу поведения, даже если она может показаться вызовом обществу. Ее волновала и судьба искусства в буржуазном обществе. Многие произведения Ж. Санд автобиографичны, самые значительные из них – романы «Консуэло» и «Орас».

П. Мериме (1803–1870), выдающийся мастер новеллы, сделал достоянием всего человечества историю яркой, но трагической любви Кармен – гордой красавицы-цыганки, работницы табачной фабрики. (Фабрика, где работала женщина, ставшая прототипом Кармен, считается культурным достоянием Испании.) На сюжет Мериме композитор Жорж Бизе написал знаменитую оперу «Кармен», а уже наш современник Р. Щедрин переложил музыку для балетной «Кармен-сюиты». «Кармен» буквально заслонила собой другие замечательные произведения Мериме – новеллы «Коломба», «Матео Фальконе», пьесу «Жакерия» (о крестьянском восстании XIV века), роман «Хроника царствования Карла IX». Романтические герои Мериме представлены как живые люди, в реалистических условиях жизни.

3. Реализм и его роль в культуре XIX века

Реализм – художественное мировоззрение, что отражает бытие в формах самого бытия. Появление реализма стало следствием развития естественных наук. Реализм утвердился в литературе Франции в последней

трети XIX века. Он был присущ даже Г. Фоберу (1821–1880), который видел выход в том, чтобы «удалиться в башню из слоновой кости». Чрезвычайно насыщен образ его «Госпожи Бовари», которая, будучи воспитана романтической литературой, решается во имя внезапно вспыхнувшей любви бросить вызов мещанской, пошлой действительности и погибает. Моральное ничтожество буржуазии (да еще провинциальной), неспособность даже молодых ее представителей на глубокие, искренние чувства и поступки изображены в романе «Воспитание чувств». Еще более острая социальная направленность характеризует творчество Ги де Мопассана (1850–1883), мастера новеллы, автора романов «Жизнь», «Милый друг», «Пьер и Жан». Наричательной стала его «Пышка».

Для литературы середины и второй половины XIX века все более характерной становится тяга к реалистическому изображению действительности. И здесь особое место принадлежит французской литературе в лице Беранже, Стендаля, Бальзака, Мериме, Флобера, Мопассана, Золя. Поэт П.-Ж. Беранже (1780–1857) снискал популярность еще в эпоху Наполеона, осуждая его военные и внутривластные авантюры. Еще большей известности он достиг своими политическими песнями в период Реставрации королевской династии Бурбонов, высмеивая преуспевающих мещан и продажных политиков.

Представителем критического реализма был Стендаль (А. Бейль, 1783–1842), автор «Итальянских хроник», романов «Пармская обитель», «Красное и черное». Его творчество наполнено симпатией к сильным, активным, увлеченным людям. Остры в них и социальные мотивы. Герой романа «Красное и черное» (1830) Жульен Сорель, страстный романтик, человек тонкий и возвышенный, был отвергнут обществом и в связи с его взглядами, и в связи с плебейским происхождением.

Если творчество Стендаля не лишено сентиментальности, то его современник О. де Бальзак (1799–1850) достиг вершин подлинного реализма. Всю свою жизнь, полную невзгод и болезней, глубокой, возвышенной любви (к польской графине Велевской) и ее страданий, Бальзак писал

«Человеческую комедию», которая должна была состоять из 143 книг, отражающих все стороны жизни французского общества и связанных сквозной линией повествования и даже персонажами. Великий писатель успел создать 90 романов и новелл из этого грандиозного цикла. Шедеврами мировой литературы являются «Шагреновая кожа», «Отец Горио», «Неведомый шедевр», «Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии». Его произведения драматичны в такой же степени, в какой и реалистичны.

До натурализма, т.е. совершенно неприкрашенного, выставленного напоказ изображения наиболее мерзких сторон жизни, доходит в своем реализме Э. Золя (1840–1902), автор романов «Чрево Парижа», «Жерминаль», «Западня», «Разгром». Представителями натурализма в литературе считаются также братья Гонкуры: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870). Э. Гонкур основал Гонкуровскую академию, которая, начиная с 1903 года, присуждает премии за лучший роман года во Франции. К представителям натурализма относятся Г. Гауптмана (1862–1946) и А. Хольца (1863–1929), который был еще и теоретиком этого течения.

Натурализм к концу XIX века проник и в живопись, особенно отчетливо у А. де Тулуз-Лотрека (1864–1901), калеки от рождения, завсегда в парижских публичных домах. Описывая с откровенным натурализмом их обитательниц, он смог вместе с тем увидеть в них черты, прежде всего, человеческие, изобразить их как жертв общества и создаваемых им обстоятельств, вызвать к ним сочувствие, а порой даже симпатию. С жестким сарказмом изображены посетители этих заведений.

Основоположник и ярчайший представитель критического реализма в английской литературе – Ч. Диккенс (1812–1870). В творчестве этого удивительного писателя сочетаются острая наблюдательность, трезвый взгляд на жизнь, оптимизм, сострадание к людям и подлинно английский юмор. «Приключения Оливера Твиста» приводят к тому, что этот мальчик вырывается из трущоб капиталистического города. Он встречает на своем пути людей и злых, и добрых, и смешных, но – живых, подлинных, какими они бывают в жизни – очень непростой и очень интересной. Один из первых

мюзиклов – в 60-х гг. XX века был экранизирован именно на сюжет бессмертного романа Диккенса – оказавшись достойным носить его название.

Не менее ярко, сочно, образно изобразил жизнь буржуазной Англии У. Теккерей (1811–1863), в его романе «Ярмарка тщеславия» есть только обманщики и обманутые, которых автор выписал с острым психологизмом.

Реализм в сочетании с романтизмом, не достигающим, однако, до сентиментальности, присущ французскому художнику Ж.-Ф. Милле (1814–1875), автору замечательных картин «Анжелюс» («Вечерний звон»), «Сноп».

Блестящим реалистом был Г. Курбе (1819–1877), впервые применивший термин «реализм». Подлинными шедеврами его кисти являются «Похороны в Орнани», «Портрет Шопена», «Портрет ирландки Джо», а также поражающие своей экспрессией, внутренней напряженностью, своеобразной монументальностью пейзажи. От Курбе напрямую прослеживается линия к совершенно новому явлению в изобразительном искусстве – импрессионизму.

4. Поиски стиля в культуре конца XIX – начала XX века (импрессионизм, символизм и др.)

Предвестниками импрессионизма можно назвать К. Коро (1796–1875) и художников-барбизонцев (от названия деревни Барбизон близ Парижа, где они писали свои пейзажи) – Ш. Добиньи, Ж. Дюпре, К. Труайона, Н. Диаза де ла Пенья. К. Коро – мастер пейзажа и портрета в равной мере. Часто портреты изображались им с тонким лиризмом, на фоне столь же лирического пейзажа. Любил изображать он и богинь («Обнаженная Диана») – но не в академически-классической манере, а заставляя зрителя любоваться их красотой, молодостью, романтической дымкой и утонченностью пейзажа. Коро приближал импрессионизм как упоением жизнью, так и изобразительными приемами. То же можно сказать о барбизонцах, чьи пейзажи насыщены светом, воздухом, жизнью.

Явлением, весьма характерным для художественной культуры уже конца XIX – начала XX вв. стал **импрессионизм**, ставший выразителем духа поисков, вообще свойственного рубежу этих веков. Сказалось и то, что с изобретением и распространением фотоискусства стало вовсе неоправданным стремление к «фотографической» точности изображения, которое не было присуще подлинной живописи и до изобретения фотографии. Целью импрессионистов было передать дух, настроение (франц. *impression* – впечатление). «Восход солнца на Сене. Впечатление» называлась картина, написанная в 1872 году К. Моне (1840–1926) и давшая название целому течению в искусстве. Это произведение было еще далеко от художественного совершенства, так как впервые использовало новое изобразительное средство – чистые, неразбавленные и неразмешанные краски. Сочетание цветов, рассматриваемое с достаточного расстояния, и создавало общий колорит, общее настроение, точно так же подобный эффект достигался позже пуантилистами (франц. *point* – точка) – Ж. Сера, П. Синьяком.

Картина К. Моне, с какого бы расстояния ее ни рассматривали критики, воспитанные в академических традициях, казалась им «мазней, пачкотней, бредом». Она эпатировала и критику, и публику не меньше, чем выполненные с исключительным мастерством картины его современника, также часто причисляемого к импрессионистам, Э. Мане (1832–1883) – «Олимпия» (совершенно обнаженная – 1872 г.) и «Завтрак на траве» (1863), который проводит компания из двух изысканно одетых мужчин и одной грациозно сидящей совершенно обнаженной и спокойно смотрящей на нас женщины.

Общую картину смятения и возмущения дополнила сооруженная примерно в то же время (для Всемирной выставки в Париже 1889 г.) Эйфелева башня. Это сейчас она – символ Парижа, а тогда Э. Золя отправлялся обедать в ресторан на башне, чтобы ее не видеть.

Доведенная до совершенства техника импрессионизма позволяла удивительным образом передать свет, солнце, воздух, свободу, открытость

природы и человека. К шедеврам импрессионизма относятся пейзажи и портреты К. Моне серии «Руанский собор» и «Стога сена» – запечатленные в разное время дня, «Поле маков», «Море в Сен-Тропезе», «Портрет супруги»; Э. Мане (добавим к его наиболее знаменитым картинам также выдающиеся по мастерству «В лодке», «Терраса в Сен-Андрессе»); О. Ренуара (1841–1919) – блестящие портреты, «Купальщицы», «Качели», «Мулен де ла Галетт», «Завтрак гребцов», «Зонтики».

Выдающимися импрессионистами были Э. Дега(1834–1917) с его «Танцовщицами», К. Писарро (1830–1903) – «Бульвар Монмартр», «Авеню Опера», англичанин А. Сислей (1839–1899), работавший во Франции – «Наводнение в Марли», «Снег в Лувесьенне», а также Б. Моризо, Г. Кайботт, А. Гийомен.

Импрессионизм как таковой просуществовал недолго – от первой его выставки (1874 г.) до восьмой (1886 г.), но открыл путь постимпрессионизму, в том числе в таких выражениях, как экспрессионизм, фовизм (франц. *fauve* – дикий) и др. Наиболее выдающиеся представители постимпрессионизма в XIX веке – А. де Тулуз-Лотрек, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген.

П. Сезанн (1839–1906) достиг особого мастерства в объемности, буквально скульптурной рельефности, лаконичности живописи в картинах «Пьеро и Арлекин», «Игроки в карты», великолепных натюрмортах и пейзажах юга Франции. Голландский художник В. Ван Гог (1853–1890) начал заниматься живописью лишь в 27 лет, создав примерно за 10 лет свыше 800 шедевров, из которых при жизни сумел продать лишь один, да и то за бесценок. Не имея средств нанимать натурщиков, он создал целый цикл потрясающих автопортретов, а также портретов простых людей («Едоки картофеля», «Ткачи»).

О картине Ван Гога «Ночное кафе» говорят, что от его вида, действительно, можно сойти с ума или застрелиться. И все же Ван Гог – певец жизни, певец природы, изображаемой с исключительной экспрессией. Другое дело, что все его пейзажи полны драматизма, тревоги, обостренности чувств.

Своеобразна живопись П. Гогена (1848–1903), художника, какое-то время связанного дружбой с Ван Гогом. Манеру Гогена, декоративную, насыщенную цветом, глубоко символичную, невозможно спутать ни с чьей другой. Начав с великолепных картин, близких к импрессионизму («Бонжур, мсье Гоген», «Лодки в океане»), Гоген стал отдаляться от буржуазной цивилизации и в сюжетах («Борьба Иакова с ангелом»), и географически – отправившись на о. Мартиника, а затем на Таити. Там созданы наиболее знаменитые его картины – «Кто мы, откуда мы, куда мы идем?», «Дух предков», «Плоды», «А, ты ревнуешь?». Но и бегство не позволило ему, вопреки его надеждам, оказаться в райской идиллии, уже зараженной цивилизацией.

Французская живопись конца XIX вка, как и немецкая, была насыщена **символизмом**. Наиболее значительные художники-символисты во Франции: О. Редон (1840–1916); Г. Моро; П. Пюви де Шаванн (1824–1898), мастер монументальных, чеканных фигур; в Швейцарии: А. Беклин (1827–1901), автор знаменитых картин «Остров мертвых» и «Всадники войны». Художественные поиски привели к появлению такого течения, как примитивизм, наиболее ярким представителем которого был А. Руссо (фр. Henri Julien Félix Rousseau, по прозвищу Le Douanier, «Таможенник»; 1844–1910).

Говоря о художественных школах живописи XIX века, нельзя обойти вниманием и Англию. Наиболее выдающиеся английские живописцы данного века творили в основном в его первой половине. Это пейзажисты Дж. Констебл (1776–1837) и У. Тернер (1775–1851), который тоже может быть назван в числе предшественников импрессионизма. О. Уайлд даже шутил, что знаменитые лондонские туманы рождены живописью Тернера.

Выдающимся скульптором-импрессионистом был во Франции О. Роден (1840–1917), автор знаменитейших «Весны», «Поцелуя», «Мыслителя», «Граждан Кале». Роден воспевал юность, стремление к счастью и полноте жизни, мужество. Рядом с ним можно назвать имя еще

одного французского скульптора – А. Майоля (1861–1944), творившего (как, впрочем, и Роден) также и в XX веке.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Расскажите о влиянии технического прогресса на формирование картины мира, новых мировоззренческих представлений и их отражении в культуре XIX века.
2. Назовите характерные для Западной Европы XIX века стилевые направления художественной культуры.
3. Что обусловило появление романтического мировосприятия на рубеже XVIII–XIX вв.?
4. Объясните, почему романтизм является антитезой Просвещению?
5. Чем отличался просветительский классицизм и просветительский реализм?
6. Какова критическая направленность реализма XIX века?
7. Раскройте смысл термина «импрессионизм» и особенности живописного метода импрессионистов.
8. Каковы особенности символизма?

Тестовые задания:

1. Какие стили характеризуют искусство XIX века:
 - а) барокко; б) классицизм; в) экспрессионизм; г) реализм; д) символизм.
2. Кого из перечисленных мастеров относят к художникам-романтикам:
 - а) У. Тернер; б) Ж.-О.-Д. Энгр; в) Э. Делакруа; г) Д. Констебль; д) К.Д. Фридрих.
3. В каком жанре ранее всего проявил себя реализм XIX века:
 - а) бытовом; б) портрете; в) пейзаже.
4. Вставьте пропущенное имя художника, о котором П. Сезанн сказал: «... – это только глаз, но, Бог мой, какой глаз!»:
 - а) О. Ренуар; б) К. Моне.

Темы рефератов:

1. Основные тенденции развития культуры в XIX веке: разнообразие форм культурной жизни, технический прогресс, демократизм.
2. Салонная культура XIX века.
3. Эстетические принципы романтизма. Немецкий романтизм (Э. Гофман, И. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне).
4. Музыка. Шедевры оперного искусства XIX века (оперы Дж. Верди, Р. Вагнера, Ж. Бизе и др.).
5. Критический реализм XIX века (Золя, Диккенс, Теккерея, Бальзак, Стендаль, Мопассан, Флобер).
6. Графика. Оноре Домье.
7. Какие черты живописи импрессионизма отмечены в данном отрывке? Художник нам изобразил / Глубокий обморок сирени / И красок звучные ступени / На холст, как струпья, положил:
 - а) пейзажи-впечатления; б) техника крупного мазка; в) изображение чувств человека; г) демократичность.
8. Скульптура. Огюст Роден.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [9, 10, 11].

Тема 2.6. Европейская культура первой половины XX столетия

Цель: раскрыть сущностный смысл культуры модернизма и ее искусства.

Ключевые понятия: неклассическая философия, стохастическая картина мира, коммерциализация, потребительство, модернизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм, кубизм, дадаизм, супрематизм.

1. Общая характеристика культуры модернизма

XIX век явился золотым веком буржуазной культуры. Буржуазная цивилизация достигла апогея своего развития. XX столетие вносит существенные коррективы в социально-экономическое, политическое и культурное развитие человечества. Этот период характеризуется сложностью и многообразием форм социокультурного развития.

Выделим универсальные тенденции развития культуры XX века:

1) Динамизм, ускорение темпов культурного развития, масштабная культурная модернизация. На протяжении XX ст. происходит существенное обновление практически всех значительных региональных и национальных культур. Время осуществления и темпы культурной модернизации разных стран различаются. В культурном развитии попеременно лидируют разные страны: Франция, Великобритания – в 30-е гг., США и СССР – с середины XX века, Япония – в 50–60-е гг., Китай и другие страны Юго-Восточной Азии – в 90-е гг.

2) Существенные изменения в структуре культуры. Исчезают или маргинализируются определенные виды искусства. Резко сокращается влияние реалистического стиля в изобразительном искусстве. Расцветает огромное количество новых, авангардистских направлений. В начале XX века наиболее модными стилями являются кубизм и футуризм. В 20–40-е гг. лидируют конструктивизм, сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм. В послевоенный период развивается поп-арт, концептуализм, оп-арт и др. стили. В XX веке возникли ранее неведомые техногенные виды искусства – кино, телевидение, компьютерная графика.

3) Изменение языка культуры. Он становится более разнообразным, плюралистичным. Художественные стили XX века варьируются от натурализма до абстракционизма. В политическом измерении спектр позиций деятелей культуры простирается от политкорректности – соответствия принятым стандартам и ценностям – до провокации и анархизма. Еще более разнообразными являются идейные установки творцов культуры XX века, которые варьируются от консерватизма до феминизма.

Культура становится все более техногенной. Творческая деятельность нередко осуществляется на основе применения современных компьютерных технологий. Произведения искусства XX века становятся более суггестивными, оказывают внушающее воздействие на зрителя. Язык искусства на протяжении XX столетия весьма существенно трансформировался. Архитектурные средства выражения становятся более грандиозными, планетарными (Эйфелева башня в Париже, Бруклинский мост в Нью-Йорке). Художники отказываются от следования классической миметической функции искусства, согласно которой творчество должно быть направлено на отображение внешней реальности. Мастера культуры заявляют претензию на создание своей, новой реальности. Произведения изобразительного искусства становятся более абстрактными. Так, кубисты (Пикассо, Брак), стремятся передать геометрические, ромбообразные и треугольные первоосновы действительности. На синтетической стадии кубизма в полотна вводятся неживописные элементы – наклейки из газет, афиш, спичечные коробки, обрывки одежды, причем на них делается акцент. Футуристы стремятся изображать не сами предметы, но их энергетические, магнитные, психические поля и «силовые линии». Характерным является изображение «лошади с 20 ногами», что имеет целью передачу движения. Для футуристов характерно совмещение разновременных событий на одном полотне, стремление изобразительными средствами передать ощущение звука, вкуса. В литературном творчестве футуристов (В. Маяковский, В. Хлебников) происходит смешение жанров, возникает т.н. визуальная поэзия, архаизируется и фольклоризируется лексика. Дадаисты занимались эпатажем, дурачеством, пародированием. Так, Швиттерс по законам классической эстетики (композиции, ритмики, гармонии) делал коллажи из содержимого помойных урн. Сюрреалисты (А. Бретон, С. Дали) погружены в мифотворчество на основе «автоматического письма». Предельно конкретизированными являются художественные средства конструктивистов.

Язык и методы философии становятся более инструментальными. Философы сосредотачиваются на познавательных проблемах. Тематика исследований ведущих философских направлений нередко сужается до анализа языка, логики, техники мышления. Психоаналитическая школа изучает структуры человеческой психики и их проявление в культуре и социальной жизни. Экзистенциализм и феноменология ориентированы преимущественно на проблематику человеческого опыта, анализ проблем сущности и существования человека. В свою очередь, задачей герменевтики является создание и воплощение приемов адекватной интерпретации культурных феноменов. Из современного философского лексикона уходят понятия материального, духовного, Бога, истины, добра, красоты и другие классические категории.

4) Разрастание феномена массовой культуры. Ее распространение опирается на самые передовые технологические достижения, социально-психологические знания в области рекламы. Массовая и элитарная культура существенно сближаются на почве коммерциализации и повышения образовательного уровня людей, проявляющих интерес к сложным, интеллектуальным формам культуры. Западное общество складывается преимущественно из людей, имеющих высшее образование. Многие элитарные явления культуры становятся предметом рекламы и массового потребительского спроса – элитарная поэзия продается в супермаркетах, произведения изобразительного искусства в виде огромных панно, витражей входят в повседневный городской ландшафт и т.д.

5) Изменение стиля и усложнение религиозной жизни, что выразилось в интересе к эзотерике, мистике, оккультным теориям и практикам. В начале XX века появляется ряд учений – теософия, антропософия и другие, которые претендуют на масштабный культурный синтез, соединение ценностей мировых религий, как западных, так и восточных. Процесс усложнения и дифференциации религиозных традиций продолжается на протяжении всего XX столетия. Особенно активно множатся новые религиозные направления и движения в последней трети XX века. Новые религиозные движения, секты,

мистические, сатанинские и неоязыческие сообщества начинают составлять все более серьезную конкуренцию традиционным религиям и церквям.

6) Острое противостояние тенденций культурного развития, различных региональных и национальных культур. Эту ситуацию, обострившуюся в конце XX века, американские культурологи обозначили понятием «культурные войны». Речь идет не только об экспансии и продвижении в мировом культурном пространстве различных национальных культур. Противоречивым, двойственным становится само отношение к традиционным культурным ценностям, сочетающее преклонение и негативизм. На протяжении всего XX столетия идет острая борьба между демократическими и тоталитарными тенденциями в культуре, что выразилось в противостоянии фашизму, сталинизму, американскому диктату. Глобальный характер приобрело столкновение интеллектуализма (в форме интеллектуального романа, авторского кино) и примитивизма. Конфликт между системами ценностей нередко находит выражение в форме контркультурного бунта.

7) Коммерциализация и потребительство. Явления культуры становятся предметом потребления, рыночным продуктом. Складывается рынок культурных услуг, культурного потребления, индустрия развлечений, праздничных действий, путешествий, спорта, туризма и т.д.

8) Новый (новаторский) гуманизм, который провозглашает гуманное отношение ко всему живому, благоговение перед жизнью. Во многом широкое распространение нравственного требования непричинения вреда любым существам, сохранения всего живого распространилось под влиянием ценностей традиционной индийской культуры. В целом, на основе признания равноправия культур разных континентов и регионов преодолевается европоцентризм.

9) Оппозиция сциентизма (технистской формы мышления и деятельности) и гуманизма. Оформляется феномен двух культур – гуманитарной и технистской. Современная гуманитарная мысль стремится активно противостоять негативным, разрушительным и непредсказуемым

последствиям применения научных разработок (оружие массового уничтожения, генная инженерия и др.).

10) Кризис мировоззренческих оснований современной научной картины мира. Главные постулаты классической науки были опровергнуты к 30-м гг. XX века. Новая целостная непротиворечивая научная картина мира, основанная на единых теоретических постулатах, не была создана. Провозглашается «конец метафизики». Становится очевидным, что мир бесконечно сложен. Его трудно объяснить чисто рациональными, философскими и научными средствами.

11) Культивирование нового образа человека, находящегося в плену бессознательного, ориентированного на агрессию и саморазрушение. Идеалом становится бунтарь, взрывающий установленный порядок. Такой образ создавался молодежными контркультурными движениями, германским нацизмом и другими течениями, призывавшими к радикальному социальному переустройству и утверждению ценностей нового мира. Человек XX века оказывается бесприютным скитальцем, «человек не может считать себя хозяином даже в собственном доме» (З. Фрейд). Подсознательные импульсы, стихии производства и коммуникации и другие иррациональные силы находятся за пределами человеческого контроля и осуществляют свою власть над людьми.

12) Усиление тенденций социальной эмансипации и феминизма. Различные гендерные, этнические, расовые и сексуальные группы активно борются за свое признание и равноправный общественный статус.

2. Основные тенденции развития художественной культуры первой половины XX столетия

Суть модернизации связывают со всемирным распространением по земному шару таких ценностей, как рационализм, расчетливость, урбанизация, индустриализация. Модернизм характеризует преимущественно культуру первой половины XX века, зрелое индустриальное общество, где главенствуют рационализм, урбанизация,

«искусство для искусства», а постмодернизм обозначает совершенно новую культурную ситуацию, сложившуюся во второй половине и в конце XX столетия в постиндустриальных странах.

Ей присущи такие черты, как отход от рационалистических схем, отказ от догмы единого для всех стран капиталистического пути развития, признание плюрализма, разнообразия культур, единение с природой и защита окружающей среды, планетарное мышление и др.

Рассмотрим культурную ситуацию первой половины XX века, которая складывалась под знаком модернизма. Его искусствоведы понимают двояко – в широком и узком смысле. В первом он обозначает всю совокупность художественных течений, школ и направлений начала XX века, выразивших отход от культурных ценностей XVIII–XIX вв. и провозгласивших новые подходы и ценности. Фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм – таков далеко неполный список направлений художественного поиска в начале XX века.

В узком смысле модерн обозначает только одно направление в искусстве. В таком случае его название берут в кавычки. «Модерн» (фр. *moderne* – новейший, современный, ар нуво, югендстиль) – стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX – начала XX века. Новое направление распространилось по всей Европе и в первую очередь затронуло архитектуру и декоративное искусство. Представители «модерна» использовали новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий (А. ван де Велде в Бельгии, И. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч. Макинтош в Шотландии, Ф. Шехтель в России). В Италии его называли растительным стилем или «либерти», в Великобритании – стилем «модерн», в Испании – модернизмом, в Бельгии – стилем Велде, в Австрии – сецессионом, в Германии – югендстилем. Стиль «модерн» возник как реакция на эклектизм и безжизненное копирование исторических стилей прошлого. Для модерна характерны гибкие текучие линии, стилизованный растительный узор.

Эксцентричный декоративный стиль использовался для отделки крупных магазинов, которые в это время начинают строиться в больших городах Европы и Америки, и всемирных выставок, символизируя таким образом процветание и могущество торговли.

Многообразие художественных и социальных форм модернизма, различный характер этих форм на разных ступенях исторического развития XX столетия, а также широкий спектр идеологических устремлений, лежащий в основе эстетических экспериментов, – все это затруднило поиски общих определений модернизма. И все же к столь несхожим явлениям, как немецкий экспрессионизм, русский авангард, французский футуризм, испанский сюрреализм, английский имажинизм и прочее, современники применяли одно и то же название. Термин «модернизм» происходит от французского слова «moderne» – новый. Он имеет тот же корень, что и слово «мода», и нередко употребляется в значении «новое искусство», «современное искусство».

Писавшие о модернизме всегда отмечали особый интерес его представителей к созданию новых форм, демонстративно противопоставленных гармоническим формам классического искусства, а также акцент на субъективности модернистского миропонимания. Первые модернисты – это люди конца XIX века, возвращенные всеобщим кризисом европейской культуры. Многие из них отвергали методы социально-политического радикализма в изменении жизненного уклада, но все они были ярыми приверженцами духовной революции, которая, по их мнению, неизбежно рождалась из кризиса старого мира.

Духовная революция, как новое качество сознания, новое жизнепонимание, требовала для себя новой идейной платформы. Эта платформа была сформулирована на базе интуитивизма А. Бергсона и Н. Лосского, ницшеанства, феноменологии Э. Гуссерля, психоанализа З. Фрейда и К. Юнга, экзистенциализма С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Н. Бердяева и др.

Работы этих авторов не только подготовили идейную платформу модернистских поисков в искусстве указанного периода, но и позволили самому художественному направлению действовать ретроспективно, захватывая предшествующие явления культуры (предмодерн, ростки которого обнаружились в творчестве Ф. Достоевского, Ш. Бодлера, Э. Бронте, Э. Сведенборга, Г. Ибсена, отчасти О. Бальзака и др.), и перспективно, оставляя поле для экспериментов в будущем (постмодерн). Модернизм, борясь за раскрепощение и обновление форм в искусстве, не мог обойтись без общих связей с историей культуры, признав, таким образом, принципы историзма внутри собственного направления.

В модернистском искусстве мы постоянно сталкиваемся с дальнейшим углублением качеств, модернизмом не порожденных, но унаследованных от романтизма эпохи Великой Французской революции и радикального сентиментализма И. Гердера и Г. Лессинга. Таковы домодернистские по своему происхождению акценты о месте личности, индивидуального сознания в составе целого, в жизни космоса. Однако романтический индивидуализм XVIII века и индивидуализм модернистский – явления принципиально разные. Для романтизма личность либо была обладательницей всех духовных богатств Вселенной, либо скорбела о недоступности, запретности абсолютных ценностей и общезначимых идеалов, вовсе не отрицая возможности их существования. Модернисты же, признав неразрешимость своих противоречий, приходят к отрицанию духовно-нравственных «абсолютов». Вместе с тем, они стремятся возродить в искусстве мифотворческий метод, который, по их мнению, способен восстановить цельность и органичность человеческого бытия в рамках единой космологической системы – художественными средствами.

3. Авангардные течения первой половины XX века: фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм и сюрреализм

Когда говорят о широком значении модернизма, то употребляют также термин «авангардизм». Иными словами, упомянутые течения можно именовать либо модернистскими, либо авангардистскими. Авангардизм (авангард) – собирательное название для тех художественных тенденций, которые являются более радикальными, чем художественный стиль «модерн». У этого термина, в отличие от модернизма, одно значение.

Модернизм (авангардизм) связан с отходом культуры от реализма, с провозглашением независимости искусства от действительности. Выступления художников-модернистов принимали зачастую форму анархического эстетического бунта против установившихся традиций и канонов в искусстве. Авангард обозначал идущих впереди всех, т.е. экспериментирующих с художественным материалом, создающих новые, ни на что не похожие стиль, язык, содержание в изобразительном искусстве. Революции и войны, в которые втягивается весь мир, не препятствуют экспериментам и поискам нового. Происходит пересмотр прежних представлений о красоте, цвете и пространстве. Париж становится местом паломничества для художников со всего мира. Вкус к резкой, разрушительной деформации оказался знаменем нового века.

Фовизм. Первую треть XX века называют периодом художественной революции. Одну из них произвело появление фовизма (от фр. *fauve* – дикий). Ироничное прозвище «диких» критика дала молодым живописцам, чьи картины, в несколько агрессивной цветовой гамме, были выставлены в парижском Осеннем салоне 1905 году. Новое течение во французской живописи просуществовало недолго – с 1905 по 1907 год. Оно объединило в своих рядах достаточно крупных мастеров, А. Матисса, А. Марке, Ж. Руо, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка. Пронзительные цвета, притягивающие этих художников, отталкивали одних и, напротив, привлекали других, вызвав волну подражаний.

Экспрессионизм (отлат. *expressio* – выражение), просуществовавший дольше фовизма (первая четверть XX в.), возник, как и фовизм, в 1905 году, но охватил и литературу, и изобразительное искусство. Наиболее ярко он

проявил себя в культуре Германии и Австрии (писатели Г. Кайзер, и В. Газенклевер в Германии, Ф. Верфель в Австрии, художники Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в Германии, О. Кокошка в Австрии, австрийские композиторы А. Шенберг, А. Берг, немецкие кинорежиссеры Ф. Мурнау, Р. Вине, П. Лени). Единственной реальностью экспрессионизм провозгласил субъективный мир человека, выражение которого стало главной целью искусства. Экспрессионизм стремился передать напряженность человеческих эмоций, гротескную изломанность, иррациональность образов. К экспрессионизму стали впоследствии относить несколько художественных группировок.

Первой была основанная в Дрездене художником Э. Кирхнером (1880–1938) группа «Мост». Он создавал произведения, где динамичное, «пульсирующее» пространство сочетается с резкими, нервными контрастами цвета. В кругу экспрессионистов были часты религиозные настроения, граничащие с мистикой. В картине Э. Нольде (1867–1956) «Поклонение волхвов» огрубленные формы, чудовищные лица, налет чертовщины, следование цветовой символике (синий – цвет бесконечности) возникли из увлечения художника работами средневековых мастеров.

Вторая группа – «Синий всадник» возникла в 1911 году в Мюнхене и просуществовала до 1914 года. Ее главой считают художника Ф. Марка (1880–1916), погибшего в начале Первой мировой войны. Его динамичные, напряженные по колориту мистико-символические картины выражают неприятие действительности, настроения тревоги («Судьба животных», 1913). Члены «Синего всадника» (Ф. Марк, В. Кандинский, П. Клее, А. Макке) разрабатывали проблемы живописно-декоративной и чисто колористической выразительности, тяготели к абстрактным композициям.

Одним из направлений, явившимся своеобразной реакцией на фовизм (наряду с экспрессионизмом), стал возникший во Франции в 1906 году **кубизм** (фр. cubisme, от cube – куб). Термин «кубизм» был впервые использован в 1911 году. Его родоначальниками явились Ж. Брак (1882–1963) и П. Пикассо (1881–1973). Это авангардистское течение (П. Пикассо,

Ж. Брак, Х. Грис, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Р. Делоне, Ф. Леже и др.) выдвинуло на первый план формальные эксперименты – конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на простые. Отличительное свойство кубизма – максимально возможное разрушение законов перспективы, начатое еще импрессионистами. Предмет определяется не по его положению в пространстве, а по тому, в какой степени его можно представить с разных точек зрения. Кубизм знаменовал радикальный поворот от описания реальности к ее полному пересозданию, геометрические формы призваны были обнажить некие изначальные «прототипы» человеческих фигур, вещей и мира природы.

Первая стадия кубизма (1907–1912) получила название «аналитической». В этот период изображения кубистов дробятся на мелкие плоскости, объемность вообще не принимается в расчет, а объем существует как бы параллельно плоскости изображения. В 1907 году Пикассо создает композицию «Авиньонские девицы» – большое панно, изображающее сцену в борделе: розовые фигуры персонажей геометризированы, лица написаны в штриховой манере, имитирующей приемы африканских скульпторов. Вызывающе грубая, с нарочито деформированными фигурами, «Авиньонские девицы» произвела сенсацию, поощрив других художников к более смелым экспериментам. Эта картина радикально изменила ход истории искусства XX века. В 1912 году появился коллаж, оказавший большое влияние на развитие всей живописи XX века. Коллаж позволял строить композицию совершенно произвольно.

С 1913 года начинается «синтетическая» стадия, когда появляется большее внимание к цвету, преобладают натюрморты, преимущественно с музыкальными инструментами, трубками и коробками из-под табака, нотами, бутылками с вином и т.п. – атрибуты, присущие образу жизни художественной богемы начала века. В композициях появляется «кубистическая тайнопись»: зашифрованные номера телефонов, домов, обрывки имен возлюбленных, названий улиц, кабачков. В «синтетический»

период появляется стремление к более гармоничным цветам и уравновешенным композициям.

Постепенно Пикассо отходит от кубизма, с 1914 года у него проявляется интерес к точным контурам и пластическим формам. При этом в творчестве мастера сохраняется тенденция к одновременным поискам в разных направлениях. Так, в середине 20-х гг. он испытывает влияние сюрреализма, продолжает активно заниматься скульптурой. В 1937 году Пикассо создает знаменитую «Гернику», посвященную жертвам гражданской войны в Испании.

В 1944 году Пикассо становится членом Французской компартии, в 1950-м он рисует знаменитого «Голубя мира». Позже Пикассо много работает как график, скульптор, керамист. Его творчество оказало громадное влияние на художников всех стран.

Абстракционизм. Разрабатывая принципы кубизма, Пикассо и Брак не дожили до полной абстракции, сохранив, хотя и слабую, связь между живописным изображением и реальными объектами. Их новации довели до логического завершения другие художники – В. Кандинский (1866–1944), К. Малевич (1878–1935) и П. Мондриан (1872–1944). Язык их живописи становится совершенно беспредметным. Кандинский заканчивает юридический факультет, его ожидает университетская карьера, но он неожиданно покидает Россию и переезжает в Мюнхен (1896). Первым среди всех он дает теоретическое обоснование нового метода в живописи, утверждая, что главная цель искусства заключается в выражении внутреннего мира художника. К этой позиции присоединяются трое немецких живописцев-экспрессионистов (Ф. Марк, А. Макке и П. Клее), основавших в Мюнхене вместе с Кандинским группу «Синий всадник». Как и Кандинский, К. Малевич отказался от изображения предметного мира, избрав в качестве альтернативы сочетание геометрических форм, которые, по его убеждению, утверждали интеллектуальное превосходство человека над природой. Его супрематические картины «Черный квадрат» (1915), «Белый квадрат на белом фоне» (1918) – зрелое выражение абстракционизма.

Благодаря творчеству русских художников в мировой культуре появился новый вид – абстрактное искусство. Его называют беспредметным и нефигуративным. Сложилось несколько его вариантов: геометрическая абстракция, абстрактный экспрессионизм, информель, ташизм, постживописная абстракция.

Футуризм (от лат. *futurum* – будущее) гардистское направление в европейском искусстве 1910–1920-х гг., преимущественно в Италии и России. Стремясь создать «искусство будущего», футуризм декларировал (в манифестах и художественной практике итальянского поэта Ф. Маринетти, российских кубофутуристов из «Гилей», участников «Ассоциации эгофутуристов», «Мезонина поэзии», «Центрифуги») отрицание традиционной культуры культивировал эстетику урбанизма и машинной индустрии. В первом «Манифесте футуризма» (1909) Маринетти заявлял, что мчащийся автомобиль производит на него гораздо большее впечатление, чем любая классическая скульптура вроде Ники Самофракийской. Культ машины действительно стал символом итальянских художников. Современная техника, ее динамизм и экспрессия, по мнению художников, бросали вызов образцам и идеалам прошлого. Переняв приемы, отработанные кубистами, художники-футуристы воспевали в своих картинах и скульптурах динамику и грохот современного индустриального города. Футуристы заложили основу возникновения дадаизма, а их художественная программа перекликалась и с экспериментами русских авангардистов.

Дадаизм (фр. *dadaisme*, от *dado* – деревянная лошадка, в переносном смысле – бессвязный детский лепет), как и футуризм, представляет авангардистское литературно-художественное течение в 1916–1922 гг. Дадаизм, сложившийся в Швейцарии (А. Бретон, Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, М. Янко, М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Эрнст, Ж. Арп), выразил себя в скандальных выходках – заборных каракулях, псевдочертежах, комбинациях случайных предметов. Антивоенное, антинационалистическое, антиконформистское течение, дадаизм был направлен против всего на свете, даже против себя. Само название «дада» не имело никакого смысла. Дадаист-

писатель пронизывал свои не поддающиеся пониманию песни криками и рыданиями. Поэт-дадаист «писал» стихи, вырезая слова из газет, перемешивая их, а затем вытаскивая из общей кучи, не глядя.

После окончания войны многие дадаисты покинули Цюрих. Одни уехали во Францию, другие в Германию. В Кельне М. Эрнст организовал выставку, попасть на которую можно было, лишь пройдя через общественный туалет (1920). Анархичное и спонтанное по своей сути, течение дадаизма утверждало бессмысленность и бесполезность войны. В 20-е гг. дадаизм во Франции слился с сюрреализмом, в Германии – с экспрессионизмом.

Сюрреализм (фр. *surrealisme*, букв. – сверхреализм) – одно из ведущих направлений в искусстве XX века, провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом – разрыв логических связей, замененных свободными ассоциациями. Сюрреализм сложился в 20-х гг., развивая дадаизм. С 30-х гг. (художники С. Дали, П. Блум, И. Танги) главной чертой сюрреализма стала парадоксальная алогичность сочетания предметов и явлений, которым виртуозно придается видимая предметно-пластическая достоверность.

Под влиянием идей французского писателя А. Бретона (1896–1966) внутри группы парижских дадаистов позднее сформировалось новое художественное течение – сюрреализм. В «Манифесте сюрреализма» А. Бретон (1924) утверждал, что личность обретает свободу лишь в интуитивных психических актах, подавляемых обществом. Бретон признает, что многим обязан не только Фрейду и его толкованию сновидений, но и графу Лотреамону, который еще в прошлом веке писал, что «красота – это случайная встреча швейной машинки и зонтика на анатомическом столе». Эта фраза стала девизом сюрреалистов.

Творчество одного из самых ярких представителей сюрреализма испанского живописца С. Дали (1904–1989), отмечено безудержной фантазией и виртуозной техникой исполнения. В своих картинах – «Постоянство памяти» (1931), «Пылающий жираф» (1935), «Предчувствие

гражданской войны в Испании» (1936), «Осенний каннибализм» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), «Атомная Леда» (1949) и др. – Дали с необычной фантазией соединяет, кажется, несоединимое и создает парадоксальные образы: расплавившиеся часы, телефон-аппарат с трубкой в виде лангуста, диван-губы, рояль, свисающий словно драпировка, и т. п. Обращаясь к сфере подсознательного, интересуясь эротикой, неосуществленными желаниями, игрой воображения, Дали стремится объективировать видения (метод «паранойи»), дать тотальное описание безумия. Использует он и прием «исчезающих образов», которые как бы растворяются в окружающем пространстве. Помимо живописи Дали изготавливает многочисленные сюрреалистические объекты (жакет, обшитый стаканами, манекены у рояля и в такси, гипсовые муляжи, варварски раскрашенные или перетянутые верёвками и т.п.). Дали всегда отличался причудливой манерой поведения, постоянно меняя экстравагантные костюмы и фасон усов. В 1974 году, вложив все свои средства, Дали построил «Театр-музей Дали», в котором он и погиб во время пожара, пребывая в полном одиночестве и не желая покинуть дом.

Бельгийский художник Р. Магрит (1898–1967), один из крупнейших представителей сюрреализма, в своих картинах нарочито разрушает пропорции, подобно Дали, совмещает несовместимые предметы или вообще выворачивает образы наизнанку – например, русалка изображена у него как существо с ногами человека и телом рыбы. Его оригинальность проявляется в смеси «черного юмора» и традиционного видения предметов. Картины Магрита основаны на эффекте отстранения вещи от ее привычного смысла («Это не трубка», – предупреждает надпись на его композиции 1930 года, где изображена именно курительная трубка). В его образах предметы и персонажи на глазах превращаются в метафоры, не теряя четкой предметной узнаваемости.

Другие художники – Ж. Миро и И. Танги – экспериментируют с техникой автоматического письма, посредством которого подсознание

непосредственно выражает себя на бумаге, или создают фантастические биоморфные формы, иногда довольно пугающие. Испанский живописец, скульптор, график Ж. Миро (1893–1983) с особенной утонченностью имитировал наивность детского рисунка, обращаясь к алогичным ситуациям и формам («Женщина и птица в лунном свете», 1949). Французский художник-самоучка И. Танги (1900–1955) завоевал известность своими фантастическими пейзажами, где реальные мотивы океанских далей и берегов сочетаются с миром странных существ и форм, подобных ожившей морской гальке. Произведения Танги представлены в большинстве крупных музеев современного искусства.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Назовите отличительные черты новой картины мира сформировавшейся в искусстве и литературе эпохи модернизма.
2. Каковы причины поиска нового языка искусства, недоверия старым приемам и средствам воспроизведения жизни в искусстве?
3. Какое из течений проявилось не только в живописи, но и в скульптуре и кино?
4. Какое течение модернизма связано с именем Пабло Пикассо?
5. В чем состоит сущность течения абстракционизм?
6. Как понимали «прекрасное» представители сюрреализма?

Тестовые задания:

1. Какое искусство в наибольшей степени отошло от изображения предметов реальности к отображению внутреннего мира художника?
 - а) массовое; б) тоталитарное; в) модернизм.
2. Назовите основные направления в живописи начала XX века:
 - а) тотемизм; б) фовизм; в) кубизм; г) анимизм; д) абстракционизм; е) романтизм.

3. На возникновение кино в большей степени повлияли следующее направление изобразительного искусства: а) передвижники; б) импрессионисты; в) экспрессионисты; г) пуантилисты.

4. Соотнесите название произведений и их авторов:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) «Постоянство памяти» | а) Анри Матисс |
| 2) «Авиньонские девицы» | б) Эдвард Мунк |
| 3) «Танец» | в) Сальвадор Дали |
| 4) «Крик» | г) Макс Эрнст |
| 5) «Целебес» | д) Пабло Пикассо |

Темы рефератов:

1. Экзистенциализм и фрейдизм – философские предпосылки модернизма.

2. Техническая и промышленная революция XIX века и их влияние на модернизм.

3. Фовизм как художественное направление европейского изобразительного искусства.

4. Тема войны и человеческой судьбы в искусстве экспрессионизма.

5. Особенности кубизма как направления модернистского искусства.

6. Практика и теория сюрреализма.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [2, 4, 5].

Тема 2.7. Европейская культура второй половины XX столетия

Цель: раскрыть сущность ментальности и художественной культуры постмодернизма.

Ключевые понятия: постмодернизм, консьюмеризм, глобализация, идеологизация, эклектизм, цитатность, коллажность, ироничность, симулякр.

1. Истоки постмодернизма в культуре и искусстве

Постмодернизм – исторически новый тип культуры, который проявляется в философии, науке, искусстве. Его основополагающим принципом является свободное сочетание выразительных средств, а также плюрализм идей, мнений, точек зрения и конкретный гуманизм. В науке это проявляется в применении конкурирующих примеров, низвержении иерархии методов научного познания, признании их принципиальной плюралистичности, в установке на взаимодополняемость прикладного, рационально-спекулятивного и религиозно-мифологического знания.

В истолковании природы общества постмодернистское мышление устанавливает (взамен господствовавшей структурно-функциональной модели) модель анархо-синдикалистской множественности «самоотнесенных» сознаний и общественных организмов. Формируется новый «персоноцентристский» этнос, отстаивающий принципиальную равноправность (и равноценность) индивида, социальной группы, общества в целом. В художественной культуре происходит отказ от канонизации единого эстетического стандарта, устанавливается плюрализм эстетических ценностей, художественных методов и стилей.

К общим тенденциям культурного развития второй половины XX века можно отнести:

1) глобализацию, складывание единого мирового культурного пространства на основе синтеза ценностей региональных культур (западной, индийской, китайской, японской, мусульманской, русской и др.). Современный мир основывается на единстве мировой экономики и использовании новых технологий;

2) идеологизацию, усилившуюся в конце XX века в США (в период президентства Дж. Буша-младшего) и во многих других странах. В связи с волной идеологизации во всем мире усиливаются проявления национального самосознания, растет интерес к традиционным ценностям, народной культуре, национальной истории. Современные государства стремятся обеспечить свое культурное влияние, придать национальным ценностям

привлекательный облик. Быть конкурентоспособным в мировом соревновании национальных культур, предстать в выразительном виде и тем самым обеспечить интерес к себе и сохранить влияние является первостепенной задачей современной культурной политики любой развитой страны, в том числе и Республики Беларусь;

3) расширение культурного пространства современного человека в социальном, историческом, смысловом, глобальном, космическом и других измерениях;

4) ускорение темпов культурных трансформаций. Чемодан, символизирующий быстрые перемены и частые пространственные перемещения, становится ключевой метафорой современной жизни. Необходимость смены места проживания, занятий, ценностных предпочтений, стиля жизни оказывается реальностью современного человека;

5) консьюмеризм. Потребительские тенденции становятся определяющими в современной культурной ситуации. На этапе постиндустриального общества сложился огромный рынок культурной продукции, на котором доминируют ценности, соответствующие американским стандартам потребления;

6) возрастающее значение игрового начала в культуре. Культурные явления все в большей степени соотносятся с развлекательной сферой;

7) информатизацию культурного пространства. Сегодня на основе глобальных компьютерных сетей формируется единая интегрированная система мировой культуры;

8) развитие узкой профессионализации в сфере культуры. Исчезает универсальная интеллигенция, культурная деятельность приобретает четкий профессиональный характер;

9) сближение высокой культуры и повседневной жизни.

Важной послевоенной тенденцией культурного развития европейского общества является государственно-политическая и культурная конвергенция, сближение народов Европы. В этом заключается существенное отличие

современной социокультурной ситуации в сравнении с разделением и конфронтацией европейских стран в предвоенный период.

50–60-е гг. стали периодом становления новых, более высоких жизненных стандартов, сформировавшихся на фоне экономического подъема. Распространяется американский потребительский стиль жизни, набирает силу тенденция унификации жизненных стандартов, уменьшаются социальные и культурные различия между социальными группами. Идет широкое распространение стандартов массовой культуры, возрастает интерес к развлечениям, путешествиям. Буржуазные ценности усваиваются рабочими. Урбанизация, стирание границ между городом и деревней приводит к фактическому исчезновению самостоятельной крестьянской культуры. Сельский образ жизни размывается даже в авторитарной Испании.

70-е гг. явились периодом социального кризиса, начало которому положили студенческие восстания 1966–1971 гг. и развивающийся экономический застой. Происходит массовая миграция рабочих как внутри Европы, преимущественно из южноевропейских стран, так и из бывших колоний. Миграция становится источником социального давления и классовых антагонизмов. Европа переживает образовательный бум, становится обществом, состоящим преимущественно из выпускников высших учебных заведений и колледжей. Возможность получения университетского образования открывало дорогу детям рабочих для продвижения в социальную элиту. Сформировалась молодежная культура, пересекающая национальные границы. Возникают широкие социальные движения, направленные против ценностей потребительского капитализма, в которых активно участвуют студенты. Студенческое движение охватило Италию, Испанию, Францию, Бельгию, Германию, Великобританию и другие страны. Продолжается американизация Европы. У европейцев складывается двойственное отношение любви-ненависти к США. Изменяются стандарты семейной жизни. Как правило, оба супруга работают. Брак основывается на дружбе и совместном достижении целей. Изменяются гендерные домашние роли. На фоне развития системы дошкольных учреждений уменьшается

значение семьи как первичного института социализации. В конце 1970-х гг. в Европе появляется феминистское движение, но оно не достигает такой мощи, как в США.

80–90-е гг. стали периодом ускоренной модернизации. На фоне индустриального подъема происходит радикальная трансформация технологий, коммуникаций и форм передачи знаний. Социал-демократическими правительствами проводится неолиберальная политика. Заканчивается господство коммунистической идеологии в странах Восточной Европы. Совершается быстрая интеграция Европейского союза. Вместе с тем, для стран Европы характерной остается политическая нестабильность, в особенности на Балканах. На фоне экологического кризиса разворачиваются социальные движения «зеленых» и антиглобалистов. Возрождается расистский национализм и регионализм. В ходе модернизации 80–90-гг. происходит эрозия традиционной культуры. В Европе конца XX века господствует постмодернистский стиль. К началу XXI века Европа не превратилась в подобие США. Европейские страны являют собой оригинальную культурную модель и стиль жизни.

2. Основные черты и особенности культуры постмодернизма

Под постмодернизмом понимается широкое культурное течение, получившее развитие в философии, эстетике, искусстве, гуманитарных науках в последней четверти XX века. К этому направлению принадлежат такие известные писатели и исследователи культуры, как Борхес, Эко, Фуко, Барт, Деррида, Лиотар, Бодрийяр.

Для постмодернизма характерны:

- 1) эклектизм, смешение стилей и художественных языков, стирание граней между видами и жанрами искусства;
- 2) цитатность, коллажность, создание новых текстов культуры из фрагментов уже существующих;
- 3) интерес к историческому аспекту культуры, стремление включить в современное творчество весь опыт мировой культуры;

4) ироничность, интерес к необычному, удивительному, парадоксальному, шокирующему;

5) антифундаментализм и релятивизм, отрицание возможности глубокого понимания реальности, объективного описания явлений, достижения абсолютных истин;

6) противостояние системе манипулирования и властных отношений. Любая коммуникация рассматривается в постмодернистской методологии как форма установления контроля над личностью. Поэтому главной задачей объявляется избавление от любых проявлений власти в сфере культуры, например, от власти языка, мышления, идеологии. Вне языка нет человеческого восприятия реальности, но язык очерчивает явления и задает их интерпретацию. Любая мысль – это чье-то представление и тем самым способ контроля, от которого необходимо избавиться;

7) деконструкция – «разборка» культурных явлений с целью преодоления вкладываемых в них традиционных смыслов и создания новых;

8) неогедонизм, направленность на удовольствие, наслаждение, игру со смыслами.

3. Постмодернизм и массовая культура

Специфической чертой XX века было распространение, в основном благодаря развивающимся средствам массовой коммуникации, массовой культуры. В этом смысле массовой культуры в XIX веке и ранее не было – газеты, журналы, цирк, балаган, фольклор, уже вымирающий, – вот все, чем располагали город и деревня.

Массовая культура нужна для того, чтобы осуществлять принцип дополнительности, когда нехватка информации в одном канале связи заменяется избытком ее в другом. Именно таким образом массовая культура противопоставляется фундаментальной культуре. Массовая культура – это семиотический образ реальности, а фундаментальная культура – это образ глубоко вторичный, «вторичная моделирующая система», нуждающаяся для своего осуществления в языке первого порядка.

В этом смысле массовая культура XX века была полной противоположностью элитарной культуры в одном и ее копией в другом. Для массовой культуры характерен антимодернизм и антиавангардизм. Если модернизм и авангард стремятся к усложненной технике письма, то массовая культура оперирует предельно простой, отработанной предшествующей культурой техникой. Если в модернизме и авангарде преобладает установка на новое как основное условие их существования, то массовая культура традиционна и консервативна. Она ориентирована на среднюю языковую семиотическую норму, на простую прагматику, поскольку обращена к огромной читательской, зрительской и слушательской аудитории. Можно сказать, что массовая культура возникла в XX веке не только благодаря развитию техники, приведшему к такому огромному количеству источников информации, но и благодаря развитию и укреплению политических демократий. Известно, что наиболее развитой является массовая культура в наиболее развитом демократическом обществе – в Америке с ее Голливудом, этим символом всевластия массовой культуры. Но важно и противоположное: в тоталитарных обществах массовая культура практически отсутствует, отсутствует деление культуры на массовую и элитарную. Вся культура объявляется массовой, и на самом деле вся культура является элитарной.

Необходимым свойством продукции массовой культуры должна быть занимательность, чтобы она имела коммерческий успех, чтобы ее покупали и деньги, затраченные на нее, давали прибыль. Занимательность же задается жесткими структурными условиями текста. Сюжетная и стилистическая фактура продуктов массовой культуры может быть примитивной с точки зрения элитарной фундаментальной культуры, но она не должна быть плохо сделанной, а, наоборот в своей примитивности она должна быть совершенной – только в этом случае ей обеспечен читательский и, стало быть, коммерческий успех. Поток сознания, остранение, интертекст не годятся для массовой культуры.

Для массовой литературы нужен четкий сюжет с интригой и перипетиями и, что самое главное, – отчетливое членение на жанры. Это мы хорошо видим на примере массового кинематографа. Жанры четко разграничены, и их не так много. Главные из них – детектив, триллер, комедия, мелодрама, фильм ужасов, или, как его называют последнее время, «чиллер» (от англ. chill – дрожать от страха), фантастика, порнография. Каждый жанр является замкнутым в себе миром со своими языковыми законами, которые ни в коем случае нельзя переступать, особенно в кино, где производство сопряжено с наибольшим количеством финансовых вложений.

Пользуясь терминами семиотики, можно сказать, что жанры массовой культуры должны обладать жестким синтаксисом – внутренней структурой, но при этом могут быть бедны семантически, в них может отсутствовать глубокий смысл.

В XX веке массовая культура заменила фольклор, который тоже в синтаксическом плане построен чрезвычайно жестко. Наиболее ясно это показал в 1920-х гг. В. Пропп, проанализировавший волшебную сказку и показавший, что в ней всегда присутствует одна и та же синтаксическая структурная схема, которую можно формализовать и представить в логических символах.

Тексты массовой литературы и кинематографа построены так же. Это необходимо для того, чтобы жанр мог быть опознан сразу; и ожидание не должно нарушаться. Зритель не должен быть разочарован. Комедия не должна портить детектив, а сюжет триллера должен быть захватывающим и опасным. Поэтому сюжеты внутри массовых жанров так часто повторяются. Повторяемость – это свойство мифа – в этом глубинное родство массовой культуры и элитарной культуры, которая в XX веке поневоле ориентируется на архетипы коллективного бессознательного. Актеры в сознании зрителя отождествляются с персонажами. Герой, умерший в одном фильме, как бы воскресает в другом, как умирали и воскресали архаические мифологические боги. Кинозвезды ведь и есть боги современного массового сознания.

Разновидностью текстов массовой культуры являются культовые тексты. Их главной особенностью является то, что они настолько глубоко проникают в массовое сознание, что продуцируют интертексты, но не в себе самих, а в окружающей реальности. Так, наиболее известные культовые тексты советского кино – «Чапаев», «Адъютант его превосходительства», «Семнадцать мгновений весны» – провоцировали в массовом сознании бесконечные цитаты и формировали анекдоты про Чапаева и Петьку, про Штирлица. То есть культовые тексты массовой культуры формируют вокруг себя особую интертекстовую реальность. Ведь нельзя сказать, что анекдоты про Чапаева и Штирлица являются частью внутренней структуры самих этих текстов. Они являются частью структуры самой жизни, языковыми играми, элементами повседневной жизни языка.

Постмодернизм смешал массовую культуру с элитарной. Сначала это был компромисс под названием «кич». Но потом и классические тексты постмодернистской культуры, такие, как роман У. Эко «Имя розы» или фильм К. Тарантино «Криминальное чтиво», стали активно использовать стратегию внутреннего строения массового искусства.

Потребность общества в упрощенной, усредненной картине мира, подаваемой в формах, не требующих умственного усилия и абстрагирования от собственной личности могла быть удовлетворена (или спровоцирована) лишь в результате появления особых средств производства и распространения, которые эту потребность и поддерживают.

Таковыми средствами стала индустрия развлечений, ранее всего сформировавшаяся в США, и масс-медиа (как универсальный способ распространения). Эволюция технических средств привела к ситуации постоянного производства искусства и почти мгновенного контакта с потребителем.

4. Постмодернизм в искусстве

Эстетическая специфика постмодернизма в различных видах и жанрах искусства связана, прежде всего, с неклассической трактовкой классических

традиций далекого и близкого прошлого, их свободным сочетанием с ультрасовременной художественной чувственностью и техникой. Широкое понимание традиции как богатого и многообразного языка форм, чей диапазон простирается от древнего Египта и античности до модернизма XX века, выливается в концепцию постмодернизма как фристайла в искусстве, продолжившего эстетическую линию маньеризма, барокко, рококо.

Постмодернистский диалог с историей культуры сопряжен с возрождением интереса к проблемам гуманизма в искусстве, пристальному вниманию к содержательным моментам творчества, его эмоционально-эмпатическим аспектам. Вместе с тем напряженность этого диалога создает своего рода иронический двойной код, усиливающий игровое начало постмодернизма в искусстве. Его стилистический плюрализм, образуют театрализованное пространство значительного пласта современной культуры, чья декоративность и орнаментальность акцентируют изобразительно-выразительное начало в искусстве, утверждающее себя в споре с тенденциями предшествующего модернистского периода.

Характерная для последнего интернационализация художественных приемов сменяется отчетливым регионализмом, локальностью эстетических поисков, тесно связанных с национальным, местным, городским, экологическим контекстом. Эти моменты побуждают к серьезному изучению постмодернизма в искусстве как эстетического феномена, чей смысл отнюдь не сводится к компилятивности, вторичности, гибридности, хотя они и являются его «кичевой» тенью.

Постмодернизм в искусстве нередко называют новой классикой или новым классицизмом, имея в виду интерес к художественному прошлому человечества, его изучению и следованию классическим образцам. При этом приставка «пост» трактуется как символ освобождения от догм и стереотипов модернизма, и, прежде всего, фетишизации художественной новизны, нигилизма контркультуры.

Глубинное значение постмодернизма заключается в его переходном характере, создающем возможности прорыва к новым художественным горизонтам на основе нетрадиционного осмысления традиционных эстетических ценностей, своего рода амальгамы Ренессанса с футуризмом. Представление о западной культуре как обратимом континууме, где прошлое и настоящее живут полнокровной жизнью, постоянно обогащая друг друга, побуждает не порывать с традицией, но изучать архетипы классического искусства, синтезируя их с современными художественными реалиями. Отход от революционного отрицания эстетики возвращает развитие культуры XX века в эволюционное русло, что ощущается не только в архитектуре, живописи, литературе, музыке, кинематографе, танце, моде, но и в политике, религии, повседневной жизни.

Так, распространение постмодернизма в архитектуре замедлило разрушение исторических центров городов, возродив интерес к старинным зданиям, урбанистическому контексту, улице как градостроительной единице, сблизив архитектуру с живописью и скульптурой на почве общего ориентира – человеческой фигуры. Произошла реабилитация на новой теоретической основе таких основных эстетических категорий и понятий, как прекрасное, возвышенное, творчество, произведение, ансамбль, содержание, сюжет, эстетическое наслаждение, отвергавшиеся неоавангардизмом как «буржуазные». Видя в неомодернизме или «позднем модернизме» (новом абстракционизме, архитектуре высоких технологий, концептуализме и т.д.) своего конкурента, эстетика постмодернизма исходит вместе с тем из неконфронтационного, плюралистического подхода к другим течениям современного искусства, например, народного, настаивая на целостности мира художественной культуры.

Постмодернизм, как синтез возврата к прошлому и движения вперед, закладывает новую художественную традицию, возникшую из модернизма, но дистанцирующуюся от позднего модернизма.. Концентрация внимания на проблемах человека и гуманизма, поиски места индивида в современной технотронной цивилизации свидетельствуют о том, что человек вернулся в

искусство постмодернизма, хотя и занял в нем не центральное, как в Ренессансе, а периферийное положение, о чем свидетельствует хрупкость, ущербность, парадоксальность персонажей.

В этой перемене философско-эстетических акцентов отразилась общая тенденция перехода от классического антропологического гуманизма к универсальному гуманизму, включающему в свою орбиту не только все человечество, но и все живое, природу в целом, космос, Вселенную. Впитав в себя духовный опыт XX века, обращаясь к таким разнообразным источникам познания как учения З. Фрейда, А. Эйнштейна, Г. Форда, осмысливая уроки двух мировых войн, сближаясь с практикой массовой культуры, постмодернизм в искусстве не претендует на борьбу с модернизмом, но скорее самоидентифицируется как трансмодернизм, потеснивший позитивизм в эстетике.

Свободный рост постмодернистской эстетики не исключает наличия в ней твердого ядра, образуемого достаточно четкими представлениями о периодизации, видах и жанрах постмодернистского искусства, эстетических критериях и ценностях. Так, 90-е гг. характеризуются как продолжение третьей фазы развития постмодернизма, начавшейся в конце 70-х гг. Именно последнее десятилетие свидетельствует о рождении культуры постмодернизма, возникшей из слияния воедино тенденций двух предшествующих периодов.

Непосредственный предшественник постмодернизма — художественный стиль середины 50-х гг. с его интересом к нетрадиционным материалам (пластику, алюминию, стеклу, керамике). Яркость и живость произведений Пикассо, Леже, Дюбюффе, их интерес в этот период к дизайну, индустриальному стилю, эстетике повседневности способствовали выходу искусства модернизма к широкой публике, попыткам его серийного воспроизводства, ставших для постмодернизма нормой. Постмодернизм в искусстве зарождается в США в конце 50-х гг. и вступает в свою первую фазу в 60-е гг. Его концептуальная новизна состоит в неприятии устоявшегося к тому времени деления искусства на элитарное и массовое и

выдвижении идеи их слияния, взаимопроникновения. Борьба против стереотипов высокого модернизма приобретает многообразные и далеко не всегда осознанные формы.

Здесь можно говорить и о молодежном движении, и об антивоенных акциях, и о тенденциях карнавализации, эстетизации политики и повседневной жизни. Хиппи, рок, фолк, постминимализм, постперформанс, поп-, контр- и феминистская субкультуры при этом еще авангарднее, чем сам авангард. «Авангардистский постмодернизм» характеризуется поп-артовским возвратом к фигуративности. Но все более отчетливо просматривается постмодернистская доминанта – иронический синтез прошлого и настоящего, высокого и низкого в искусстве, установка на изменчивость эстетических вкусов. Выразителями этих тенденций стали такие теоретики как М. Маклюэн, С. Зонтаг, Л. Фидлер, И. Хассан, Р. Гамильтон, Л. Эловей, французские постструктуралисты, а также художники (Э. Уорнхолл, Р. Раушенберг), архитекторы (Л. Кролл), писатели (Д. Сэлинджер, Н. Мэйлер, Д. Керуак), композиторы (Д. Кейдж).

Высокому «засушенному» модернизму противопоставлялось освобождение инстинктов, создание нового эдема секса, телесности, «рая немедленно». Бурное сближение с жизнью придало американскому постмодернизму 60-х гг. популистский оттенок. Этот период характеризовался также технократическим оптимизмом: подобно тому, как Вертов, Третьяков, Брехт связывали прогресс искусства с кино и фотографией, Хассан сопрягает будущее постмодернизма с новыми технологиями – видео, компьютерами, информатикой. Кроме того, активизировались процессы синтеза искусств – музыки, танца, театра, литературы, кино, видео в массовых карнавализованных действиях.

Философская антропология, семиотика, теория информации составили тот фундамент, на котором зародилось новое культурное течение, первоначально понимаемое как культура меньшинства – пост-мужское, пост-белое, пост-коммерческое и т.д. Спонтанный протест против истеблишмента во всех его ипостасях, в том числе политической и культурной, был обличен

в метафорические, иронические формы. Постепенно они все более эволюционировали в сторону подчеркнутой аллегоричности, акцент переместился с суперполитизации на героизацию личного, интимного чувства протеста. В искусство начала возвращаться историко-героическая тема – своеобразный римейк Пуссена и Давида. Однако при всей своей агрессивности в художественной практике, в теоретическом отношении постмодернизм 60-х гг. остается достаточно односторонним и инфантильным, лишенным целостности, а главное – позитивного прогноза культурной жизни.

Вторая фаза постмодернистского искусства связана с его распространением в Европе в 70-е гг. Ее отличительными особенностями являются плюрализм и эклектизм. Ключевой фигурой теоретического плана становится У. Эко с его концепцией иронического прочтения прошлого, метаязыка искусства и постфрейдистской психологии творчества. С определенной долей условности можно говорить и о демократических тенденциях постмодернизма 70-х гг., если иметь под ними в виду все более активные апелляции к инструментарию массовой культуры. Г. Гарсиа Маркес, И. Кальвино в литературе, С. Беккет в театре, Р.В. Фасбиндер в кино, Т. Райли, Ф. Глас в музыке, Ш. Мур, Д. Диксон, Г. Голейн в архитектуре, Рон Б. Китай в живописи создают ауру «другого искусства», чья эстетическая ценность соотносится с мастерством и воображением автора, аллегоризмом и этической направленностью.

В эти годы возникают такие жанры постмодернистского искусства, как историческая картина, пейзаж, натюрморт. Приемы нео-, фото- и гиперреализма переосмысливаются как звенья реалистической традиции и используются, прежде всего, для интерпретации прошлого. Ироническое сочетание реалистических, аллегорических, символических принципов в картинах Рон Б. Китая, Р. Эста позволяет и обратиться к вневременным сюжетам, вечным темам, и вместе с тем остро высветить их аномальное состояние в современном мире.

Вместе с тем применительно к этому этапу бытует и термин «неоконсервативный постмодернизм», отражающий влияние идей неоконсерватизма на постмодернистскую эстетику. На смену протесту и критике предшественников в контркультуре «новых левых» пришло самоутверждение «новых правых» на почве консервации культурных традиций прошлого путем их сочетания. В результате возникает ситуация эстетического равновесия между традициями и инновациями, экспериментом и кичем, реализмом и абстракцией.

Начинается формирование культуры постмодернизма. Одной из особенностей этого периода является и растущая эротизация искусства, причем основное внимание уделяется феминистским трактовкам женской сексуальности и транссексуализму, сексуальным меньшинствам.

Если признаки постмодернизма в живописи в 70-е гг. еще остаются достаточно расплывчатыми, то в архитектуре происходит их стремительная кристаллизация. Именно в архитектуре раньше всего и в наиболее наглядной форме проявились издержки модернизма, связанные со стандартизацией среды обитания. Постмодернизм ввел в архитектуру новые доминанты – пространственно-урбанистическое мышление, регионализм, экологизм, дизайн. Обращение к архитектурным стилям прошлого, многообразие и эклектическое сочетание материалов, полихромность, антропоморфные мотивы значительно обогатили язык архитектуры, превратив ее в яркое, забавное, понятное публичное искусство.

Третья, современная, фаза развития постмодернистского искусства, начавшаяся в конце 70-х гг., ассоциируется со временем его зрелости. Теоретический лидер этого периода – Ж. Деррида. Вехи этого этапа – завершение процесса «снятия» достижений модернизма постмодернизмом, «постмодернистский модернизм»; распространение постмодернизма в странах Восточной Европы и в нашей стране, возникновение его политизированной разновидности – соцарта; решительный поворот в сторону миноритарных культур феминистской, экологической и т.д. Эти линии развития, продлившиеся и в 90-е гг., свидетельствуют о расширении

проблематики постмодернистской эстетики, вписывающей вопросы стиля в широкий контекст культуры.

На протяжении последних двух десятилетий постмодернизм, приобретающий все большую респектабельность в глазах специалистов и широкой публики, тяготеет к эпичности, монументальности, содержательной самоидентификации. Интерес к классической античности стимулирует поиски гармонии, совершенства, симметрии в современной художественной жизни.

Таким образом, очевидно, что постмодернистские тенденции в искусстве различаются с философско-мировоззренческими тенденциями этого сложного и неоднородного течения. Искусство постмодерна скорее дополняет классические традиции модернизма, добавляя то, что раньше находилось под запретом, было обойдено вниманием, заключалось в жесткие рамки. Это создает опасность нарушения ряда этических и нравственных норм, но допускает большую, нежели модернизм, свободу выражения человеческой индивидуальности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Определите основные черты постсовременного состояния в культуре.
2. Расскажите об основных направлениях в теории постмодернизма.
3. Расскажите о постструктурализме как направлении социогуманитарного знания.
4. В чем разница между концептуальным и актуальным искусством?
5. Проанализируйте особенность таких форм постмодернистского искусства как перформанс и хеппенинг.
6. Объясните понятие «карнавализация искусства».
7. Раскройте взаимосвязь между массовой культурой и постмодернизмом.
8. Дайте оценку процессам коммерциализации и декоммерциализации искусства.

Тестовые задания:

1. Постмодернизм возник:
 - а) в начале XX века; б) в 30–40-е гг. XX века; в) в 60 годы XX века.
2. Отличительной особенностью культуры постмодернизма является:
 - а) прогрессивность; б) утопизм; в) нетрадиционность; г) опосредованность знаками.
3. Первое употребление слова «постмодернизм» отмечено в трудах:
 - а) Д. Белла; б) Р. Панвица; в) Г. Маркузе; г) Л. Фидлера.
4. Понятие «постмодернизм» было выработано в сфере:
 - а) философии; б) культурологии; в) филологии; г) лингвистики.

Темы рефератов:

1. Структурализм как метод анализа современной культуры (опыт анализа текстов современной массовой культуры).
2. Социо семиотический анализ сетевых художественных проектов.
3. От психоанализа к шизоанализу (по работам Ж. Лакана, Ж. Делеза, и Ф. Гваттари).
4. Дискурс сексуальности (по работе М. Фуко «История сексуальности»).
5. Эстетика поп-арта. Поворот искусства к объекту.
6. «Социальная пластика» Й. Бойса. Тотемистские перформансы и экологические инсталляции.
7. Трансавангард: концепция А. Бонито Оливы.
8. «Язык архитектуры постмодернизма» Ч. Дженкса и архитектурная практика 1980–1990 гг.

Рекомендованная литература:

Основная литература: [4, 6, 8, 9].

Дополнительная: [4, 8, 13, 16, 25].

ГЛОССАРИЙ

Абстракционизм (лат. abstractio – отвлечение) – направление в искусстве XX века, прежде всего живописи, отказавшейся от изображения форм реальной действительности. Эстетическое кредо абстракционизма было изложено В. Кандинским.

Авангардизм (фр. avant-garde – передовой отряд) – течение в поэзии и драматургии во второй половине XX века, выступавшее против реализма, внешнего правдоподобия. Утверждал условность и экспериментализм в области формы.

Агон (греч. – борьба, состязание) – отличительная черта древнегреческого быта – неудержимое стремление к любым состязаниям, почти во всех сферах жизни.

Агора – центральная площадь древнегреческого полиса, на которой шла торговля и проводились народные собрания.

Академизм – направление в искусстве, следовавшее укоренившимся традициям, культивировало далекие от жизни сюжеты, отвлеченные нормы красоты.

Аккультурация – процесс взаимовлияния культур, в результате которого культура одного народа полностью или частично воспринимается культурой другого народа, обычно менее развитого: это многообразие процессов ассимиляции и этнической консолидации.

Аксиология – (греч. axia – ценность и logos – учение) – учение о природе ценностей, о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.

Ампир (фр. empire – букв. империя) – стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых десятилетий XIX века, завершивший развитие классицизма. Сложился в период империи Наполеона I во Франции, где его отличало парадное величие мемориальной архитектуры и дворцовых интерьеров.

Амфитеатр – зрительный зал для театра, стадиона и др., первоначально открытый, с дугообразно расположенными ступенчатыми рядами сидений.

Анимизм (лат. *anima* – душа) – одна из примитивных форм религии, связанная с верой в существование духов, в одушевленность всех предметов и явлений окружающего мира; воззрение, согласно которому люди, животные, растения, предметы, явления природы наряду с чувственно воспринимаемой стороной обладают особым, активным, независимым от телесной природы началом – душой.

Античность (лат. *anticus* – древний) – в широком смысле слова термин, равнозначный русскому «древность», в узком и более употребительном значении – культурно-историческая эпоха Древней Греции и Древнего Рима.

Антропоморфизм (греч. *anthropomorphos* – уподобленный человеку) – очеловечивание, наделение человеческими свойствами неодушевленных предметов, явлений природы, животных, представление богов в человеческом образе.

Антропоцентризм (греч. *anthropos* – человек+лат. *centrum* – мировоззрение) – принцип культурного творчества, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания.

Апокалипсис (греч. *apokalypsis* – откровение) – одна из книг Нового завета, приписываемая Иоанну Богослову. Содержит пророчества о «конце света», о борьбе между Христом и антихристом, «страшном суде», «тысячелетнем царстве божьем». Апокалипсис отражал бунтарские настроения населения восточных провинций, угнетенных Римским государством.

Аполлоновское и дионисийское начало – философско-эстетические понятия, введенные Ф. Ницше для характеристики двух типов культуры и двух начал бытия, олицетворение которых он видел в образах античных богов – Аполлона и Диониса. Аполлоновское символизировало собой светлое, рациональное начало, а дионисийское – темное, страстное,

хаотическое. Идеал в искусстве Ф. Ницше видел в некоем равновесии аполлоновского и дионисийского начал в культуре.

Артефакт (лат. *artefactum* – искусственно сделанный) – какой-либо искусственно сделанный объект, предмет культуры в трех основных сферах ее бытия: культура материальная, духовная, человеческих отношений.

Аскетизм (греч. *askeo* – упражняюсь) – принцип поведения и образ жизни, характеризующийся предельно возможной воздержанностью в удовлетворении потребностей, «умерщвлении плоти», отказом от земных благ в целях достижения морального или религиозного идеала.

Ассимиляция – процесс усвоения новых культурных ценностей и традиций группой меньшинства, попавшей в иную культурную среду; нередко в ситуации усвоения чужой культуры в условиях эмиграции в страну с другой культурой.

Барокко (ит. *barocco* – странный, причудливый) – основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI – середины XVIII вв. Связано с дворянско-церковной культурой зрелого абсолютизма, тяготеет к торжественному «большому стилю». Барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. Получило распространение в архитектуре, скульптуре и живописи.

Брахманизм – вторая стадия (I тыс. до н.э.) формирования индийской религии – индуизма, развившаяся в результате приспособления к ведической религии индоарийских племен местных культов. Верховные боги – Брахма, Вишну и Шива. Религию отличают сложный ритуал, строгая обрядовая регламентированность жизни, аскетические подвиги и др.

Буддизм – одна из трех мировых религий. Возник в Древней Индии в VI–V вв. до н.э. Основателем считается Сиддхартха Гаутама. Буддизм проповедует избавление от страданий путем отказа от желаний и достижение «высшего просветления» – нирваны. В буддизме нет противопоставления субъекта и объекта, духа и материи, нет Бога как творца и безусловно высшего существа, а личность (следовательно и душа) признается иллюзией.

Ваганты (лат. *vagantes* – бродячие) – в средневековой Западной Европе бродячие студенты, представители низшего духовенства, школяры. XII–XIII вв. – расцвет вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной. Преследовались официальной церковью.

Вандалы – группа германских племен. В 429–439 гг. завоевали Северную Африку и основали раннефеодальное королевство. В 455 г. разграбили Рим, уничтожили многие памятники античной культуры. К 534 г. государство вандалов завоевано Византией.

Варварство – в культурно-исторической периодизации, установившейся в науке XVIII–XIX вв., средняя из эпох истории человечества: дикость – варварство – цивилизация (схема обоснована Л. Морганом). Варварство начинается с изобретения гончарного производства и завершается появлением письменности.

Варны – замкнутые социальные группы людей, сословия, различающиеся по общественному положению, правам и обязанностям. В Древней Индии – брахманы, кшатрии, вайшии, шудры.

Веды (санскр. – ведение, знание) – четыре главные священные книги древних индийцев: Ригведа, Атхарваведа, Самаведа, Яджурведа. Были созданы в течение XII–XVII вв. до н.э., представляют собой теологические трактаты и сведения по социально-экономической и культурной истории древней Индии.

Большое переселение народов – период IV–V вв. н. э., характеризующийся вторжением в Европу мощных кочевнических племен: готов, вандалов, гуннов и пр.

Витраж – сделанная из кусочков цветного стекла (или другого прозрачного материала) декоративная плоскость, закрывающая окна, части дверей и т.п.; особенно часто использовался в романской и готической архитектуре.

Возрождение (Ренессанс) (фр. *Renaissance* – возрождение) – период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (в

Италии XIV–VI вв., в других странах конец XV – начало XVII вв.), переходный от средневековой культуры к культуре нового времени. Отличительные черты культуры Возрождения: светский, антиклерикальный характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к культурному наследию античности. Творчество мыслителей и художников эпохи Возрождения проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли и разума, отрицанием католической схоластики и аскетизма. Художники этого периода овладели умением передать объем, особенности света, пространства, изображения человеческой фигуры (в т.ч. обнаженной). В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооружения – общественные здания, дворцы, городские дома.

Герменевтика (греч. *hermeneuo* – разъясняю) – искусство и теория истолкования, имеющего целью выявить смысл текста, исходя из его объективных (значения слов и их исторически обусловленные вариации) и субъективных (намерение авторов) оснований.

Готика (итал. *gotico*, букв. – готский, от названия германского племени готов) – художественный стиль (между серединой XII и XV–XVI вв.), завершивший развитие средневекового искусства в Западной, Центральной и отчасти Восточной Европе. Ведущий архитектурный тип в этот период – городской собор, небывалый по высоте и обширности интерьеров, с ажурными башнями, стрельчатыми окнами, изогнутыми статуями, сложным орнаментом и витражами.

Граффити (ит. *graffiti*, букв. – нацарапанные) – древние и средневековые посвятельные, магические, бытовые надписи, нацарапанные на стенах зданий, сосудах и т.п.

Григорианский хорал – основной тип религиозного хорового песнопения у католиков в средние века на латинском языке, основанный на полифоническом звучании.

Гуманизм (лат. *humanus* – человеческий, человеческий) – исторически изменяющаяся система воззрений, признающая самоценность человеческой личности, право человека на свободу, счастье, развитие и проявление своих

способностей. Система взглядов гуманизма впервые формируется в эпоху Возрождения, выступая как широкое течение общественной мысли, стремившееся к восстановлению античного идеала человечности и красоты. Гуманизм в узком смысле – социокультурное и литературное движение эпохи Возрождения.

Дадаизм – искусство, лишённое смысла; «антиискусство». Типичное произведение дадаизма – «редимейд» – представляет собой тривиальный предмет, изъятый из среды естественного бытования и выставленный как объект искусства (Арп, Дюшан, Пикабия).

Даосизм – учение о дао, или «пути» (вещей), возникло в Китае в VI–V вв. до н.э. Основоположником считается Лао-Цзы – древнекитайский философ, призывавший следовать природе, жить естественной жизнью.

Деизм (лат. deus – бог) – учение, которое признает существование бога в качестве безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим собственным законам.

Декаденство (декаданс) – обозначение течений в философии и культуре конца XIX – начала XX вв., характеризующихся культом красоты угасания, как самодовлеющей ценности, сопровождающемся нередко эстетизацией порока, переживаниями отвращения к жизни. Для декаденса характерны пессимизм и упаднические настроения.

Джайнизм – религиозное учение, возникшее в VI в. до н. э. в Индии. В основу которого положен аскетизм, признание за каждым человеком права на спасение души через самоусовершенствование.

Джихад – священная война, которую, по Корану, должны вести мусульмане против противников ислама.

Динамика социокультурная – изменения или модификация черт культуры во времени и пространстве в результате воздействия внешних и внутренних сил.

Диффузия культурная – взаимное проникновение культурных черт и комплексов из одного общества в другое при их культурном контакте.

Духовная культура – совокупность духовных ценностей, которые включают в себя результаты предметной деятельности человека (машины, сооружения, художественные произведения, нормы морали, права, результаты познания), а также знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей.

Духовность – социально-культурный феномен, свойственный человеку, группе людей или обществу в целом, основанный на единстве высоких нравственных, интеллектуальных и эстетических сущностных качеств человека.

Европоцентризм – культурологическая концепция, согласно которой развитие подлинных ценностей науки, искусства, философии и т.д. происходит только в Европе. Иные культуры воспринимались либо как «недоразвитые», либо как «варварские».

Ереси (греч. *hairesis* – особое вероучение) – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной церковной доктрины в области догматики и культа.

Жанр (фр. *genre* – род, вид) – исторически сложившаяся, устойчивая разновидность художественного произведения, напр. – в живописи – портрет, пейзаж, натюрморт и др.; в муз. – симфония, кантата, песня и др.; в литературе – роман, поэма и др. Понятие жанра обобщает черты, свойственные обширной группе произведений какой-либо эпохи, нации или мирового искусства вообще.

Зиккурат – высокая башня из кирпича в Древнем Двуречье, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, которые уменьшались в объеме, увенчанная золотым куполом, служащая для культовых целей и астрономических наблюдений.

Импрессионизм (фр. *impression* – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX – начало XX вв., представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления.

Индивидуальность – понятие, характеризующее человека как уникальное явление, выражающее себя в продуктивной деятельности, посредством которой воплощаются его замыслы, практические возможности, умения и навыки. Понятие восходит к эпохе Возрождения.

Индуизм – совокупность религиозных представлений, обычаев, культовой обрядности и социально-бытовых институтов, характерных для большинства населения Индии. Корни индуизма восходят к древнеиндийской религии – брахманизму.

Индульгенция – полное или частичное отпущение грехов, а также грамота об этом, выдаваемая католической церковью за деньги от имени Римского Папы.

Инквизиция (лат. *inquisitio* – розыск) – в католической церкви в XIII–XIX вв. судебно-полицейское учреждение для борьбы с ересями. Судопроизводство велось тайно с применением пыток. В XVI–XVII вв. одно из основных орудий Контрреформации. Особенно свирепствовала инквизиция в Испании.

Инкультурация – процесс освоения человеком – членом конкретного общества – основных черт и содержания культуры своего общества, менталитета, культурных образцов и стереотипов в поведении и мышлении.

Инновация культурная – впервые появляющиеся в культуре данного общества объекты, институты, нормы, ценности и т.п. в результате изобретения или заимствования из других культур.

Инсталляция – определенный вид искусства, в котором отдельные элементы, размещенные внутри заданного пространства, образуют единое произведение. Инсталляции создаются «на местности» и не могут быть воспроизведены в другом пространстве: окружающая обстановка является равноправной частью работы.

Информационное общество – современный этап общественного развития, характеризующее переходом от индустриальных технологий производства к информационным, компьютерным. В рамках этого этапа

происходит постоянное, принявшее взрывной характер повышение значимости информации обо всех сферах жизни общества.

Иррационализм (лат. *irrationalis* – неразумный) – философское направление, ограничивающее или отрицающее возможность процесса разумного (рационального) познания действительности и признающее основным родом познания интуицию, чувство, инстинкт и т.д.

Ислам, или мусульманство (ар. ислам – покорность) – одна из мировых религий. Возник в Западной Аравии в VII в. Вероучение ислама изложенное в «священной» книге мусульман – Коране, сложилось из элементов первобытных религий, иудаизма, христианства и зороастризма. В его основе лежит вера в единого бога (Аллаха), творца небес и земли, по воле которого совершаются все события в окружающем мире, складываются судьбы людей. Основателем вероучения считается пророк Мухаммед.

Кааба («куб») – мусульманская святыня, камень кубической формы, метеоритного происхождения, по преданию посланный Аллахом. Этим термином называют также мечеть в г. Мекке, куда мусульмане совершают свой ежегодный хадж (паломничество).

Калокагатия – термин, употреблявшийся в античной культуре как наименование некоторого рода гармонии внутреннего и внешнего, как синтез внутренней добродетели и внешней красоты.

Канон – совокупность твердо установленных правил, определяющих в художественном произведении нормы композиции, колорита, пропорций, иконографии. Каноном называют также произведение, служащее нормативным образцом.

Капитолий (Capitoleum) – один из 7 холмов, на которых возник Древний Рим. На холме находился Капитолийский храм, происходили заседания сената, народные собрания.

Касты – замкнутые группы людей, различающиеся по профессиональному признаку.

Катарсис (греч. *katharsis* – очищение) – термин античной эстетики, служащий для обозначения одного из сущностных моментов эстетического

воздействия искусства на человека – очищение через сострадание и сопереживание.

Католицизм (греч. *katholikos* – вселенский) – направление в христианстве, возникшее в результате раскола христианской церкви в XI веке на западное (католицизм) и восточное (православие). Догматические особенности католицизма: признание исхождения святого духа не только от Бога-отца, но и от Бога-сына, догматы о чистилище, о верховенстве римского папы, как наместника Христа, о непогрешимости папы и др. Центр католицизма – Ватикан, откуда папа римский и римская курия осуществляют правление всеми католиками.

Католические ордена – централизованные монашеские и духовно-рыцарские объединения, действующие согласно уставам, утверждаемым папством. Различают: а) просто монашеские ордена: бенедиктинцев (названный в честь основателя западного монашества Бенедикта Нурсийского), картезианцев, цистерцианцев; б) нищенствующие монашеские ордена: францисканский и доминиканский; в) духовно-рыцарские ордена: ианнитов, госпитальеров, тамплиеров, тевтонский, ливонский.

Кич – этимология этого слова имеет несколько версий: 1) от нем. музыкального жаргона начавшегося XX века – по смыслу «халтура»; 2) от нем. удешевлять; 3) от англ. – «для кухни», подразумеваются предметы плохого вкуса, недостойные лучшего употребления. Кич – специфическое явление, относящееся к самым нижним пластам массовой культуры; синоним псевдоискусства, лишённого художественно-эстетической ценности и перегруженного примитивными, рассчитанными на внешний эффект деталями.

Классицизм (лат. *classicus* – образцовый) – стиль и направление в искусстве XVII – начало XIX вв., обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Достиг наивысшего расцвета во Франции и других европейских странах в период абсолютизма, а затем в эпоху Просвещения. Архитектуре классицизма присущи четкость и геометризм форм, логичность планировки и сдержанный декор. Изобразительное

искусство отличается логическим развертыванием сюжета, ясностью, уравновешенностью композиции, ведущей ролью главного обобщенного рисунка. К середине XIX века классицизм переродился в безжизненный академизм.

Коллаж – изобразительная художественная техника, в которой кусочки бумаги, ткани и другие небольшие предметы закрепляются на плоской поверхности.

Конструктивизм – художественный стиль, обратившийся к имитации форм и методов современного технологического процесса.

Контркультура – направление развития современной культуры, противостоящей духовной атмосфере современного индустриального общества. Как социальное явление контркультура получила распространение среди части молодежи стран Запада в 60–70-х гг. XX века. Для контркультуры характерен отказ от сложившихся социальных ценностей, моральных норм и идеалов, стандартов и стереотипов массовой культуры. В 70-е гг. XX века движение контркультуры зашло в тупик и распалось на множество разнохарактерных групп.

Конфуцианство – учение Конфуция (Кун-цзы) и его последователей, возникшее в Китае в VI в. до н. э. Стержнем конфуцианского учения выступает этика, построенная на принципах «человеколюбия» и семейно-кланового долга. Конфуцианская мораль взяла на вооружение идущий из глубокой древности ритуализированный этикет, посредством которого воспитывались «благородные мужи», являющиеся опорой общества и государства.

Кризис культуры – понятие, фиксирующее ситуацию, возникающую в результате разрыва между культурой со всеми ее институтами и структурами и резко изменившимися условиями общественной жизни. Кризис культуры характерен для рубежа XX и XXI столетий. На судьбе культуры сказывается столкновение духовно-нравственных идеалов с реальной жизнью. Иссякает энергия культурных ценностей, творческий дух покидает культуру, не способную утолить духовный голод общества.

Кубизм – художественный стиль, абстрактное и геометрическое искусство. Объекты «расплющены» на холсте так, что разные грани одного и того же предмета показаны с разных точек зрения. Кубизм воспроизводил объекты в категориях двухмерной плоскости (П. Пикассо, Ф. Леже).

Культура (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, почитание) – многозначное понятие, употребляемое для обозначения исторически определенного уровня развития общества, творческих сил и развития способностей человека, выраженного в типах, формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Культурогенез – процесс зарождения материальной и духовной культуры человечества, происходящий в тесной связи со становлением и развитием орудий труда и материально-технической деятельности и социальных закономерностей.

Культурология (лат. cultura+греч. logos) – область гуманитарного знания, синтезирующая в себе философское, историческое, антропологическое, этнографическое, социологическое и др. исследования культуры, т.е. охватывает всю духовную сферу жизнедеятельности человека, главным содержанием которой является гуманизация самого человека и окружающей его среды. Культурология – система знаний о сущности, принципах, закономерностях существования и развития, способах постижения культуры.

Культурная аккумуляция – добавление к накопленному культурному наследию новых элементов.

Культурная трансмиссия – передача культуры от предшествующих поколений к последующим через обучение. Благодаря ей осуществляется преемственность культуры.

Культурная экспансия – расширение сферы влияния доминирующей (национальной) культуры за первоначальные или государственные границы.

Культурные заимствования – добровольное подражание одной культурой ценностям другой. Народ и культура заимствуют то, что является

близким и понятным; то, что принесет какую-либо выгоду; то, что отвечает внутренним потребностям данного этноса, которые не могут удовлетворить собственные культурные артефакты и комплексы.

Культурные универсалии – наиболее распространенные и наиболее значимые формы социальной и культурной жизни, присущие всем народам независимо от их этнических, социальных, экономических и др. особенностей. Выделяют (Дж. Мердок) более 60 культурных универсалий: изготовление орудий труда, совместный труд, украшение тела, запреты кровосмешения, танцы, спорт, обычай дарить подарки и т.д. Специфика культурных универсалий обуславливается природными факторами, историческими особенностями развития этносов. Назначение культурных универсалий усматривается в том, что различные культуры должны способствовать удовлетворению базисных (физиологических, психологических, социальных) потребностей человека.

Куртуазная литература (фр. *courtois* – учтивый, рыцарский) – придворно-рыцарское течение в европейской литературе XII–XIV вв.; представлено лирикой трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии и рыцарскими романами. Куртуазная литература прославляла воинские подвиги, служение даме, отражала ритуал рыцарской чести, противостояла клерикальной литературе.

Литургия – христианское богослужение, во время которого совершается обряд евхаристии (причащения). Включает в себя чтение библейских текстов, песнопение и молитвы. В просторечии литургия у католиков называется месса.

Лютеранство – крупнейшее по численности направление протестантизма. Возникло в результате реформационного движения в Европе в XVI веке. Основные принципы вероучения сформулированы М. Лютером и его сподвижниками и изложены в Аугсбургском исповедании. Лютеранское вероучение отрицает сословие духовенства, спасение видит только в личной вере в Бога. Источник вероучения – Библия. Лютеранство упраздняет

монашество, поклонение святым и мощам. Из таинств признает лишь два – крещение и причащение. Богослужение ведется на национальных языках.

Манкуртизм – социально-психологическое понятие, характеризующееся разложением системы ценностей, созданных и накопленных опытом предшествующих поколений, и пренебрежительное отношение к ним современных людей, потерявших историческое сознание.

Маньеризм (итал. *manierismo* – манера, стиль) – направление в западно-европейском искусстве XVI века, отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Маньеристы утверждали неустойчивость и трагичность бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства (А. Бронзино, Б. Челлини и др.).

Маргинальность – качественное состояние человека или группы людей, оказавшихся в силу определенных обстоятельств (миграция, межэтнические браки и др.) на грани двух культур; они участвуют во взаимодействии этих культур, но полностью не примыкают ни к одной из них, в результате чего формируется двойственное самосознание, возникает психическое напряжение и т.д.

Массовая культура – типичный продукт «массового общества». Характеризуется организованной индустрией потребления и широко разветвленной сетью средств массовой коммуникации, оказывающих соответствующее воздействие на индивидуальное и общественное сознание и создающих необходимую рекламу для обеспечения спроса на продукты массовой культуры. Основные социальные функции массовой культуры: интеграция людей в существующую систему общественных отношений; переключение их внимания с проблемного осмысления реальной жизни на зрелищное восприятие развлекательной массовой продукции, эмоциональную разрядку и игру воображения, уводящих человека в мир грез, иллюзий и создающих видимость причастности его к решению актуальных проблем современности; психологический контроль над умами масс и влияние на них с целью формирования стандартных потребностей,

стереотипного мышления и приемлемых форм приспособления и приобщения к новому миропорядку.

Материальная культура – совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество, находящееся на определенной стадии исторического развития.

Махаяна (санскр., букв. – большая колесница) – наряду с хинаяной одно из двух основных направлений буддизма. Возникнув в Индии, распространилось в Китае, Тибете, Японии и др. Провозглашение божественности Будды привело к появлению сложного культа, возникновению ритуала.

Менталитет (лат. mens – ум, образ мыслей, склад ума) – присущая индивиду или определенной социальной общности совокупность специфического склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, представлений о мире и о себе, верований, мнений, предрассудков. Менталитет формирует соответствующую культурную картину мира и в значительной степени определяет образ жизни, поведение человека и форму отношений между людьми.

Мечеть – культовое здание в исламе, с минаретом (башней), откуда служители ислама пять раз в сутки призывают верующих к молитве.

Мимесис (греч. mimesis – подражание) – термин древнегреческой философии, означающий способ художественного творчества (преимущественно в искусстве), выражается в подражании природе, точном воспроизведении внешнего вида людей и предметов.

Минарет (ар. минара, букв. – маяк) – башня (круглая, квадратная или многогранная в сечении) для призыва мусульман на молитву; ставится рядом с мечетью или включается в ее композицию.

Миннезингеры (нем. minnesinger – певец любви) – немецкие рыцарские поэты-певцы; искусство миннезингеров возникло в XII веке под влиянием провансальских трубадуров. Воспевали любовь к даме, служение богу и сюзерену, крестовые походы, стремясь согласовать светски-рыцарское и религиозное миропонимание.

Мифология (греч. mythos – предание, сказание+logos – слово, учение) – совокупность мифов, рассказов, повествований о богах, героях, демонах и пр., отражавших фантастичность представлений людей о мире, природе, человеческом бытии в доклассовом и раннеклассовых обществах. Мифология являлась господствующей формой мировоззрения в родовой общине. В мифологии имели место зачатки философии, этики, религии, эстетическое отношение человека к действительности.

Модерн (фр. moderne – новейший, современный) – стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX – начало XX вв. Изобразительное и декоративное искусство модерна отличаются поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор.

Модернизм – понятие, которое используется для обозначения всего комплекса авангардных направлений искусства и литературы конца XIX–XX вв. Основные черты модернизма – антиреализм, мистицизм, абсурдность, парадоксальность, апокалиптизм и др. Основные направления – кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм и др.

Мозаика (фр. mosaïque) – изображение или узор, выполненные из цветных камней, смальты, керамических плиток и т.д.; отрасль живописи, используемая преимущественно для украшения зданий. Возникла в античную эпоху.

Монотеизм (греч. mono – один+theos – бог) – система религиозных верований, основанная на представлении о едином боге (единобожие), в отличие от политеизма – многобожия.

Мораль – совокупность предписаний о правильном и неправильном поведении в соответствии с установленными нормами.

Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-функциональном строении.

Натурализм – художественное направление, сложившееся в западно-европейской культуре в последней трети XIX века. Природа искусства объяснялась натуралистами посредством представлений, заимствованных у

естествознания. Естественное природное начало абсолютизировалось. Представители натурализма стремились к отображению внешнего правдоподобия деталей, протокольному описанию и изображению единичных явлений. Они рассматривали человека как пассивный результат неотвратимого воздействия наследственности и материальной среды.

Национальная культура – совокупность обыденных и специализированных областей культуры национальной общности, представляет собой социальную, территориальную, экономическую, лингвистическую общность людей, имеет сложную социальную структуру и осударственнополитическую организацию.

Неореализм – направление в итальянском искусстве (литература, кино, театр, живопись, графика) середины 1940–1950 гг., представители которого стремились к правдивому отражению действительности во всей остроте ее противоречий.

«Неприкасаемые» – лица, принадлежащие к кастам, занимающим низшее положение в сословно-кастовой системе Индии. Неприкасаемость связана с занятиями, считающимися в индуизме нечистыми (обработка кожи, уборка мусора и др.). Индуизм запрещает общение с «неприкасаемыми» лицам из более высоких каст.

Нирвана (санскр. – угасание) – центральное понятие буддизма, означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений. Нирвана – особое психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствие желаний, совершенной удовлетворенности, абсолютная отрешенность от внешнего мира.

Ню (фр. nu – нагой, раздетый) – изображение нагого женского тела; жанр изобразительного искусства, раскрывающий в изображении обнаженного тела представления о красоте, ценности земного чувственного бытия.

Ода (греч. ode) – торжественная песнь, воспевающая какое-либо событие исторического значения или героя и его деяния.

Оп-арт – искусство, построенное на эффектах обмана зрения. Художник как бы играет со зрителем, заставляя свои произведения мерцать и пульсировать. Хотя само произведение остается статичным, формы и цвета подобраны так, чтобы создать оптическую иллюзию движения.

Осевое время – термин введен в научный оборот К. Ясперсом, по мнению которого с осевого времени начинается единство человеческой истории. Ясперс относит ось мировой истории ко времени около 500 лет до н.э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н.э. Именно тогда, по мнению К. Ясперса, произошел основной исторический поворот, появился человек современного типа.

Пагода (порт. pagoda) – буддийское мемориальное сооружение и хранилище реликвий; пагоды имеют вид павильона или башни (часто многоярусной), возникли в начале н.э. в Китае, известны в Корее, Японии, Вьетнаме.

Пайдейя (гр. país – ребенок) – воспитание, культура как способ формирования самостоятельной, развитой личности, способной к осуществлению гражданских обязанностей и сознательному выбору в политической борьбе и при голосовании в народном собрании. Греческий термин «пайдейя» включает как непосредственное воспитание, обучение, так и в более широком смысле – образование, образованность, просвещение, культуру.

Пантеизм (греч. pan – все+theos – бог) – религиозно-философское учение, максимально сближающее понятия «бог» и «природа» с тенденцией к их отождествлению. Пантеизм растворяет природу в боге.

Пантеон (лат. Pantheon – место, посвященное всем богам) – 1) в Древнем Риме «храм всех богов»; 2) усыпальница выдающихся людей.

Полис (греч. polis) – город-государство, форма социально-экономической и политической организации общества и государства в Древней Греции и Древней Италии. Полис составляли полноправные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на земельную собственность и политические права. Часть населения города в полис не

входила (метеки, вольноотпущенники, рабы и др.). Государственная организация полиса была различной (олигархия, демократия и др.).

Политеизм (поли+греч. theos – бог) – многобожие, вера во многих богов.

Полифония – как музыкальная категория, означает равноправное многоголосие. Как вид многоголосия полифония получила сильное развитие в VIII веке, в эпоху Баха и Генделя.

Поп-арт – (англ. pop art, сокр. popular art – общедоступное искусство) – крайне модернистское художественное течение, возникшее во второй половине XX века в США и Великобритании. Отказываясь от обычных методов живописи и скульптуры, поп-арт культивирует намеренно случайное сочетание готовых бытовых предметов, механических копий (фотография, муляж, репродукция), отрывков массовых печатных изданий (реклама, промышленная графика, комиксы и т.д.).

Постимпрессионизм – условное обозначение группы художественных течений в живописи Западной Европы рубежа XIX–XX вв. Яркими представителями были П. Гоген, В. Ван Гог, П. Сезанн.

Постмодернизм – понятие, означающее новый, последний на сегодняшний день этап, в цепи закономерно сменяющих друг друга направлений культуры, общее направление западной культуры, сформировавшееся в 70-е гг. XX века. Характерными чертами постмодернизма являются: ориентация культуры и на «массу», и на «элиту» общества; существенное влияние искусства на нехудожественные сферы человеческой деятельности (на политику, религию, информатику и т.д.); стилевой плюрализм; широкое цитирование в своих произведениях шедевров предыдущих эпох; использование приема игры при создании произведений искусства. В художественном творчестве постмодернизма происходит сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цитирование. На первый план выдвигаются такие виды искусства как кино, народные промыслы, дизайн, компьютерная графика, искусство рекламы.

Правило трех единств – канон в литературном и драматургическом классицизме, предполагающий развитие сюжета в единстве времени, места и образа действия.

Православие – одно из главных и старейших направлений в христианстве. Возникло с разделением в 395 г. Римской империи на Западную и Восточную. Богословские основы определились в Византии в IX–XI вв. Окончательно сложилось как самостоятельная церковь в 1054 г. На Руси с конца X века (Крещение Руси), с 1448 г. – русская православная церковь. Догматические отличия: признание исхождения Святого Духа только от Бога-Отца, непогрешимость церкви в целом (а не главы ее), неизменность догматов, отрицание чистилища и др. Культовые и канонические отличия: поклонение иконам, обязательность брака для белого духовенства, особая система церковного пения и т.п. В отличие от католицизма не имеет единого центра, а состоит из 15 самостоятельных (автокефальных) православных церквей.

Провиденциализм (лат. *providentia* – провидение) – теологическое истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога. Присущ теизму, характерен для средневековой историографии.

Просвещение – прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму. Особенности культуры Просвещения являлись господство рационализма, секуляризация общественной жизни, антифеодалная направленность, либерализм, исторический оптимизм, толерантность, четко выраженная просветительская направленность общественных преобразований.

Протестантизм (лат. *protestans* – протестующий, публично доказывающий) – третья, после православия и католицизма, разновидность христианства, возникшая в период Реформации. Объединяет множество течений и сект (лютеранство, кальвинизм, баптисты, методисты и др.); отличается отказом от сложной церковной иерархии, упрощенным культом, отсутствием монашества, celibата (обет безбрачия священников), в

протестантизме нет культа Богородицы, святых, ангелов, икон; число таинств сведено к двум (крещению и причащению).

Проторенессанс – период истории итальянского искусства XIII – начало XIV вв. Период подготовил почву для искусства Возрождения.

Рационализм (лат. *rationalis* – разумный) – 1) философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. Противостоит как иррационализму, так и сенсуализму; 2) движение в архитектуре XX века, стремившееся выработать новые архитектурные методы, отвечающие современным общественным потребностям и эстетическим запросам.

Реализм – (критический реализм XIX в.) – направление и художественный метод культуры XIX века, согласно которому задачу искусства составляет всеобъемлющая жизненная правда. Критическому реализму свойственно глубинное постижение жизни, широкий охват действительности и художественное осмысление всех ее противоречий, психологизм в постижении сложного внутреннего мира человека, драматическое развитие сюжетных событий, проявление индивидуального через типические черты характера.

Реформация (лат. *reformare* – преобразовать, исправлять) – широкое антифеодалное и антикатолическое движение в Европе в первой половине XVI века, положившее начало протестантизму. Реформация началась в Германии (М. Лютер), охватила ряд европейских стран (Англия, Шотландия, Дания, Швеция, Швейцария и др.). Реформация упростила и демократизировала католическую церковь, поставив личную веру выше внешних проявлений религиозности. Реакцией католической церкви на реформационное движение стала контрреформация, в результате которой удалось приостановить распространение протестантизма на европейском континенте.

Ригведа – собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы. Оформился к X веку до н.э.

Наиболее древний и значительный из вед, ценный источник для изучения древнеиндийской истории и мифологии.

Рококо (фр. rococo, от rocaille – декоративный мотив в виде раковины) – стилевое направление в европейском искусстве первой половины XVIII века. Для рококо характерны уход от жизни в мир фантазии, театрализованные игры, мифологические и пасторальные сюжеты, интимные и эротические ситуации. В искусстве рококо господствует орнаментальный ритм. Скульптура и живопись изящны и декоративны.

Романский стиль – стиль средневекового западно-европейского искусства X–XII вв. (в ряде стран также XIII в.). Главная роль в романском стиле отводилась суровой, крепостного характера архитектуре: монастырские комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в экспрессивных формах выражающими пугающее могущество божества.

Романтизм (фр. romantisme) – идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре XIII – начало XIX вв. Отразив разочарование в итогах Великой французской революции, в идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму и невелированию личности устремленность к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости, внимание к внутреннему миру человека. Идеи романтизма нашли свое воплощение в литературе, музыке, живописи, графике.

Рыцарский роман – эпический жанр средневековой куртуазной литературы, сменивший героический эпос (XII–XIV вв.). В центре индивидуализированный образ героя-рыцаря, его подвиги во имя собственной славы, любви, религиозно-нравственного совершенства (напр. роман «Тристан и Изольда»).

Рыцарство – привилегированный социальный слой в странах Западной и Центральной Европы в средние века: в широком смысле – все светские

феодалы-воины, в узком – только мелкие светские феодалы. Со своими сеньорами их связывали отношения вассалитета, т.е. при условии несения конной военной службы у своего вассала, рыцарь получал земельный надел – феодал. Расцвет рыцарства – XII–XIV вв. В XV–XVI вв. с возникновением постоянных армий и распространением огнестрельного оружия роль рыцарства утратила свое значение. Оно составило основу сословия дворянства.

Сакральный (лат. sacer – священный) – относящийся к вере, религиозному культу, напр., обряд, запрет, предмет, текст и т.д.

Санскрит (санскр. самскрта, букв. – обработанный) – литературно обработанная разновидность древнеиндийского языка индоевропейской языковой семьи. Отличается строго нормализованной грамматикой. На санскрите написаны произведения художественной, религиозной, философской, юридической и научной литературы, оказавшие влияние на культуру Юго-Восточной и Центральной Азии и Европы. Санскрит используется в Индии как язык гуманитарных наук и культа, в узком кругу как разговорный язык. Санскрит применяет разные типы письменности, восходящие к брахми.

Секуляризация (лат. saecularis – мирской, светский) – процесс освобождения культуры от монополии религиозной идеологии. Начиная с эпохи нового времени происходила секуляризация науки, искусства, морали, образования и т.д.

Семиотика – (от греческого semeion – знак, признак) – наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем. Развитие семиотики тесно связано с исследованиями американского философа Ч. Пирса и швейцарского филолога и антрополога де Соссюра, исследовавшего природу знака и языка. Выделяют три основные раздела семиотики: 1) синтактику – изучающую внутреннюю структуру знаковых систем безотносительно к выполняемым им функциям; 2) семантику – изучающую знаковые системы как средство выражения смысла; 3) прагматику – изучающую отношение знаковых систем с теми, кто их использует.

Семь свободных искусств – система основных предметов в средневековой системе образования: тривиум (грамматика, риторика и диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия и теория музыки).

Семь чудес света – в представлении античного общества наиболее выдающиеся памятники культурного наследия: древнеегипетские пирамиды; храм Артемиды в Эфесе (ок. 550 г. до н.э.); Мавзолей в Геликарнасе (середина IV в. до н.э.); террасные «висячие сады» Семирамиды в Вавилоне (VII в. до н.э.); статуи Зевса и Олимпии (ок. 430 г. до н.э.), Гелиоса в Родосе (Колосс Родосский, ок. 292–280 гг. до н.э.); маяк в Александрии (ок. 280 г. до н.э.).

Сентиментализм (фр. *sentiment* – чувство) – направление в литературе и искусстве второй половины XVIII – начало XIX вв. Возник как реакция на промышленный переворот XVIII в. в Англии, а затем во всех европейских странах. Провозглашал культ естественного чувства природы, идеалистической патриархальной деревни, апеллировал к религиозному чувству. Воспевал тихие радости семейной жизни, воспитывал у читателей чувствительность, которая якобы способна устранить всякую несправедливость.

Символизм – направление в европейском и русском искусстве конца XIX – начало XX вв., стремившееся с помощью символа-намёка эмоционально и интуитивно постичь тайны мира, «вещь в себе» и идеи, находившиеся за пределами чувственного восприятия.

Синкретизм (греч. *synkretismos* – соединение) – 1) нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления, например, искусства на первоначальной стадии развития культуры; 2) смешение, неорганическое слияние разнородных элементов, напр. различных культов и религиозных систем в поздней античности (религиозный синкретизм периода эллинизма).

Системный подход в культурологии – направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит

рассмотрение объектов культуры как систем; ориентирует исследователей на раскрытие целостности культуры, на выявление многообразных типов и связей в ней и сведение их в единую теоретическую картину.

Социализация (лат. *socialis* – общественный) – процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений в его собственном опыте; это непреложная часть социокультурной жизни и универсальный фактор становления и развития личности как субъекта общества и культуры. В процессе и итоге социализации человек приобретает качества, ценности, убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности в обществе, правильного взаимодействия со своим социокультурным окружением.

Структурализм – направление в гуманитарном знании, связанное с использованием структурного метода, моделирования, элементов семиотики, формализации и математизации в лингвистике, литературоведении, этнографии, истории и др. Объект исследования структурализма – культура как совокупность знаковых систем (язык, наука, искусство, мифология, мода, реклама). Основа структурного метода – выявление структуры как относительно устойчивой совокупности отношений; признание методологического примата отношений над элементами в системе. Структурализм показал свою плодотворность в изучении культуры первобытных племен и фольклористике.

Структурно-функциональный анализ в культурологии – принцип исследования культурных явлений и процессов как системы, в которой каждый элемент выполняет определенные функции (социальные функции культуры).

Субкультура – культура отдельных сословий, классов, социальных групп, возрастных, профессиональных объединений, обладающих определенной автономностью существования, своим языком (сленгом, жаргоном), единством ценностных установок, мышления, образа жизни.

Субъект культуры – сюда относят агентов культуры (большие и малые социальные группы, индивиды) и культурные институты (организационные структуры, которые выполняют функцию создания, хранения и трансляции культурно-значимой продукции).

Сунна – мусульманское священное предание, состоящее из хадисов (рассказов об эпизодах жизни Мухаммада). Сложилась в конце VII–IX вв.

Суннизм – одно из двух (наряду с шиизмом) основных направлений ислама. Наряду с Кораном признает сунну. В странах распространения ислама сунниты составляют большинство (кроме Ирана, Ирака, Йемена и некоторых других).

Сутра (санск., букв. – нить) – в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, позднее – своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-философские учения Древней Индии. Язык сутр характеризуется образностью и афористичностью.

Суфизм (ар. суф – грубая шерстяная ткань, отсюда власяница как атрибут аскета) – мистическое течение в исламе. Возникло в VIII–IX вв. Для суфизма характерно учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию бога (в интуитивных, экстатических «озарениях») и слиянию с ним. Оказал большое влияние на арабскую и особенно персидскую поэзию.

Схоластика – средневековая университетская наука, философия, характерными чертами которой являлись: 1) стремление опереться на библейские и церковные авторитеты; 2) соединение теолого-догматических посылок с рационалистическими принципами; 3) интерес к формально-логическим проблемам; 4) недооценка опыта как метода познания.

Сциентизм (лат. scientia – знание, наука) – мировоззренческая позиция, основу которой составляет представление о научном знании как наивысшей культурной ценности и достаточном условии утверждения человека в мире. Сциентизм ориентируется преимущественно на методологию и результаты естественно-научного знания и тем самым оставляет за наукой право и

способность решать все социальные проблемы. Сциентизм утвердился в культуре в конце XIX века, породив противоположную мировоззренческую ориентацию – антисциентизм, который подчеркивает ограниченность возможностей науки, толкует ее как враждебную человеческой природе силу и требует уравнивать науку с другими ценностными формами общественного сознания – религией, моралью, искусством.

Сюрреализм (фр. *surrealisme*, букв. – сверхреализм) – модернистское направление в искусстве XX века, провозглашавшее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом – разрыв логических связей, замененных субъективными ассоциациями.

Табу (полинез. – запрет) – священные запреты, налагаемые на определенные действия и предметы в первобытной культуре.

Теогония (греч. *theos* – бог+*goneia* – рождение) – система религиозных мифов о происхождении богов; родословная богов.

Теоцентризм (греч. *theos* – бог+*centrum* – центр) – одна из культурных тенденций европейского средневековья, согласно которой бог объявляется центром всего сущего, он творец всех видимых форм.

Термы (греч. *therme* – тепло, жар) – в Древнем Риме общественные бани, а также парильни, залы для спорта, собраний и т.д.

Типология культур (греч. *typos* – форма, образец+*logos* – учение, слово) – систематизация периодов (ступеней) в развитии культуры по наиболее общим признакам, свойствам.

Титанизм – качество ренессансной личности, отличающейся исключительностью ума, силой духа и многообразием таланта.

Толерантность – терпимость к чужой национальной культуре, уважительное отношение к ней, стремление найти точки соприкосновения и сотрудничества.

Трагедия (греч. *tragos* – козел+*ode* – песня, букв. песнь козлов) – вид драмы, проникнутый пафосом трагического. Связана с культом Диониса, бога плодородия. Основу трагедии составляют острые общественные конфликты, проблемы человеческого бытия, столкновение личности с

судьбой, обществом, миром, выраженные в напряженной форме борьбы сильных характеров и страстей, которые разрешаются гибелью главного героя.

Традиция (лат. tradition – передача) – элементы культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени.

Триптих (греч. triptychos – сложенный вдвое) – три произведения искусства, объединенные одним художественным замыслом.

Трубадуры (фр. troubadour – слагать стихи) – провансальские поэты-певцы XI–XIII вв. Изысканная лирика трубадуров воспевала рыцарскую куртуазную любовь, радости жизни.

Труверы (фр. trouver – находить, придумывать) – французские средневековые придворные поэты-певцы (XII–XIII вв.), часто авторы слов и музыки. Труверы также писали повести, куртуазные романы, лирические стихи. Искусство труверов отражало влияние трубадуров, но было более рассудочным (Кретьен де Труа, Ж. Бодель, Г. Брюле и др.).

Упанишады (санскр. – сокровенное знание) – заключительная часть вед, их окончание; основа всех ортодоксальных религиозно-философских систем Индии. Разнообразное содержание упанишад подчинено практическим целям достижения духовного «освобождения».

Утилитаризм (лат. utilitas – польза, выгода) – принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, возможности служить средством для достижения какой-либо цели.

Фаблио – во французской средневековой литературе XII–XIV вв. – короткая комическая повесть в стихах, отражающая идеологию городского люда, в которой грубоватый юмор соседствовал с моральными поучениями. Подобный жанр в Германии назывался шванк.

Фарс (фр. farce) – 1) вид средневекового западно-европейского театра и литературы бытового комедийно-сатирического характера (XIV–XVI вв.); 2) в театре XIX–XX вв. – комедия-водевиль легкого содержания с чисто внешними комическими приемами.

Фовизм – художественное направление, основные особенности которого заключались в ярком колорите, использовании пронзительно чистых и резко контрастных цветов, чувствительной выразительности произведений, открывающих фантастический, полный радости мир красок и ощущений (Матисс, Вламинк, Дерен).

Форум – площадь в Древнем Риме, предназначенная для проведения государственных и общественных мероприятий.

Фрейдизм – общее обозначение философско-антропологической и психологической концепции З. Фрейда и всей совокупности развившихся на этой основе учений и школ. Исходя из учения З. Фрейда о бессознательном, фрейдизм стремится свести формы культуры и социальной жизни к проявлениям первичных влечений (прежде всего полового влечения).

Фреска (итал. *fres co* – свежий) – живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на воде. Одна из техник стенных росписей.

Футуризм – одно из направлений авангарда, основанное в Италии Ф. Маринетти. Футуристы стремились полностью освободиться от бремени прошлого. Они были увлечены машинной технологией, новыми средствами и передвижение и связи. Для предания своим произведениям динамичности они использовали угловатые формы и резкие контуры. Отличительной чертой их творчества было стремление передать движение и скорость (Балла; Боччони; Карра; Северини).

Халифат (ар. халиф – глава мусульманской общины, правитель) – мусульманское теократическое государство в эпоху Средневековья.

Хаос (греч. *chaos*) – древнегреческое космологическое понятие, обозначающее изначальное, бесформенное состояние мира. Хаосу противостоит упорядоченный космос.

Хинаяна (санскр., букв. – малая колесница) – наряду с махаяной одно из двух основных направлений буддизма, утвердился на Цейлоне, в Бирме, Таиланде и др. странах.

Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет три основные ветви: католицизм, православие и

протестантизм. Общий признак, объединяющий христианское вероисповедание и секты – вера в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира. Главный источник вероучения – Священное писание (Библия, особенно Новый завет). Христианство возникло в I в. н.э. в восточной провинции Римской империи (Палестине) как религия угнетенных.

Цивилизация (лат. *civilis* – гражданский, государственный) – 1) синоним культуры, в узком смысле – материальной культуры; 2) уровень, ступень развития материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современная цивилизация); 3) этап человеческого развития, следующий за дикостью и варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). Понятие «цивилизация» появилось в XVIII веке в тесной связи с понятием «культура». В основе категориального различения цивилизации и культуры заключена дивергенция личностных структур человека и структур рабочей силы человека. Воспроизводство рабочей силы, увеличение свободного времени – это признаки цивилизации, а воспроизводство личностных структур человека посредством воспитания, образования – это уже признак повседневной культуры, ее традиций, норм, ценностей.

Шариат (ар. шариа, букв. – надлежащий путь) – свод мусульманских правовых и теологических нормативов, провозглашенных исламом «вечным и неизменным» плодом божественных установлений.

Шиизм – (араб. ши`а – группа приверженцев) – одно из двух (наряду с суннизмом) основных направлений в исламе. Возник в VII веке. Шиизм – государственная религия в Иране, Йемене, распространен в Ираке и др. государствах.

Эклектика – механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов. В архитектуре и изобразительном искусстве – сочетание разнородных стилевых элементов.

Экспрессионизм (лат. *expressio* – выражение) – направление в литературе и искусстве первой четверти XX века, провозгласившее

единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение – главной целью искусства (Бекман, Мунк, Нольде, Руо).

Эллинизм – историко-культурный период в развитии древней Греции – конец IV–I век до н. э.

Язычество – (от церковно-славянского языцы – иноземные народы) – обозначение нехристианских, в широком смысле – политеистических религий, боги которых олицетворяли стихии природы.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень основной учебной литературы:

1. Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология. – М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2002.
2. Гуревич П.С. Культурология: Учеб. – М.: Гардарики, 2003.
3. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.
4. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
5. Культурология: Учеб. пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001.
6. Матвеева Л.Л. Культурология: Курс лекций. – М.: Просвещение, 2005.
7. Подольская Е.А., Ростовщик В.Д., Иванова К.А. Культурология: Учеб. пособие. – М.: Центр учеб. лит-ры, 2005.
8. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.
9. Чекалов Д.А., Кондрашов В.А. История мировой культуры: Конспект лекций. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
10. Шевнюк А.Л. Культурология: Учеб. пособие. – М.: Знание-Пресс, 2004.

Перечень дополнительной литературы:

1. Аверинцев С.С. Древние цивилизации. – М.: Мысль, 1989.
2. Андреев Л.Г. Сюрреализм: История. Теория. Практика. – М.: Гелиос, 2004.
3. Боннар А. Греческая цивилизация. – М.: Искусство, 1992.
4. Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
5. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – СПб.: Азбука-Классика, 2007.
6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984.
7. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Сост. и коммент. Ю.А. Белова / Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011.
8. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д. Кралечкина. – М.: Академический проект, 2007.
9. Импрессионизм / Сост. Т.М. Котельникова. – М.: ОЛМА-Пресс, 2004.
10. Кожина Е.Ф. Романтическая битва. – Л.: Искусство, 1969.
11. Крюкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия, 1870–1900. – М.: Изобразительное искусство, 1994.
12. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1982.
13. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 2000.
14. Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века: очерки. – М.: Мысль, 1983.
15. Оппенгейм А.Лео. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации / Пер. М. Ботвинник. – М.: Наука, 1990.
16. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2002.
17. Розов Н.С. Универсальная модель исторической динамики / Н.С. Розов // История и современность. – 2011. – № 1. – С. 41–63.

18. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Союмонов; пер. с англ. С.А. Сидоренко. – М.: Политиздат, 1992.
19. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1989.
20. Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб. / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. – М.: Рольф, 2001.
21. Тоффлер Э. Третья волна / Пер. с англ., вст. ст. П.С. Гуревича. – М.: Изд-во «АСТ», 2010.
22. Уайт Л.А. Культурология // Личность. Культура. Общество. – 2004. – № 1. – С. 245–251.
23. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. Средние века и современность: Учеб. пособие. – М., 2006.
24. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / Пер. с нем. и прим. И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1998.
25. Эко У. Имя розы: роман / Пер. с итал. Е. Костюкович. – М.: Астрель: CORPUS, 2012.