

**Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации**

**Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П.Королева**

ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Методические рекомендации по курсу
культурологии

Самара
2000

Типология культуры: Методические рекомендации по курсу культурологии / Самарский государственный аэрокосмический университет.
Составитель: кандидат филологических наук Кузнецова Е.Р.
Самара, 2000.

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с “Требованиями (Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу “Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины”. Изложена программа курса, даны методические указания с привлечением глоссария - толкования основных понятий, слов и выражений, приводится список вопросов для самоконтроля и самостоятельной подготовки к зачету.

Методические рекомендации предназначены для студентов очной, вечерней и заочной форм обучения.

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

© Самарский государственный
аэрокосмический университет,
2000

ПРОГРАММА КУРСА

Культура - как совокупность духовных и материальных ценностей, деятельность по их созданию, распространению и освоению. Комплексный характер культурологии, изучающей культуру с разных точек зрения: история культуры, теория культуры, взаимовлияние культур и т.д.

Изучение развития культуры как динамического процесса, в ходе которого происходят изменения качественных состояний в различных областях человеческой деятельности (материальной, социальной, политической, духовной), вырабатываются новые социокультурные нормы и ценности. Особенности разных подходов к периодизации культурно-исторического процесса (хронологический, формационный, художественно-стилевой и др.). Культурно-историческое развитие как последовательная смена периодов: Древнейшего, Древнего, Средних веков, Нового и Новейшего времени.

Культура как многоуровневая система (мировая культура и национальная культура; материальная и духовная культура). Функции культуры. Культура и цивилизация. Направления в философской культурологии: “Философия жизни” о культуре - Ф.Ницше, В.Дильтей, Г.Зиммель, О.Шпенглер; роль культуры в психоанализе З.Фрейда и К.Юнга. Культурно-исторические типы у Н.Данилевского; соотношение истории и культуры в трудах К.Ясперса; соотношение понятий “культура” и “цивилизация” в культурно-исторической концепции А.Тойнби. Хронология истории культуры.

Культура первобытной эпохи. Культура Древней Месопотамии - шумеро-аккадский и вавилоно-ассирийский периоды. Культура Древнего Египта. Античная культура - Древняя Греция (эгейская культура, гомеровский период, архаика, классика), эллинизм, Древний Рим (этрусская культура, культура царского периода, культура республиканского периода, культура Рима в период империи). Культура Древнего Китая. Культура Древней Индии. Культура средневековой Европы: культура Византии, романский и готический периоды. Культура эпохи Возрождения (Италия, Германия, Швейцария, Англия, Франция, Северное Возрождение). Классицизм. Культура эпохи Просвещения. Европейская культура XIX века (романтизм, реализм, натурализм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм). Проявления авангардизма в культуре первой трети XX века (сюрреализм, кубизм, абстракционизм, экспрессионизм).

ЛИТЕРАТУРА

Базовые учебники

1. Культурология: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.А.Радугина. М., 1997.
2. Культурология. История мировой культуры. М., 1995.

Дополнительная литература

1. Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
3. Белый А. Символизм и миропонимание (Мыслители XX века). М., 1994.
4. Боннар А. Греческая цивилизация. Т.1. И., 1989.
5. Боннар А. Греческая цивилизация. Т.2. М., 1992.
6. Боннар А. Культура Древнего Рима. М., 1985. Т.1.
7. Всемирная история. В 10-ти т. М., 1956.
8. Возрождение; Страны Западной Европы XVII-XVIII веков. М., 1990.
9. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
10. Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры. Тверь, 1993.
11. Гуревич А.С. Категории средневековой культуры. М., 1984.
12. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995.
13. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып.1. От древнейших времен по XVI век. М., 1985.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. II. Северное
15. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. III. Страны Западной Европы XIX века. М., 1993.
16. Европейское просвещение и Французская революция. М., 1988.
17. Емельянов Ю.Н. Введение в культурологию. СПб., 1992.
18. Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1972.
19. Ильенков Э.В. Философия и культура (Мыслители XX века). М., 1991.
20. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. М., 1993.
21. История средних веков. М., 1986.
22. Карсавин Л.П. Культура средних веков. Киев, 1995.
23. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия 1870-1900. М., 1994.
24. Культура Возрождения в Средние века. М., 1993.

25. Культура Возрождения и общество. М., 1986.
26. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988.
27. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
28. Левек П. Эллинистический мир. М., 1989.
29. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
30. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
31. Лосев А.Ф. Форма - Стиль - Выражение. М., 1995.
32. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
33. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. М., 1971.
34. Малахов Н.Я. Модернизм: Критический очерк. М., 1986.
35. Малахов Н. О модернизме. М., 1995.
36. Малая история искусств. М., 1978.
37. Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994.
38. Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М., 1975.
39. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. Малая история искусств. М., 1991.
40. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
41. Постмодернизм и культура. М., 1991.
42. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 1995.
43. Револд Д. История постимпрессионизма. М., 1999.
44. Ротенберг Е.И. Искусство Голландии XVII века. М., 1971.
45. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. С-Пб., 1991.
46. Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
47. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
48. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
49. Тойнби Дж. Постигание истории. М., 1991.
50. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.
51. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. С-Пб., 1994.
52. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. М., 1993.
53. Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV - XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988.
54. Холлингсворт М. Искусство в истории человека. М., 1998.
55. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1992.
56. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
57. Юнг К.-Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. Т. 15.
58. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1. Культурология как система знания. Основные культурологические теории.
2. Развитие и упадок цивилизаций. Культурно-исторические типы.
3. Культура первобытной эпохи.
4. Культурное наследие античных государств.
5. Обособленность цивилизации Древнего Китая.
6. Древняя Индия как один из старейших очагов человеческой цивилизации.
7. Культура средневековой Европы.
8. Художественный мир Возрождения.
9. Эпоха Просвещения.
10. Европейская культура XIX века.

Тема 1. Культурология как система знания. Основные культурологические теории.

Методические указания.

При изучении этой тема следует иметь в виду, что культура - это многоуровневая система. Принято подразделять культуру по её носителю. В зависимости от этого вполне правомерно выделять мировую и национальные культуры.

Мировая культура - это синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов, населяющих нашу планету.

Национальная культура, в свою очередь, выступает синтезом культур различных классов, социальных слоев и групп соответствующего общества. Своеобразие национальной культуры, её неповторимость и оригинальность проявляются как в духовной (язык, литература, музыка, живопись, религия и др.), так и в

материальной (особенности экономического уклада, ведения хозяйства, традиции труда и производство) сферах жизни и деятельности.

Исторически культуру связывают с гуманизмом. В основе культуры лежит мера развития человека. Ни достижения техники, ни научные открытия сами по себе не определяют уровня культуры общества, если в нём нет человечности. Таким образом, критерием культуры является гуманизация общества.

Культура - это многофункциональная система. *Основные функции культуры:* главной функцией феномена культуры является человеко-творческая, или *гуманистическая*. Одна из вежнейших - функция *трансляции (передачи) социального опыта*. Не случайно культуру считают социальной памятью человечества. Ещё одной функцией является *познавательная (гносеологическая)*. Культура, концентрирующая в себе лучший социальный опыт множества поколений людей, имманентно приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и освоения. *Семiotическая, или знаковая* (от греч. semeion - учение о знаках) функция - важнейшая в системе культуры. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. *Ценностная, или аксиологическая функция* отражает важное качественное состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека.

Формирование культурологии как особой сферы гуманитарного знания тесно связано не только с достижениями этнографии, религиоведения, искусствоведения и т.д., но и с генезисом современной философии.

Философия романтизма и иррационализма *А.Шопенгауэра* дали толчок развитию “философии жизни”, которая была преимущественно философией культуры. Мощное влияние на современную теорию культуры оказала философия *Фридриха Ницше*. Все процессы, происходящие в мире, все явления природного и психологического характера Ницше рассматривает как различные проявления “воли к могуществу”. Существенно иной в сравнении с ницшеанским вариантом философии культуры создал немецкий историк культуры *В.Дильтей*. Он рассматривает саму жизнь как способ бытия человека, осуществляющийся в раскрытии

человеком культурно-исторического процесса, образовании мира истории, отличного от мира природы.

Разрешая основную проблему философии культуры, *Освальд Шпенглер* рассматривает кризис и гибель культуры как её судьбу, неизбежное и закономерное явление. Основоположителем психоанализа был венский психиатр *Зигмунд Фрейд*. Исходный пункт его доктрины - гипотеза о существовании бессознательного как особого уровня человеческой психики, отличающегося от сферы сознания и оказывающего на нее мощное, порой скрытое воздействие. Согласно же теории *К.Юнга*, бессознательное представляет собой необозримый резервуар нашего “я”, который связывает сознание со сферой инстинктивной жизни. Когда оно вступает в область сознания, то воспринимается им как нечто неизвестное и непонятное.

Глоссарий.

Архетипы культурные - базисные элементы культуры, формирующие константные модели духовной жизни.

Время культуры - важнейший аспект модели мира, характеристика длительности существования, ритма, темпа, последовательности, координации смены состояний культуры в целом и её элементов, а также их смысловой наполненности для человека.

Европоцентризм - культурфилософская и мировоззренческая установка, согласно которой Европа (с присущим ей духовным укладом) является центром мировой культуры и цивилизации.

Искусство - форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому освоению мира, его воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого воображения.

Историческая типология культуры - классификация культур по типу и определение места конкретной культуры в культурно-историческом процессе.

Тема 2. Развитие и упадок цивилизаций.

Культурно-исторические типы

Методические указания.

При изучении данной темы следует обратить внимание на работы английского историка *А.Тойнби*, в которых объектом исторического

исследования избирается цивилизация. Под цивилизацией ученый подразумевает “виды общества”.

Тойнби понимает рост цивилизации как географическое распространение общества. Природная экспансия ведет не к росту, а к задержке развития и разложению. Между прогрессом техническим и развитием цивилизации нет прямой зависимости. Рост цивилизации состоит в прогрессивном и аккумулирующем внутреннем самоопределении или самовыражении цивилизации.

Фаза упадка распадается на три подфазы: 1) надлом цивилизации; 2) ее разложение и 3) ее исчезновение. Надлом и исчезновение часто разделены веками, даже тысячелетиями. Например, надлом египетской цивилизации произошел в XVI в. до н.э., а исчезновение - только в V в.н.э. Следуя своей схеме, Тойнби не смущается, что некоторые из его цивилизаций должны были бы умереть, однако после своего надлома они живут века. Он изобретает термин “окаменевшая” цивилизация. Так, Китай окаменел на тысячу лет, египетская цивилизация на две тысячи, эллинская цивилизация либо разлагалась, либо каменела с Пелопонесской войны до V в.н.э. Вся римская история - это непрерывное разложение с начала и до конца.

Русский философ *Н.Я.Данилевский* выдвинул теорию структуры и динамики “культурно-исторических типов” для того, чтобы объяснить узкую проблему - почему Европа относится к России враждебно. Причину возникновения антагонизма Данилевский видит в том, что Россия и Европа принадлежат к различным историко-культурным типам.

Русский ученый разделяет все народы на три основных класса: на позитивных творцов истории, создавших великие цивилизации или культурно-исторические типы; негативных творцов истории, которые подобно гуннам, монголам и туркам не создавали великих цивилизаций, но как “божий кнут” способствовали гибели дряхлых умирающих цивилизаций; и, наконец, народов, творческий дух которых по какой-то причине задерживается на ранней стадии.

Глоссарий.

Ментальность, менталитет (от лат. - ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) - общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции.

Мировые религии - группа из трех религий (буддизм, христианство, ислам), отличающихся полиэтнической распространенностью.

Мода - периодическая смена образцов культуры и массового

поведения.

Парадигма - образец или модель.

Стиль - устоявшаяся форма художественного самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или творческой группы, либо отдельной личности.

Тема 3. Культура первобытной эпохи.

Методические указания.

Самые древние орудия человека были изготовлены около 2,5 млн. лет назад. По материалам, из которых люди изготавливали орудия, археологи стали делить историю первобытного мира на три века: каменный, бронзовый и железный.

Характерной особенностью первобытного искусства на самом раннем этапе был *синкретизм* - сочетание разнородных воззрений. Памятники *первобытной живописи* открыты более 100 лет назад. В 1879 г. испанский археолог М.Саутуола открыл многокрасочные изображения палеолитической эпохи в *пещере Альтамира* (Испания). В новом каменном веке появился первый искусственный материал, изобретенный человеком, - огнеупорная глина.

В первобытную эпоху зародились все виды изобразительного искусства: графика (рисунки и силуэты), живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками), скульптура (фигуры, высеченные из камня или вылепленные из глины). Появилось декоративное искусство - резьба по камню и кости.

В IV - III тыс. до н.э. на территории Двуречья - долине рек Тигр и Евфрат - возникла и утвердилась цивилизация высочайшей культуры. При этом в Двуречье стремительно (по историческим меркам) сменяли друг друга различные государственные образования, в том числе Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия, Иран.

Древнейшая культура Двуречья - *шумеро-аккадская*. Шумеры создали первые в человеческой истории поэмы - о "Золотом веке", написали первые элегии, составили первый в мире библиотечный каталог. Шумеры - авторы первых и древнейших в мире медицинских книг - сборников рецептов; они разработали и записали первый календарь земледельца, оставили первые сведения о защитных насаждениях. Даже идею создания первого в истории людей рыбного заповедника впервые письменно зафиксировали тоже шумеры.

Ассирийское искусство 1 тыс. до н.э. прославляло мощь и победы завоевателей. Характерными были многочисленные и великолепные изображения животных, в основном льва, верблюда, коня, быка.

В городе Вавилон имелось 24 больших проспекта. Достопримечательностью была *Вавилонская башня* - одно из семи "чудес света". Это был грандиозный семиярусный зиккурат высотой 90 м, озеленённые террасы Вавилонской башни известны как "*висячие сады*" *Семирамиды* - ассирийской царицы, жившей в IX в. до н.э.

Древний Египет - первое государство на Земле, претендовавшее на мировое господство. Важнейшая черта культуры Древнего Египта - *протест против смерти*, которую египтяне считали "ненормальностью". Стремление к бессмертию явилось основой для возникновения "*заупокойного культа*". Забота о сохранении тела умершего привела к возникновению искусства изготовления мумий.

Самая ранняя из египетских усыпальниц - пирамида фараона Джосера, воздвигнутая около 4 тыс. лет назад, ступенчатая, т.е. поднимается, как лестница, к небу. Однако самая знаменитая - *пирамида Хеопса*. Известно, что строили её более 20 лет сотни тысяч людей. Размеры её таковы, что внутри может свободно поместиться любой европейский собор: высота 147 м (сейчас 137 м), площадь - около 55000 кв.м. Пирамида Хеопса сложена из гигантских известняковых камней, каждая из которых весит 2 - 3 тонны. Подсчитано, что на строительство этой пирамиды пошло 2300000 таких камней. Удивительно строительное искусство древних мастеров: камни пирамиды до сих пор так плотно пригнаны друг к другу, что между ними невозможно даже просунуть иглу.

Фараон *Аменхотеп IV* (правил с 1419 - ок. 1400 гг. до н.э.) выступил как религиозный реформатор, пытаясь утвердить *культ одного бога*. Это была первая в истории человечества попытка установить единобожие. Это был период расцвета древнеегипетского искусства. Портрет жены Аменхотепа IV *Нефертити* - одно из самых прелестных женских изображений в истории человечества.

Глоссарий.

Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.) - царь Македонии с 336 г. Сын царя Филиппа II, воспитывался Аристотелем. Победив персов при Гранике (334 г. до н.э.), Иссе (333 г. до н.э.), Гавгамелах (331 г. до н.э.), подчинил царство Ахеменидов, вторгся в Среднюю Азию (329 г. до н.э.), завоевал земли до реки Инд, создав крупнейшую мировую монархию древности (лишённая прочной внутренней связи, она распалась после его смерти).

Зиккурат (аккадск.) - в архитектуре Др. Месопотамии культовая

башня. Зиккураты имели 3 - 7 ярусов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пандусами.

Иероглифы Древнего Египта - рисуночное символическое письмо; иероглифические знаки впервые были прочитаны в 1822 г. французским ученым Франсуа Шампольоном.

Клеопатра(69 -30 гг. до н.э.) - царица Египта с 51 г. до н.э., происходит из династии Птолемеев. Умная и образованная, любовница Цезаря, после 41 г. до н.э. - Антония (с 37 г. до н.э. его жена). Потерпев поражение в войне с Римом, покончила жизнь самоубийством.

Шумерская клинопись возникла в середине IV тыс. до н.э., представляет собой письменность, знаки которой состоят из групп клинообразных черточек, выдавливаемых на сырой глине.

Тема 4. Культурное наследие античных государств

Методические указания.

Следует обратить внимание на то, что само понятие “античность” появилось в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты ввели термин “античный” (от лат. *antiquus* - древний) для определения греко-римской культуры, древнейшей из известных в то время.

Основные хронологические даты.

Древняя Греция	3 тыс. лет до н.э. - V век н.э.
Эпоха критской культуры	2 тыс. лет до н.э. - 1200 г. до н.э.
Эпоха минойской культуры	XVI - XV вв. до н.э.
Эпоха микенской культуры	XVII - XI вв. до н.э.
Период расцвета	XV - XIII вв. до н.э.
Гомеровский период	IX - VIII вв. до н.э.
Архаический период	VIII - VI вв. до н.э.
Классический период	V - IV вв. до н.э.
Эпоха эллинизма	IV - I вв. до н.э.
Древний Рим	VIII в. до н.э. - V в.н.э.
Этруская эпоха	1 тыс. лет до н.э. - V в. до н.э.
Царский период	VIII - VII вв. до н.э.
Раннереспубликанский период	VI - III вв. до н.э.
Позднереспубликанский период	III - I вв. до н.э.
Период империи	с 31 г. до н.э. - V в.н.э.

Центрами *крито-микенской* цивилизации были остров Крит и город Микены в материковой Греции. В начале XX века в результате археологических раскопок под руководством английского ученого

А.Эванса в Кноссе (центральной части острова Крит) был открыт самый первый из критских дворцов. Следуя греческому преданию, Эванс назвал его *дворцом Миноса*, именно этот дворец и был знаменитым *лабиринтом*, описанным в греческих мифах о *Минотавре* - чудовище с человеческим туловищем и головой быка.

Гомеровский период греческой истории назван по имени великого Гомера. Его поэмы "*Илиада*" и "*Одиссея*", созданные в VIII в. до н.э., - важнейший источник информации об этом времени.

В *архаический период* с окончательным разложением родовой общины происходит формирование *античного полиса* - города-государства. Наиболее крупными полисами были Афины, Спарта, Коринф, Аргос, Фивы.

Для греческой религии характерен *политеизм*. Созданная греками чрезвычайно богатая *мифология* - совокупность рассказов, повествований о богах, героях, отражавших фантастические представления древних греков о мире, природе и человеческом бытии, - оказала большое влияние на другие народы и является уже на протяжении многих столетий источником вдохновения поэтов и художников.

К VI в. до н.э. создается *архитектурный ордер* в его дорическом и ионическом варианте.

Рубежом в истории Древней Греции стали греко-персидские войны (500-449 гг. до н.э.). Ими начинается период расцвета - *классический*. Основной задачей искусства этого периода было правдивое изображение человека сильного, энергичного, полного достоинства - победителя в персидских войнах, свободного гражданина полиса. Расцвета достигает *реалистическая скульптура*, выполнявшаяся из мрамора, который, как и в архаическую эпоху, раскрашивался.

Особое место в истории античной архитектуры занимает комплекс сооружений на *Афинском Акрополе*. Разрушенный персами в 480 г. до н.э., он заново отстраивается на протяжении всего V в. под общим художественным наблюдением скульптора Фидия.

Римское искусство испытывало огромное влияние греческой культуры. В своих произведениях римляне стремились подчеркнуть силу, мощь, величие, подавляющее человека.

Римские архитекторы разработали новые конструктивные принципы. Появляются новые типы зданий: базилики, амфитеатры, цирки, термы. К I - II вв. н.э. относится сооружение двух самых известных римских архитектурных памятников: *Коллизея*, самого большого амфитеатра античного мира, и *Пантеона*, храма во имя всех богов.

В 395 г. Римская империя распадается на Западную с центром в Риме и Восточную с центром в Константинополе.

Глоссарий.

Архитектурный ордер - строгая система рациональных соотношений между несомыми и несущими частями здания.

Волюта (итал. *voluta*, букв. - завиток), архитектурный мотив в Форме спиралевидного завитка с "глазком" в центре. Составная часть ордерных капителей.

Синкретизм (от греч. *synkretismos* - соединение), 1) нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления (например, искусства на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга). 2) Смещение, неорганическое слияние разнородных элементов, например, различных культов и религиозных систем в поздней античности.

Эклектизм (эклектика) (от греч. *eklektikos* - выбирающий), механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т.п.

Эллинизм - период в истории стран Восточного Средиземноморья между 323 и 30 гг. до н.э. Борьба за власть между диадохами привела к образованию на месте державы Александра Македонского нескольких государств: Селевкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и др., политический строй которых сочетал элементы древневосточных монархий с особенностями греческого полиса.

Тема 5. Обособленность цивилизации Древнего Китая

Методические указания.

Жители Древнего Китая - одного из первых государств на Земле - создали интересную и самобытную культуру. Китайцам был свойственен культ природы и культ предков.

В середине 1 тыс. до н.э. в Китае оформляются три главных идеологических направления, впоследствии трансформировавшиеся в философско-религиозные системы. Это были *даосизм*, *учение Конфуция* и *буддизм*.

Известно, что уже в XV в. до н.э. в Китае существовала развитая система *иероглифического письма*, насчитывающая более 2000

иероглифов. К началу 1 тыс до н.э. относятся наиболее ранние памятники древнекитайской литературы - “Книга песен”, содержащая более 300 песен и стихов, и “Книга перемен”. В III в.н.э. были составлены первые словари. При императорских дворах создаются обширные библиотеки.

На первые века нашей эры приходится расцвет живописи и ваяния, который многие исследователи связывают с буддизмом: в буддийских храмах помещалось множество статуй различных божеств и святых. Особенно были развиты *живопись тушью на бумаге, шёлке*, а также искусство фресок.

Интересна и необычна архитектура Китая. Уже в 1 тыс. до н.э. китайцы умели строить здания в два-три и более этажей с многоярусной крышей. Типичным было здание, состоящее из опор в виде деревянных столбов, с черепичной крышей, которая имела поднятые вверх края и четко обозначенный карниз (*пагода*).

Время, когда страна объединилась в единое централизованное государство (221-207 гг. до н.э.), ознаменовалось строительством основной части *Великой китайской стены*, которая частично сохранилась до нашего времени.

Глоссарий.

Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551-479 гг. до н.э.), древнекитайский мыслитель основатель конфуцианства. Основные взгляды Конфуция изложены в книге “Лунь юй” (“Беседы и суждения”).

Лао-Цзы (IV - III вв. до н.э.) - основатель философско-религиозного учения - даосизма, согласно которому весь мир подчинен единому закону - “дао”.

Эзотерическая культура - древнейшая и неотъемлемая часть общей культуры человечества; содержит систему самых общих представлений о происхождении, строении и мировом порядке (слово “эзотерический”, т.е. внутренний, “эсотерикос” означает тайное, сокровенное знание).

Тема 6. Древняя Индия как один из старейших очагов человеческой цивилизации

Методические указания.

При изучении темы надо иметь в виду, что раскопки в долине реки Инда доказывают наличие здесь уже в III - II тыс. до н.э. яркой и самобытной культуры. Культура *Мохенджо-Даро* и *Хараппы* названа так по месту обнаружения древнейших городских поселений. Жители этой долины первыми в мире научились прясть и ткать хлопок. Наиболее совершенной среди древневосточных городов оказалась система водоснабжения и канализации. В городах строились двух- и трехэтажные здания из обожженного кирпича.

Подлинный подъем и расцвет индийская культура и наука достигли в IV - II вв. до н.э. - VIII в.н.э. В этот период была создана *десятичная система исчисления*, современное начертание цифр (позже названных в несколько измененном виде арабскими). Были известны извлечения квадратного и кубического корней, исчисление числа π , заложены основы алгебры и геометрии.

Ученый брахман *Панини* (V - IV вв. до н.э.) осуществил обработку языка поздневедической литературы, названного *санскритом* и получившего широкое распространение в стране как важное средство общения между многочисленными племенами.

Основными памятниками эпической литературы стали "*Махабхарата*" и "*Рамаяна*", записанные на санскрите в первых веках н.э. В VI в. до н.э. идеологией развитого рабовладельческого общества становится *буддизм*. В центре буддизма - учение о "четырёх благородных истинах": страдании, его причинах, состоянии освобождения и пути к нему. Следует стремиться к идеалу - *нирване* - состоянию без всяких земных желаний, отказу от мира и всех жизненных привязанностей.

Глоссарий.

Варны - 4 основных сословия в Древней Индии. Господствующее положение в обществе занимали брахманы и кшатрии.

Трудовое население входило в варны вайшиев и шудр, положение последних было принижено. Наиболее угнетенными были так называемые вневарновые.

Ступа - буддийское культовое сооружение, хранящее священные реликвии; надгробие. С первых веков до н.э. известны полусферические ступы, позже колоколообразные, башнеобразные, ступенчатые и др.

Сутра - в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, позднее - своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-философские учения Древней Индии.

Тема 7. Культура средневековой Европы

Методические указания.

При изучении этого периода следует иметь в виду, что вся культурная жизнь европейского общества в средние века в значительной степени определялась христианством, которое уже в IV в. становится государственной религией в Риме (313 г.н.э.). В 1054 г. произошел разрыв между Западной и Восточной церковью. После разрыва обе церкви продолжали претендовать на роль Вселенской церкви - “*католической*” (в западной транскрипции) или “*кафолической*” (в транскрипции восточной). С этого времени Западная церковь называет себя *римско-католической*, а Восточная - *греко-кафолической*, т.е. Православной (ортодоксальной, правоверной). Ко времени раннего Средневековья относится возникновение *ересей* (от греч. *haireisis* - особое вероучение).

Папство, возникшее в VIII в., всегда активно сопротивлялось распространению ересей. Одним из орудий борьбы с ними была *инквизиция* (от лат. *inquisitio* - розыск), которая с XIII в. действовала как регулярный церковный суд.

Архитектурные формы средневековых христианских церквей сильно изменились по сравнению с античными. В церковном зодчестве возобладали две архитектурные формы: базиликальная и крестово-купольная.

Главные формы византийской живописи - монументальная храмовая живопись (мозаика и фреска), иконы, книжные миниатюры. Книг было мало, и стоили они чрезвычайно дорого. Например, в начале XI в. “Грамматика” стоила столько же, сколько дом с участком.

В XI в. в Италии на базе Болонской юридической школы был открыт *первый университет* (1088 г.). В Англии первым был университет в *Оксфорде* (1167 г.), затем - университет в *Кембридже* (1209 г.). Крупнейшим университетом Франции был *Парижский* (1160 г.).

Непрерывно строились феодальные замки и церковные соборы. Церковное строительство особенно усилилось около 1000 г. в связи с ожидавшимся концом света. С этого времени для возведения построек в Западной Европе широко используется камень. Тяжесть каменных сводов могли выдержать только мощные стены с немногочисленными и узкими окнами. Этот стиль получил название *романского*.

К XII в. относится появление нового архитектурного стиля - *готики* (от итал. *gotico* - готский, по названию германского племени готов). Первые соборы, построенные в готическом стиле в Северной Франции, датируются второй половиной XII в. Основа готического собора - высокие и стройные колонны, собранные как бы в пучки и перекрещивающиеся на большой высоте. В таком здании стены не являются несущим элементом конструкции, они становятся всё тоньше, в них появляются огромные окна, украшенные яркими разноцветными стеклами - *витражами*. Характерная черта готики - устремление здания ввысь. Великолепны готические соборы в Париже, Шартре, Бурже, Бове, Реймса (Франция). Для английских готических соборов (в Солсбери, Йорке, Кентербери) были характерны большая протяженность и меньшая высота, чем для соборов на континенте, а также своеобразное пересечение стрельчатых арок сводов, образывавших декоративные "веерные" узоры. Шедевром готического стиля является Вестминстерское аббатство в Лондоне.

Глоссарий.

Ваганты (от лат. *vagantes* - бродячие) (голиарды), в средневековой Западной Европе бродячие нищие студенты, низшие клирики, школяры - исполнители пародийных, любовных, застольных песен. XII - XIII вв. - время расцвета вольнодумной, антиаскетичной, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной. Преследовались официальной церковью.

Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265-1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. Вершина творчества Данте - поэма "Божественная комедия" в трех частях ("Ад", "Чистилище", "Рай") и 100 песнях, поэтическая энциклопедия средних веков. Оказал большое влияние на развитие европейской культуры.

Куртуазная литература (от франц. *courtois* - учтивый, рыцарский), придворно-рыцарское направление в европейской литературе XII - XIV вв.; представлено лирикой трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии и рыцарскими романами. Классические образцы - творчество Бертраана де Борна и Кретьена де Труа.

Литургическая драма - вид средневекового, преимущественно западно-европейского, религиозного представления. Входила в состав пасхальной или рождественской церковной службы (литургии). Инсценировка отдельных эпизодов Евангелий, позднее - Ветхого завета.

Смальта (нем. Smalte), цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или пластинок, применяемое для изготовления мозаик.

Тема 8. Художественный мир Возрождения

Методические указания.

При изучении данной темы следует иметь в виду тот факт, что в центре внимания деятелей Возрождения был человек, поэтому мировоззрение носителей этой культуры обозначают термином “гуманистическое” (от лат. *humanus* - человеческий. Идеальный человек, по мнению гуманистов, - это “универсальный человек”, человек-созидатель, энциклопедист.

Для Возрождения характерен культ красоты, прежде всего красоты человека. Итальянская живопись изображает прекрасных, совершенных людей. Первым стал *Джотто* (1266-1337), освободивший итальянскую фресковую живопись от влияния византийцев. *Мазаччо* (1401-1428), используя законы перспективы, сумел сделать изображения фигур объемными. Живопись Возрождения представлена также творчеством *Боттичелли* (1445-1510).

Титанами Высокого Возрождения были *Леонардо да Винчи* (1456-1519), *Рафаэль Санти* (1483-1520), *Микеланджело Буонаротти* (1475-1564).

Возрождение в Германии неразрывно связано с явлением *Реформации* - движением за реформу католической церкви, за создание “дешевой церкви” без поборов и платы за обряды, за очищение христианского учения от неверных положений, неизбежных при многовековой истории христианства. Возглавлял движение за Реформацию в Германии *Мартин Лютер* (1483-1546).

Величайшей фигурой английского Возрождения был *Вильям Шекспир* (1564-1616).

Даже после завершения эпохи Возрождения её идеи не утратили свою значимость и привлекательность и в XVII в. В русле присущих ей идеалов создавали свои произведения два великих представителя некогда единой художественной школы Нидерландов - *Питер Пауль Рубенс* (1577-1640) и *Рембрандт ван Рейн* (1606-1669).

Следует вспомнить о *классицизме*, стиле и направлении в литературе и искусстве, возникшем в XVII в. и обратившемся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Опираясь на априорные законы разума, теоретик классицизма *Николо Буало* (1636-1711) формулирует ряд непререкаемых правил поэтического творчества. Таково правило трех единств - единства места, времени

и действия, - которое он рассматривает как закон самого разума. Основной заслугой классицистов является *культ разума*. Французский классицизм в целом оказал большое влияние на теорию и практику искусства других стран.

Глоссарий.

Барокко - одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы и Америки конца XVI - середины XVIII вв. Барокко, связанное с дворянско-церковной культурой зрелого абсолютизма, тяготевшее к торжественному “большому стилю”, в то же время отразило антифеодалные устремления, прогрессивные представления о сложности, многообразии, изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория). Для архитектуры барокко (Л.Бернини, Ф.Борромини в Италии, В.В.Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.

Венецианская школа - одна из основных художественных школ Италии. Расцвет в середине XV - XVI вв. (семья Беллини, В.Карпаччо, Джорджоне, Тициан, П.Веронезе, Я.Тинторетто) и в XVIII в. (Дж.Б.Тьеполо, А.Каналетто, П.Лонги, Ф.Гварди). Венецианскую школу характеризует светское, жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, человека и природы, тонкий колоризм.

Маньеризм - направление в западноевропейском искусстве XVI в., отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Внешне следуя мастерам Высокого Возрождения, маньеристы (в Италии живописцы Я.Понтормо, Ф.Пармиджанино, А.Бронзино, скульпторы Б.Челлини, Джамболонья) утверждали неустойчивость, трагические диссонансы бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. Произведения маньеристов отличаются усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью форм, а нередко и остротой художественных решений.

“Плеяда” - французская поэтическая школа эпохи Возрождения. Сложилась к 1549 г. Поэты “Плеяды” (П.Ронсар, Ж.Дю Белле и др.) углубили гуманистическое содержание поэзии, обогатили её новыми формами, способствовали

формированию национального литературного языка.

Тема 9. Эпоха Просвещения

Методические указания.

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.

Просветителями были *материалисты и идеалисты*, сторонники *рационализма* (признававшие разум основой познания и поведения людей), *сенсуализма* (считавшие таковой ощущение) и даже *божественного провидения* (уповавшие на волю Бога). Просветители убеждали, что просвещением масс воспитанные монархи приведут свой народ к уничтожению бесправия и несправедливости.

В основных чертах политическая программа английского Просвещения была сформулирована философом *Джоном Локком* (1632-1704). К неотчуждаемым правам человека, согласно Локку, принадлежат три основных права: на жизнь, свободу и собственность.

Французское Просвещение представлено *Вольтером* (1694-1778), *Жан-Жаком Руссо* (1712-1778), *Дени Дидро* (1713-1784), *Шарлем Монтескье* (1689-1755), *Полем Анри Гольбахом* (1723-1789).

Ведущим направлением во французском искусстве XVIII в. стало *рококо*. Для рококо характерен уход от жизни в мир фантазии, игры, эротических ситуаций. Скульптура и живопись изящны, декоративны, но поверхностны по содержанию. Всё искусство рококо построено на асимметрии, создающей ощущение беспокойства - игривое, насмешливое, вычурное, дразнящее чувство.

В конце XVII - XVIII вв. начинает складываться тот музыкальный язык, на котором потом заговорит вся Европа. Первыми были *Иоганн Себастьян Бах* (1685-1750) и *Георг Фридрих Гендель* (1685-1759).

Огромное влияние на музыкальное искусство Европы оказала *венская классическая школа* и её виднейшие мастера - *Йозеф Гайдн*, *Вольфганг Амадей Моцарт* и *Людвиг ван Бетховен*. Венские классики переосмыслили и заставили звучать по-новому все музыкальные жанры и формы.

Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832) - основоположник немецкой литературы, иностранный почетный член Петербургской Академии наук, начал свою литературную деятельность с бунтарства (участие

в направлении “Буря и натиск”), сентиментального романтизма (“Страдания молодого Вертера”), прошел через период так называемого веймарского классицизма и подошел к философскому осмыслению жизненных проблем в трагедии “Фауст”.

Глоссарий.

Гейнсборо Томас (1727-1788) - английский живописец. Полные одухотворенности и лиризма портреты (“Голубой мальчик”, “Утренняя прогулка”) и пейзажи (“Телега со жнецами”) отличаются виртуозной легкостью и воздушностью живописи.

Гудон Жан Антуан (1741-1828) - французский скульптор. Создал галерею психологически многогранных, жизненно ярких портретов представителей эпохи Просвещения, деятелей Великой французской революции (бюсты Ж.Ж.Руссо, О.Г.Мирабо, статуя Вольтера).

Свифт Джонатан (1667-1745) - английский писатель, политический деятель. В памфлете “Сказка бочки” (1704) борьба католической, англиканской и пуританской церковью изобразил в духе пародийного “жития”. “Путешествие Гулливера” (1726) - гротескное осмеяние общественного строя и политики господствующих классов. Желчная сатира Свифта неотделима от гуманистического пафоса его творчества, развивавшегося в русле Просвещения, утверждавшего необходимость искоренения частных и общественных пороков. Традиции свифтовской сатиры - в ряду самых плодотворных в мировой литературе.

Хогарт Уильям (1697-1764) - английский живописец, график, теоретик искусства. Основоположник просветительского социально-критического направления в европейском искусстве. Мастер сатирического бытового жанра, разоблачающего пороки аристократии (серии картин “Карьера проститутки”, “Карьера мота”).

Шарден Жан Батист Симеон (1699-1779) - французский живописец. Его натюрморты, бытовые сцены из жизни третьего сословия, портреты отмечены естественностью образов, мастерской передачей света и воздуха, материальности предметов (“Медный бак”, “Прачка”).

Тема 10. Европейская культура XIX века

Методические указания.

При подготовке к данной теме следует учитывать, что ведущим идейно-художественным направлением, развивавшемся во всех странах Европы и в Северной Америке на рубеже XVIII - XIX вв., был *романтизм*. Это движение было порождено неудовлетворенностью широких общественных кругов результатами буржуазной революции, протестом против национального порабощения, политической реакции. Своего расцвета романтизм достиг в 20-30-е годы XIX в.

Истинной родиной романтизма была Германия. Немецкий романтизм выдвинул таких выдающихся писателей, как *Жан Поль* (1763-1885), *Генрих фон Клейст* (1777-1811), *Эрнст Теодор Амадей Гофман* (1776-1822). В первой половине XIX в. жил и работал *Генрих Гейне* (1797- 1856), великий поэт Германии, сочетающий в своем творчестве романтизм и иронию.

В Англии огромным было воздействие лирического романтизма *Джорджа Ноэла Гордона Байрона* (1788-1824).

Начало романтизма во французской живописи связано с творчеством *Теодора Жерико* (1791-1824) и *Эжена Делакруа* (1798-1863).

Значительнейшим представителем романтизма в театре и литературе был французский поэт и драматург *Виктор Гюго* (1802-1885).

Романтическое направление в музыке оказалось на редкость богатым выдающимися дарованиями: немецкий композитор, музыкальный критик, выразитель эстетики романтизма *Роберт Шуман* (1810-1856); французский композитор и дирижер *Гектор Берлиоз* (1803-1869); немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель, реформатор оперного искусства *Рихард Вагнер* (1813-1883); венгерский композитор, пианист, дирижер *Ференц Лист* (1811-1886); польский композитор и пианист *Фридерик Шопен* (1810-1849).

Реализм утверждается в 30-40-е гг. XIX в. наряду с романтизмом в художественной литературе и изобразительном искусстве, но к середине XIX в. он становится господствующим направлением.

В архитектуре XIX в. романтизм не создал собственной школы, однако в индустриальных странах, особенно в Англии, начинает быстро развиваться *промышленная архитектура*.

В архитектуре и декоративно-прикладном искусстве широкое распространение в эти же годы получает художественный стиль "*модерн*". Его особенности: смелое использование новых материалов, изысканные, капризные линии, утонченность, почти воздушность форм предметов.

С реализмом как стилем художественного творчества тесно связан *натурализм* - направление в европейской и американской литературе и искусстве последней трети XIX в.

В конце XIX - начале XX вв. в Европе сложилось новое направление в искусстве - *символизм*, которое сосредоточено преимущественно на выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощренных чувств и видений.

Под влиянием представителей живописи критического реализма (Курбе, Домье) сложилось новое направление в искусстве - *импрессионизм* (от франц. *impression* - впечатление), появившийся в последней трети XIX в., представители которого стремились наиболее естественно и непосредственно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Основные черты импрессионизма получили свое развитие в *постимпрессионизме*.

Глоссарий.

Граттаж - способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются контрастом белых линий рисунка и черного фона.

Каннелюры - вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры с острой кромкой в дорическом ордере или плоской перемычкой между ними в ионическом. Изображают вертикальное направление сил опоры колонны.

Монодия - одноголосное пение.

Полифония - вид многоголосия, представляющий собой сочетание и одновременное звучание двух и более голосов.

Программная музыка - род инструментальной музыки, а также музыкальные произведения, имеющие словесную (стихотворную) программу, раскрывающую её содержание.

Секко - живопись по сухой штукатурке.

Тектоника - архитектурно выраженная структура здания, соотношение нагрузки и опоры.

Травести - 1) амплу актрисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, девочек, а также роли, требующие по ходу действия переодевания в мужской костюм; 2) вид юмористической поэзии, близкой к пародии.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Культура как многоуровневая и многофункциональная система.
2. Основные функции культуры.
3. Культура и цивилизация.
4. Культурно-исторические типы.
5. Культура первобытной эпохи.
6. Своеобразие культуры Древней Месопотамии (Двуречья).
7. Искусство Древнего Египта.
8. Древнегреческая мифология.
9. Основные достижения архитектуры Древней Греции.
10. Классический период в культуре Древней Греции.
11. Эпоха эллинизма.
12. Древнеримское искусство.
13. Основные черты культуры Древнего Китая.
14. Древняя Индия: традиции и достижения.
15. Европейское Средневековье.
16. Романский стиль в искусстве Средних веков.
17. Готика.
18. Гуманистическая направленность культуры Возрождения.
19. Титаны Возрождения.
20. Французский классицизм.
21. Культура эпохи Просвещения.
22. Романтизм как ведущее направление первой половины XIX века.
23. Реализм в литературе и изобразительном искусстве.
24. Импрессионизм в живописи, литературе и музыке.
25. Пути становления и развития европейской культуры XIX в.