

Лекция 4. «Культура как деятельность по освоению мира».

1. *Наука как феномен культуры.*
2. *Искусство как феномен культуры.*
3. *Религия как феномен культуры.*
4. *Особенности культуры Возрождения и Нового времени.*

1. Наука как феномен культуры.

Наука — сравнительно поздний продукт духовного производства. Многие тысячелетия люди жили, возделывали землю, строили жилища, радовались, страдали, осмысливая свое бытие, но человеческие знания облекались в донаучную форму — мифа, оккультных практик.

В античном мире, на Древнем Востоке науки не существовало в том виде, к которому, мы привыкли. Духовная среда, в которой сформировалась наука, возникла в Европе лишь в начале Нового времени. Именно тогда были поставлены цели науки — приумножение знаний и увеличение блага человечества — и сформулированы основные правила научной рациональности. В развитии европейской науки можно выделить четыре периода: романтический (XV—XVIII вв.), классический (XIX.— начало XX в.), неклассический (вторая треть XX в.), постнеклассический (последняя треть XX в.).

В романтический период наука перестает быть любительским занятием и становится профессией. Возникает опытное эмпирическое естествознание, внутри науки формируются отдельные дисциплины.

В классический период по образцу наиболее развитой научной дисциплины — механики — создаются, сциентистские теории. Научные достижения начинают активно использоваться обществом.

Неклассический период характеризуется зарождением так называемой большой науки и созданием основных неклассических теорий (теория относительности, новая космология, ядерная физика, квантовая механика, генетика). Идет фронтальное внедрение научных идей в технические инновации и быт.

Постнеклассический период связан с разворачиванием во всех ракурсах большой науки, формированием новых идей. Наглядным их примером могут служить положения синергетики, в которой природа, общество и человек рассматриваются как частные случаи самоорганизации сложной системы, дается новое понимание взаимодействия «хаоса» и «порядка», показана творческая роль случайности в этой самоорганизации. При этом утверждается, что нет однозначной причинности, а есть многозначная ветвящаяся крона возможных направлений движения Космоса, биосферы и истории. Наука становится предметом всесторонней опеки государства, элементом его системы.

Наука представляет собой рационально организованную систему познания. Важнейшими социальными функциями науки являются:

познавательная (познание и объяснение того, как устроен мир и каковы законы его развития),

- мировоззренческая (построение целостной системы знаний о мире и выработка человеком своего отношения к ним),
- прогностическая (предвидение изменений в окружающем мире и последствий таких изменений).

Понятие «научная парадигма» было введено в научный оборот американским ученым *Т. Куном*, указавшим на ее роль в научном исследовании и определившим ее как «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решения научному сообществу». Парадигма содержит совокупность идей, теорий, представлений, обозначающих наиболее важные, узловые точки понимания мира в его бытии, порядке, развитии.

Научная революция — это такое изменение системы взглядов на мир, которое означает необходимость принятия принципиально иной парадигмы его понимания и поведения в нем.

В связи с усиливающимся влиянием науки в обществе и в то же время увеличивающимся отчуждением ее от культуры встает вопрос о гуманитаризации науки. *Гуманитаризация науки* и означает вовлечение в нее человека целиком, не только его интеллекта, но всего сознания, и не только психики, но и ориентиров для ее человечески ценностного проявления.

Сегодня, наряду с гуманитаризацией науки, осознается и необходимость *гуманизации* ее парадигмы. Это означает, во-первых, введение в парадигму культурной составляющей, учитывающей специфику природы человека, и, во-вторых, введение в нее своеобразного человеческого измерения, что не только сообщает всей парадигме духовно-философский пафос, но и означает непосредственный учет человеческих характеристик при описании и объяснении мира, которые зависят от позиции человека как наблюдателя и исследователя.

Гуманитарное научное знание в духовной культуре способствует сдерживанию и преодолению технократизма. Современный человек должен иметь качественную подготовку в общекультурном и профессиональном духовном развитии. Общегуманитарное развитие сознания и мышления личности, ее мировоззрения и социальных качеств предостерегают (хотя и не всегда) от агрессивности, зависти, черствости, крайнего эгоизма, антигуманизма и иждивенчества, многих других проявлений, которые никогда не признавались культурными и позитивными.

2. Искусство как культурный феномен.

Искусством принято называть специфическую форму общественного сознания и человеческой деятельности, которая представляет собой отражение окружающей действительности в художественных образах.

Искусство стремится к целостному восприятию мира, в центре которого стоит человек. Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой.

Ученые выделяют следующие *виды искусств*.

Архитектура (зодчество) — вид искусства, представляющий собой систему зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни человека.

Живопись — вид искусства, произведения которого представляют собой отображение жизни на определенной поверхности при помощи цвета.

От живописи следует отличать *графику*, которая так же, как и живопись, связана с изображением на плоскости, но ее произведения, как правило, выполняются на бумаге, меньше по формату и легче перемещаются в пространстве.

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве.

Декоративно-прикладное искусство — вид изобразительного искусства, непосредственно связанный с бытовыми нуждами людей.

Литература — вид искусства, отражающий действительность в словесно-письменных образах.

Музыка — вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах.

Театр — вид искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

Цирк — искусство акробатики, эквилибристики, гимнастики, пантомимы, жонглирования, фокусов, клоунады, музыкальной эксцентрики, конной езды, дрессировки животных.

Балет — вид искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.

Кино — вид искусства, произведения которого создаются с помощью киносъемки реальных, специально инсценированных или воссозданных средствами мультипликации событий.

Фотоискусство — искусство создания химико-техническими средствами зрительного образа документального значения, художественно выразительного и с достоверностью запечатляющего в застывшем изображении существенный момент действительности.

Эстрада — вид искусства, включающий в себя малые формы драматургии, музыки и хореографии, основные произведения, которого представляют собой отдельные законченные номера.

Искусство *полифункционально*: оно выполняет в обществе множество разнообразных функций.

Общественно-преобразующая функция искусства проявляется в том, что оно, оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную и целостно ориентированную деятельность по преобразованию общества.

Утешительно-компенсаторная функция заключается в восстановлении в сфере духа гармонии, утраченной человеком в реальной действительности. Своей гармонией искусство влияет на внутреннюю гармонию личности, способствует сохранению и восстановлению ее психического равновесия.

Художественно-концептуальная функция выражается в свойстве искусства анализировать состояние окружающего мира.

Функция предвосхищения характеризует способность искусства предвосхищать будущее. На этой способности основаны фантастические, утопические и социально прогнозирующие произведения искусства.

Воспитательная функция искусства отражает роль искусства в формировании целостной человеческой личности, чувств и мыслей людей.

Внушающая функция проявляется в воздействии искусства на подсознание людей, на человеческую психику. В напряженные периоды истории она играет ведущую роль в общей системе функций искусства.

Эстетическая функция — это специфическая способность искусства формировать эстетические вкусы и потребности человека, пробуждать в личности желание и умение творить по законам красоты.

Гедонистическая функция показывает особый, духовный характер искусства, призванного доставлять людям удовольствие. Она опирается на идею самоценного значения личности и осуществляет ее, доставляя человеку бескорыстную радость эстетического наслаждения.

Познавательно-эвристическая функция показывает познавательную роль искусства и выражается в его способности к отражению и освоению тех сторон жизни, которые труднодоступны науке.

3. Религия как феномен культуры.

Современная наука под религией понимает совокупность взглядов и представлений, систему верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в одну общность. Целью религии является объяснение исходных причин, смыслов и целей человеческого бытия, но не в философских или научных терминах знания, а в образах веры и понимания. Религия приобщает человека к особому уровню бытия мира, определяющему и организующему порядок его устройства и проявления, — духу.

Объясняя мир, религия отражает его содержание через систему связанных между собой символов. В отличие от науки, использующей специализированный язык, религия говорит с человеком словами понятными, приближенными к его конкретно-человеческим проблемам, обращается к его сердцу, эмоциям, подключая нравственные переживания религиозных откровений и притч, эстетические переживания служб и культов.

Религия возникает на определенном уровне духовного развития человека как способ объяснения мира, соответствующий появлению у человека начал теоретического мышления, позволившего ему осуществить отрыв мысли от непосредственной действительности.

Научно доказано, что уже первые проблески сознания, формировавшие *Homo sapiens* и за миллионы лет вылившиеся в огромный мир человеческой культуры, были невозможны без веры, понимаемой в самом широком смысле как признание той очевидной истины, что не все зависит от разума и желаний людей и есть силы, превосходящие их и стоящие над ними.

Убедившись в собственном бессилии, в неспособности преодолеть власть слепой необходимости в определенных сферах жизнедеятельности, первобытный человек приписал естественным природным силам сверхъестественные свойства.

Для достижения желаемых целей, наряду с вполне рациональными, но недостаточными действиями, люди стали совершать ритуальные, символические акты, призванные гарантировать получение искомого результата. Постепенно сформировалась и вера в то, что подобные действия (обряды, ритуалы) помогают каким-то таинственным способом прийти к заветным целям. Постепенно они приобретают антропоморфный характер (на богов переносятся свойственные человеку качества и даже его внешний вид, хотя и утверждается, что это именно Бог создал человека по своему образу и подобию), складываются первые политеистические (от «поли» — много и греч. — бог) религии. Позже, на более высокой стадии, появляются и монотеистические религии (от «моно» — один и греч. — бог).

Все ныне существующие религии можно условно разделить на три большие группы:

- родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день;
- национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций (индуизм, иудаизм);
- мировые религии (буддизм, христианство, ислам).

К признакам мировых религий относят:

- а) огромное число последователей во всем мире;
- б) космополитизм: они носят меж- и надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств;
- в) они эгалитарны (проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям всех социальных групп);
- г) их отличает необычайная пропагандистская активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания). Все эти свойства и обусловили широкое распространение мировых религий.

Функции религии. Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря наличию в ней определенного типа взглядов на человека, общество, природу. Религиозное мировоззрение задает «предельные» критерии, Абсолюты, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек, обеспечиваются целеполагание и смыслополагание.

Религия выполняет *компенсаторную функцию*, восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей — в плане, как перестройки сознания, так и изменения объективных условий существования. Реальное угнетение преодолевается «свободой в духе», социальное неравенство превращается в «равенство» в греховности, в страдании; церковная благотворительность, милосердие, призрение, перераспределение доходов смягчают бедствия обездоленных; разобщенность и изоляция заменяются братством в общине. *Психологический аспект компенсации* — снятие стресса, утешение, катарсис (очищение), медитация, духовное наслаждение. Религия обеспечивает общение, осуществляет *коммуникативную функцию*. Общение складывается как в нерелигиозной, так и в религиозной деятельности и отношениях, включает процессы обмена информацией, взаимодействия, восприятия человека человеком. Религиозное сознание предписывает два плана общения: 1) верующих друг с другом; 2) верующих с Богом, ангелами, душами умерших, святыми, которые выступают в качестве идеальных медиаторов, посредников

общения между людьми—в литургии, молитве, медитации.

Регулятивная функция состоит в том, что с помощью определенных идей, ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, обычаев, институтов осуществляется управление деятельностью и отношениями, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. Особенно большое значение имеет система норм (религиозного права, морали), образцов (многочисленных примеров для подражаний), контроля (слежения за реализацией предписаний), поощрений и наказаний («воздаяний» действительных и обещаемых в посмертном существовании). Проповедь абсолютных (вечных и неизменных) нравственных ценностей была характерна для всех религий мира и осталась актуальной в наш полный зла и насилия век.

Интегрирующая функция. Благодаря этой функции религия поддерживает стабильность общества. Если же в религиозном сознании и поведении личности обнаруживается не согласующиеся друг с другом тенденции, если в социальных группах и обществе имеются различные, да еще и противостоящие друг другу конфессии, религия выполняет дезинтегрирующую функцию.

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет *культуротранслирующую* функцию. Она способствует развитию письменности, книгопечатания, искусства, обеспечивает охранение и развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к поколению.

Религия играет определенную роль в развитии общества (*функция осуществления социальных изменений*). Эта функция наиболее подробно была исследована М. Вебером в труде «Протестантская этика и дух капитализма». Согласно Веберу, распространение на Западе Европы протестантского мировоззрения создало благоприятные ментальные и этические (рациональность, отношение к труду как высшей богоугодной деятельности, ориентация на успех, бережливость) предпосылки для возникновения там специфического западного капитализма.

Прогнозировать будущее религии чрезвычайно сложно. В обществе происходят разнонаправленные процессы: с одной стороны, все большее число сфер человеческой деятельности секуляризируется, высвобождается из-под влияния религии, с другой — во многих странах (особенно в бывших социалистических) роль и авторитет церкви растут. Очевидно, однако, что обещанное вытеснение религии научным мышлением произойдет весьма нескоро.

4. Особенности культура Возрождения и Нового времени

Возрождение (по-французски - "ренессанс") - историческая эпоха между средневековьем и Новым временем, наступившая в XV-XVI веках в странах центральной и западной Европы. Ренессанс возродил античные традиции, утраченные в период средневековья, наполнив их новым, гуманистическим содержанием (от латинского "гуманус" - человеческий, человеческий).

Основой идеологии Возрождения стала идея безусловного приоритета индивидуальных ценностей, главным событием - событие индивидуального

бытия. В качестве основных черт модели мира эпохи Возрождения можно отметить следующие:

- антропоцентризм, в котором человек мыслился как свободное творческое существо с неограниченными возможностями, как венец творения;
- ориентация на чувственно-реальную картину мира, в которой на первый план, тем не менее, выдвигается не природа, а человек.

Основателем ренессансного гуманизма считают Франческо Петрарку (1304-1374 гг.), но идеи гуманизма были восторженно восприняты во всей Европе.

Гуманизм Возрождения закрепился в системе институтов художественной деятельности, школах, группах. Знаменитые "Гуманистические студии" были первыми предвестниками создания интеллектуального мира ренессансного гуманизма. Архитектор, живописец и историк искусства Дж. Вазари в 1563 г. создал Академию рисунка во Флоренции, а затем Академию св. Луки в Риме, Академию живописи в Милане и Болонье.

В культуре значительное внимание уделялось проблеме личностного формирования: созданный Богом человек, "свободный и славный мастер" (Пико делла Мирандола), мог и должен был неустанно работать над собой, совершенствуя способности и навыки, развивая творческую индивидуальность. Главным результатом научных, социально-экономических, политических и культурных нововведений Ренессанса стало расширение горизонтов человеческого сознания и свободы проявления творческой индивидуальности. Научная картина мира формировалась на основе великих открытий: Колумб и другие первооткрыватели возвестили эру океанической цивилизации, корабль Магеллана совершил первое кругосветное путешествие, крупнейшие ученые эпохи Н. Коперник, Д Бруно, Г. Галилей обосновали гелиоцентрический взгляд на мир, и др.

Соединение ученого и художника в одном лице открывало новые горизонты для совершенствования научного познания и художественного творчества: через принципы и законы перспективы художники обращались к оптике и физике, через проблемы пропорций - к анатомии и математике.

Большинство выдающихся творцов Ренессанса были одаренными во многих областях науки и искусства: Микеланджело достиг известности не только как скульптор, но и как живописец, поэт, музыкант. Великий художник Леонардо да Винчи был скульптором, архитектором, ученым, писателем, композитором, значительно опередившим свое время и предвосхитившим открытие принципа действия подводной лодки, вертолета, велосипеда, парашюта, танка, автоматической самопрялки, прокатного стана. Ему принадлежат гидротехнические открытия (проекты каналов, шлюзов).

К человеку творческого труда предъявлялись высокие требования: он должен был досконально знать технику своего мастерства, обладать широким

кругозором, его произведение должно стать оригинальным неповторимым и вызывать чувство наслаждения у тех, кому оно адресовано - так формировались основы эстетики Возрождения.

Явления общественной жизни в культуре Ренессанса не нашли широкого отражения, идеи произведений искусства черпались преимущественно из античности и раннего средневековья, поэтому лучшие образцы скульптуры и живописи, проникнутые гуманистическим пафосом, сочетали античные сюжеты с высокой духовностью средневековья, создавая неповторимый художественный стиль, совмещающий "земную" и "небесную" красоту ("Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Давид" Микельанджело, "Весна" Сандро Боттичелли и др.)

Постепенно в литературе Возрождения значительное место стала занимать светская проблематика. Тема любви и страсти получила развитие и в утонченной, возвышенной поэзии блестящего лирика Франческо Петрарки (1304-1374 гг.). В сюжетах ироничных новелл "Декамерона" Джованни Боккаччо (1313-1375 гг.). Кстати, в "Декамероне" и в сатирическом романе Франсуа Рабле (1494-1553 гг.) "Гаргантюа и Пантагрюэль" значительное внимание уделено критике католической церкви и священнослужителей - принципиально новой теме ренессансного искусства.

Интерес к сильной и яркой личности, вступающей в конфликт с обществом, проявился у великих творцов Ренессанса Вильяма Шекспира (1564-1616 гг.) и Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547-1616 гг.), трагизм произведений которых был обусловлен противоречиями эпохи, еще не нашедшей надежного духовного фундамента. Гамлет и Дон Кихот самоотверженно вступают в неравный бой, несущий им смерть. Но гибель этих героев не бессмысленна - каждая трагедия меняет мир и создает предпосылки для лучшего будущего, поэтому даже драматические произведения классиков литературы Ренессанса имеют жизнеутверждающий настрой, рождая веру в победу добра.

Культура Возрождения, возвратившись к истокам античности и раннему христианству, утвердила титанизм личности, свободной от социальных запретов и средневекового аскетизма, и стала одной из самых светлых и творческих страниц в мировой истории.

Особенности культуры Нового времени

С конца XVII - начала XVIII вв. в культурном развитии европейских стран наступил период Нового времени, который характеризовался коренными изменениями во всех общественных сферах: развитием капиталистических отношений, окончательным разделением власти на светскую (государство) и духовную (церковь), кризисом абсолютизма и укреплением экономических и политических позиций буржуазии, расцветом науки, зарождением техники, появлением рационализма в мировоззрении, формированием новых художественных форм и методов.

Начало этого периода связывают с эпохой Просвещения, охватывающий столетие между двумя буржуазными революциями: в Англии (1688-1689 гг.) и во Франции (1789- 1793гг.).

Девизом движения Просвещения по праву можно считать слова английского ученого Ф. Бэкона "Знание - сила". Научные знания приобретали основополагающее значение, распространяясь не только вглубь (создавались крупные научные центры, различные области и направления наук пополнялись новыми фактами и открытиями), но и вширь (к образованию получали доступ средние и даже низшие слои населения).

Деятели Просвещения (Вольтер, Дидро, Декарт и др.) считали разум и знания главной движущей силой общественного прогресса. Большинство из них были деистами - признавая роль Бога как творца мира, просветители в то же время придавали огромное значение творческому личностному началу и полагали, что через просвещение и образование широких народных масс можно прийти к обществу всеобщего равенства, свободы и справедливости (распространение просвещения предполагалось как сверху - путем соответствующих преобразований и реформ в государственном масштабе, так и снизу - через создание общественных школ и других просветительских организаций). Движение Просвещения утверждало веру в возможность изменить общество и человека к лучшему.

Преобразования Нового времени привели к трансформации нормативно-ценностной системы общества. Ценности равенства и свободы, идея неотчуждаемых прав, от рождения дарованных каждому индивиду, его самоценность, инициатива и самореализация были органической частью новой идейно-психологической ориентации эпохи, противопоставившей средневековой морали и рыцарской этике идеал человека, который всем обязан не наследуемым привилегиям, а своему труду, инициативе, личным заслугам.

Эпоха Просвещения явилась важнейшим поворотным пунктом в духовном развитии Европы, повлиявшим практически на все сферы социально-политической и культурной жизни.

Французская революция обозначила кризис культуры Просвещения, не способной обеспечить свободу и равенство в правах, собственность, безопасность и сопротивление угнетению, обещанные в Декларации прав человека и гражданина. Прекрасная мечта просветителей о "царстве разума" была бесконечно далека от реальности капиталистического общества, вступившего в фазу зрелости и сформировавшего утилитарную буржуазную мораль мира предпринимательства и бизнеса. Дегуманизированное материальное производство, отчуждавшее продукт и процесс труда от работника, противостояло миру духовных ценностей.

Антропоцентрический характер европейской культуры обусловил закрепление в качестве центрального, смыслообразующего события в западной мировой модели события человека - субъекта с принципиально неограниченными возможностями освоения мира и собственного развития,

которые во многом обеспечивались небывалым подъемом научных и технических знаний.

Однако в условиях восходящего капиталистического развития и блистательных успехов в науке и технике, в культуре европейских стран возникли кризисные явления.

Глубокое проникновение в тайны природы отчуждало от нее человека, начинающего осознавать природный мир преимущественно в качестве источника материалов и энергии, требующего исключительно делового подхода - так создавалась проблема нарушения экологического равновесия.

Идеалы и ценности буржуазного образа жизни, ориентированные на потребление, предвосхитили ситуацию духовно-нравственного кризиса - проблему, со всей остротой стоящую на пороге XXI века перед современным обществом.

Художественные стили Нового времени.

Барокко (от итал. — странный, причудливый) — стиль в западноевропейском искусстве — архитектуре, музыке, живописи, литературе, декоративном искусстве конца XVI — середины XVIII в., для которого характерны эстетическая аффектация; стремление к величию и пышности; богатство декоративных элементов, обычно криволинейных форм (завитки, спирали и т.п.); повышенное внимание к детализировке, подчиненной единому ансамблю, как, например, в садово-парковом искусстве. В музыке и литературе барочной стиль также отличается своей манерностью, «капризностью», витиеватостью, избытком украшений. Примером этого могут служить соответственно творчество итальянского композитора Антонио Вивальди (1678—1741) и испанского драматурга Педро Антонио Кальдерона де ла Барка (1600—1681). Мастера римского барокко — зодчий Борромини, архитектор и скульптор Дж. Бернини. Многие церкви построены по проектам этих архитекторов. Грандиозное создание Бернини — собор Святого Петра и оформление гигантской площади у этого собора.

Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — стиль и направление в искусстве и литературе XVII — начала XIX в., ознаменовавшие возвращение к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Для этого направления характерны рационализм, нормативность, тяготение к гармонии, ясности и простоте выражения, уравновешенность композиции и в то же время определенная доля схематизации и идеализации в художественных произведениях, что выражалось, например, в иерархии «высоких» и «низких» стилей в литературе, требовании «трех единств» — времени, места и действия — в драматургии. Эстетика классицизма основана на принципе «облагороженной природы», на стремлении к идеализации действительности. Герой в культуре классицизма исполняет долг перед государством, подчиняет свои личные страсти разуму. К середине XIX в. классицизм, отставая от развития

Русский классицизм в литературе представлен Денисом Ивановичем Фонвизиным (1745—1792), Гаврилой Романовичем Державиным (1743—1816), Александром Петровичем Сумароковым (1717—1777); в архитектуре — Василием Ивановичем Баженовым (1738—1799), Матвеем Федоровичем Казаковым (1738—1812); в живописи — Антоном Павловичем Лосенко (1737—1773), Карлом Павловичем Брюлловым (1799—1852), Федором Антоновичем Бруни (1799—1875) и Александром Андреевичем Ивановым (1806—1858).

Рококо (от фр. — раковина) — менее известный, чем другие, стиль в искусстве Западной Европы, преимущественно Франции XVIII в., занимающий как бы промежуточное положение между барокко и классицизмом. Наиболее ярко он выразился в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве (мебель, росписи на фарфоре и тканях, мелкая пластика и т.п.). Определяющая черта этого стиля — стремление к изяществу, детализировка формы, прихотливость и вместе с тем уравновешенность декора в интерьерах, яркие и чистые краски в сочетании с белым и золотом, контраст между внешней строгостью зданий и изысканностью их внутреннего убранства. Скульптура и живопись рококо отличаются утонченностью, грациозностью, для их тематики характерен уход от жизни в мир фантазии, пасторальных и мифологических сюжетов. С культурно-исторической точки зрения искусство рококо, проникнутое духом интимности, стремлением к комфорту и личному удобству, было связано с кризисом абсолютизма, позднее приведшим к Французской революции.

Сентиментализм (от фр. sentiment — чувство) — художественное течение в западноевропейском и американском искусстве и литературе во второй половине XVIII в., сложившееся в результате разочарования в положительной роли «цивилизации», «царства разума». Не оформившись в художественный метод, сентиментализм представляет в живописи, музыке, литературе скорее особое умонастроение, меланхолическую мечтательность, склонность к уединенным размышлениям, повышенную чувствительность. Для него характерны обращение к идиллическим картинам природы, к «естественной» жизни поселян и вообще «маленького» человека, неприятие какой-либо изоэщенности и испорченности «цивилизованного» общества. Ярким представителем сентиментализма в русской литературе был Николай Михайлович Карамзин (1776—1826) с его знаменитой повестью «Бедная Лиза» (1792) и глубоко прочувствованной разработкой тем нашей национальной истории.

Романтизм — широкое идейное и художественное направление в западной и русской культуре, охватившее все виды искусства и гуманитарную науку в конце XVIII — начале XX в. Отвергая всеобщее торгашество, знаменующее капиталистический «прогресс», романтики противопоставили утилитаризму и обезличиванию индивида устремленность к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости. Центром романтического движения стала Германия в лице братьев А. и Ф. Шлегелей, Новалиса, Ф.В. Шеллинга и многих других. В Англии его вершиной стал Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788—1824). Хотя романтизм ярче всего

проявился в литературе, в частности в поэзии, его выразителями в мировой музыке были такие композиторы, как австриец Франц Шуберт (1797—1828), немец Рихард Вагнер (1813—1883), итальянец Никколо Паганини (1782—1840), венгр Ференц Лист (1811—1886), поляк Фредерик Шопен (1810—1849) и др.; в живописи — француз Эжен Делакруа (1798—1863), англичане Джон Констебл (1776—1837) и Уильям Тернер (1775—1851). Выдающимися российскими романтиками в литературе стали Василий Андреевич Жуковский (1783—1852), Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841) и Федор Иванович Тютчев (1803—1873); в живописи — Орест Адамович Кипренский (1782—1836) и др. Романтизм как общее мироощущение, свойственное преимущественно молодежи, как стремление к идеалу и творческой свободе до сих пор постоянно живет в мировом искусстве.

Реализм (от позднелат. *realis* — вещественный, действительный) — термин эстетики, относящийся, прежде всего к литературе и изобразительному искусству. Он может толковаться двояко: в самом широком смысле — как общая установка на изображение жизни в формах самой жизни, такой, какой она реально видится человеку; и в более узком, «инструментальном» смысле — как творческий метод, сводимый к определенным эстетическим принципам:

- а) типизация фактов действительности,
- б) показ жизни в развитии и противоречиях, носящих, прежде всего общественный характер;
- в) стремление раскрыть сущность жизненных явлений без ограничения тем и сюжетов;
- г) устремленность к нравственным исканиям и воспитательному воздействию.

Выступая как ведущий метод в живописи и литературе, реализм ярко проявляет себя в связанных с ними синтетических и «технических» искусствах — театре, балете, кино, фотоискусстве и др. С меньшим основанием можно говорить о реалистическом методе в таких разновидностях творчества, как музыка, архитектура или декоративное искусство, тяготеющих к отвлеченности и условности.

В культуре России реализм в его различных воплощениях представлен такими выдающимися творцами, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Репин, Суриков, Мусоргский, Щепкин, Эйзенштейн и многие другие.

Натурализм (от лат. *natura* — природа) — творческое направление в литературе, изобразительном искусстве, театре, кино, появившееся в последней трети XIX в. Эстетика натурализма, перенося принципы позитивизма в сферу искусства, разрабатывалась И. Тэном, братьями Э. и Ж. Гонкурами и Эмилем Золя воплотившим ее в своем творчестве. По их мнению, художник должен отражать окружающий мир без всяких прикрас, типизации, условностей и табу, с максимальной объективностью, подчиняясь лишь правде «позитивной», экспериментальной науки. Натурализм в искусстве — сознательно откровенное изображение физиологических проявлений человека, сцен насилия и жестокости, бесстрастно наблюдаемых и описываемых художником.

Важно отметить, что натуралистическая школа в России с ее традиционной религиозностью, духовностью и патриархальностью заметного развития не получила.

Модернизм (от фр. *moderne* — новый, новейший, современный) — совокупность эстетических школ и течений конца XIX — начала XX в., характеризующихся разрывом с традициями реализма и других предшествующих художественных направлений. К этому понятию близок **авангардизм** (от фр. *avant-garde* — передовой отряд), объединяющий наиболее радикальные разновидности модернизма, хотя оба понятия часто воспринимаются как синонимы.

В символизме, одном из ранних проявлений нового искусства, затронувшем, прежде всего поэзию, акцент делается на художественном выражении посредством неких намеков, символов, на поисках «скрытых реальностей», находящихся за пределами чувственного восприятия, на ассоциативности и иносказательности, на идее самоценности искусства. Зачинателями символизма во Франции были поэты Шарль Бодлер (1821—1867), Поль Верлен (1880—1921); в России его представляли: в поэзии — Александр Александрович Блок (1880—1921); в живописи — Михаил Александрович Врубель (1856—1910); в музыке — Александр Николаевич Скрябин (1872—1915).

Импрессионизм — течение главным образом во французской живописи, характеризующееся стремлением передать средствами искусства мимолетные впечатления, вкус к пленэру, богатство красок, психологические нюансы, подвижность и изменчивость атмосферы окружающего мира. Он представлен французскими живописцами Огюстом Ренуаром (1841—1919), Эдгаром Дега (1834—1917) и др.; русским — Константином Александровичем Коровиным (1861—1939); в поэзии — Иннокентием Федоровичем Анненским (1855—1909).

В отличие от импрессионизма, родившегося во Франции и имевшего по своему общему духу спокойно-созерцательную настроенность, авангардистское течение — **экспрессионизм** (от лат. *expressio* — выражение) в 10—20-х гг. XX в. получило наибольшее распространение в Германии и Австрии. Экспрессионизм провозглашал целью искусства не передачу впечатлений от действительности, а пропущенное через личность художника изображение ее трагической и хаотической, враждебной человеку сути. В западной литературе чертами экспрессионизма отмечена проза австрийского писателя Франца Кафки (1883—1924), в России наиболее ярким его представителем был прозаик Леонид Николаевич Андреев (1871-1919)

Спецификой **сюрреализма**, одного из важнейших эстетических движений, возникшего в 1920-х гг. и затронувшего почти все виды искусства, является преимущественно фрейдистский подход к творчеству, провозглашение его первоисточником неконтролируемой разумом сферы подсознания, а методом — чистый психический автоматизм, разрыв логических связей, заменяемых субъективными ассоциациями, искусственным сближением удаленных друг от друга реальностей. Яркими примерами сюрреалистического искусства служат

живопись испанца Сальвадора Дали (1904—1991), «театр абсурда» французского драматурга Эжена Ионеско (1909—1992), кинематограф наших отечественных режиссеров Андрея Арсеньевича Тарковского (1932—1986) и особенно Александра Николаевича Сокурова (р. 1951).

Абстракционизм — направление так называемого беспредметного, нефигуративного искусства, провозгласившего в живописи и скульптуре отказ от изображения форм реальной действительности и стремящегося к «гармонизации» или отвлеченных цветовых сочетаний, или геометрических форм, плоскостей, прямых и ломаных линий, которые должны вызывать самые разнообразные ассоциации. В русской живописи начала XX в. это направление представлено одним из его теоретиков Василием Кандинским (1866—1944), Казимиром Малевичем (1878—1935), автором знаменитого «Черного квадрата» (1913), и др.

Близок к абстракционизму предвосхитивший его **кубизм**, адепты которого стремились изображать реальные объекты в виде множества пересекающихся, полупросвечивающих плоскостей (четырёхугольники, треугольники, полуокружности), создающих впечатление неких комбинаций преимущественно прямолинейных фигур, схематично воспроизводящих живую натуру. Едва ли не самым ярким проявлением кубизма стала ранняя живопись великого франко-испанского художника Пабло Пикассо (1881—1973).

Футуризм — течение, проявившееся в живописи и поэзии Италии и США в 10—20-х гг. XX в. с претензией создать искусство будущего под лозунгом нигилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта. Его последователи стремились отразить динамизм современной машинной цивилизации, воспевали технический прогресс, войну, насилие, жизнь больших городов, что сводилось в живописи к хаотическим комбинациям плоскостей и линий, дисгармонии цвета и формы, а в поэзии — к «заумности», насилию над лексикой и синтаксисом, как это видно на примере раннего творчества Маяковского.

Перечисленные разновидности модернистского и авангардистского искусства отнюдь не исчерпывают его разнообразия и отличаются размытостью своих критериев и границ и общим пафосом отрицания предшествующей художественной традиции.

Практическое занятие № 4.

Тема: «Типология культур».

План:

1. Культура и цивилизация.
2. Основания типологии культур.
3. Исторические типы культур.
4. Виды культуры.
5. Формы культуры.