

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра истории и культурологии

Методические указания
к семинарским занятиям

Часть II

Казань 2009

УДК 7.03 ББК85И 90

И 90 Культурология: Методические указания к семинарским занятиям. Часть II /
Сост. Г.А.Табейкина. Казань: КГ АСУ, 2009.- 23 с.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Казанского
государственного архитектурно-строительного университета

Материалы предназначены для изучения студентами курса «Культурология» в
рамках семинарских занятий и **успешной** сдачи зачета по указанному предмету.

Каждый раздел содержит тематический план, список литературы, методические
советы, вопросы и задания, темы рефератов, тесты. Указания снабжены кратким
словарем культурологических понятий и терминов.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта и охватывают наиболее важные темы,
отражающие содержание и структуру курса «Культурология».

УДК 7.03 ББК 85

>Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, 2009

>Табейкина Г.А., 2009

Тема 1. Античная культура

План

1. Средиземноморская цивилизация Греции и Рима - колыбель европейской культуры.
2. Античный полис (город-государство) как модель мироздания и феномен культуры.
3. Основные достижения античной культуры.
4. Причины гибели античной цивилизации.

Литература

1. Аверинцев С.С. и др. Древние цивилизации. — М., 1989.
2. Багдасарьян Н.Г. и др. Культурология. - М., 2006.
3. Кармин Е.С. и др. Культурология. - СПб., 2005.
4. Культурология. История мировой культуры /Под ред. проф. А.Н. Марковой. - М., 2003.
5. Культурология. Под ред. проф. Г.В. Драча. - М., 2003.
6. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. - М., 2001.
7. Моисеева Н.А. Культурология. Учебное пособие. - СПб., 2007.
8. Чистяков И.Н. Исторические типы античной культуры. -М., 2001.

Методические советы

Изучение данной темы необходимо с определения понятия «античность», введенного итальянскими гуманистами для определения греко-римской культуры, в её хронологических рамках от истоков крито-микенской культуры (рубеж III-II тыс. до н.э.) до кризиса Римской империи в III в. н.э., положившего начало переходу к христианской культуре, а затем перейти к общей характеристике эпохи.

Далее следует раскрыть особенности греческого общества, его полисной системы. Полис — демократически управляемый город-государство, гарантирующий равные права гражданам - полноправным участникам общественной жизни. Двудеиная античная форма собственности органично сочетала частную собственность, давшую человеку инициативу, и государственную, обеспечившую социальную стабильность и защиту. Благодаря этому закладывается основа гармонии между личностью и обществом.

Таким образом, греческая античность позволила человеку поверить в свои собственные силы и разум, позволила строить отношения между людьми на принципах агонистики — соревнования с целью достижения лучшего результата, наградой за который становилось общественное признание и почет, и, наконец, позволила выработать общий принцип культуры - калокагатию - классическое равновесие духа и тела, добра и красоты, общественного и личного.

Именно эти принципы в конечном итоге стали определяющими для всей европейской культуры.

Рассматривая основные достижения античной культуры, следует остановиться также на особенностях мировосприятия греков, своеобразии их мифологии, главным принципом которой являлся *антропоморфизм*. Особое внимание надо уделять художественным достижениям античной культуры, обратившись к таким видам искусства, как архитектура, скульптура и т.д.

Характеристика высочайших достижений античности требует понимания категорий «мера» и «гармония».

Рассматривая «меру» как универсальный принцип, необходимо подчеркнуть эстетическое значение положения Протагора: «Человек есть мера всех вещей», которое получает следующее толкование применительно к искусству;

- «мера» как соответствие вещи своему назначению;

- «мера как пропорциональность человеческого телосложения, определяющая понятия соразмерности, гармонии, красоты. Греческие скульпторы создают *канон* -- правило, в основе которого лежит представление об идеальных пропорциях мужской и женской фигуры. Архитекторы вводят в культуру понятие *ордер* - тот же канон, но устанавливающий связь между частями архитектурных сооружений;

- «мера» как учет закономерностей человеческого восприятия (например, так называемые «оптические поправки» в архитектуре),

Гармония — это единство противоположностей. Образцом для гармонии в греческом

искусстве являлась гармония в Космосе и природе. Нельзя не обратить внимание на безмятежность лиц античной скульптуры и, одновременно, телесную царственность и откровенность. Эпоха, поклонявшаяся красоте, выразила богатство человеческого мира в жизни тела, поскольку поклонялась видимому.

С этих позиций можно обратиться к анализу произведений античного искусства, проследить историю развития и художественную эволюцию архитектуры, скульптуры, вазописи. Выявляя основные тенденции в развитии греческой скульптуры важно проследить, как изменялся способ художественного воплощения образа человека от архаики к классике на примере творчества Мирона, Фидия, Поликлета, Скопаса, Пракстеля, Лисиппа.

Затем следует перейти к изучению искусства Древнего Рима, опираясь на знание древнегреческой культуры, определить достижения римлян в области архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Ключом к пониманию римского искусства служат слова римского писателя Юлия Фронтинна по поводу девяти грандиозных римских акведуков: «Нельзя сравнивать их каменные громады с бесполезными пирамидами Египта или самыми прославленными, но праздными сооружениями греков». Пафос полезности во имя государства и был реализован в строительстве городов, форумов (площадей), триумфальных арок, храмов, термов (общественных бань), цирков, амфитеатров и т.д.

В заключение работы над темой необходимо показать, как использовались достижения античной культуры в последующие исторические эпохи. При этом можно выделить основные направления, определяющие влияние античности на дальнейшее развитие художественной культуры:

- мифологические образы в различных видах искусства;
- обращение к историческим событиям и реальным действующим лицам античности;
- памятникам античной культуры и искусства как объектам художественно-образного отражения;
- использование античного канона красоты (в архитектуре, живописи, скульптуре).

Вопросы и задания:

1. В чём состоит сходство и различие древнегреческой и древнеримской мифологии?

2. Проследите историческую эволюцию древнегреческой скульптуры от архаики к классике и эллинизму.

3. Опираясь на полученные знания об античной культуре, постарайтесь сформулировать свое понимание «аполлоновского» и «дионисийского» в ней начала. В чем их значение для развития культуры и искусства? Как определяет Ф. Ницше различия между стихиями Аполлона и Диониса в работе «Рождение трагедии из духа музыки»?

4. Известна высочайшая оценка К. Маркса достижений греческого искусства, произведения которого «продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недостижимым образцом». Прокомментируйте данное высказывание.

5. Какие памятники античного искусства и имена их создателей запечатлены в литературных произведениях: стихотворениях «Аполлон Бельведерский», «К Овидию», «На перевод Илиады» А. Пушкина; «Античная страничка» А. Ахматовой, «Колизей» и «Родина Вергилия» М. Кузьмина? Найдите подобные примеры у других авторов.

6. В чем состоит суть образа Прометея? Что такое «промеевское начало» в жизни и искусстве? Приведите примеры.

7. Каковы стилистические признаки классицизма в архитектуре? Назовите архитектурные памятники в этом стиле в Казани?

8. Внутренней потребностью и гениальным достижением греческой культуры стало доказательство как способ мышления, развитие которого определило глубочайшее различие между Западной и Восточной цивилизацией. Ярко этот способ мышления проявился в античной философии и искусстве. Прокомментируйте данный текст.

9. Подумайте, в чем проявляется *честность* в древнегреческой архитектуре?

10. Агональная личность - это двуликий Янус, на одной стороне которого написано: «Будь внимательным к чужим мнениям, оберегайся зависти других, ничего сверх меры», а на другой: «Не обращай ни на кого

внимания, действуй сообразно своим желаниям, только победа и победа любой ценой». Прокомментируйте данное выражение.

Тема 2. Средневековье в культуре европейских стран

План

1. Социально-экономические предпосылки возникновения культуры нового типа. Христианство - доминанта средневековой культуры.
2. Византия как центр раннесредневековой культуры.
3. Архитектура — синтезирующий вид искусства в Средние века. Романский и готический стили в архитектуре.
4. Городская, рыцарская и народная культура.

Литература

1. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. — М., 1996.
2. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура «безмолствующего» большинства. - М., 1990.
3. Кармин Е.С. и др. Культурология. - СПб., 2005.
4. Культурология. История мировой культуры /Под ред. проф. А.Н. Марковой. - М., 2003.
5. Мировая художественная культура. - М., 1996.
6. Моисеева Н. Культурология. История мировой культуры. - М., 2008.
7. Хейзинга Й. Осень средневековья.— М., 1988.

Методические советы

Приступая к изучению данной темы, надо выяснить роль и значение средневековья в истории мировой культуры, обратить внимание на разные точки зрения в оценке этой эпохи (гуманисты Возрождения, рационализм XVII века, французские просветители XVIII века, романтизм XIX, неотоцизм XX вв.), понять причины данных разночтений. С этой целью следует отметить двойственный характер изучаемого времени: с одной стороны, забвение достижений античной культуры, с другой - постепенное накопление сил для дальнейшего развития, вызревание в её недрах культуры Ренессанса. Важно рассмотреть источники средневековой культуры:

- 1) взаимопроникновение элементов античной культуры и варварской стихии;
- 2) христианства и культуры позднего Рима.

Далее необходимо остановиться на характеристике важнейшей особенности средневековой культуры - роли и влияния христианского вероучения и христианской церкви в формировании её ценностей.

В этой связи следует обозначить особенности религиозного сознания, выделив три из них (символичность, догматичность и каноничность). При этом не забыв *оугре воображения*, которое являлось неотъемлемой частью представлений людей о мире, что найдет отражение в практике средневекового искусства.

Далее следует выделить три периода в эпохе средневековья и дать им характеристику;

Раннее средневековье (V-XI вв.):

- появление религии - христианства; развитие теологии - богословия; появление первых университетов; формирование группы романских языков; распространение *романского архитектурного стиля*; существование литературы в виде средневекового *эпоса* — песенной истории народа.

Высокое средневековье (XII век):

- вытеснение романского стиля *готикой* - архитектурным стилем, ставшим визитной карточкой средневековья и синтезирующим духовную и светскую жизнь человека; зарождение и распространение *рыцарской культуры*.

Позднее средневековье (XIII-XV вв.):

- появление *мистики* как переживания в экстазе непосредственного единения с богом; распространение *ереси* — инакомыслия, что в то время означало отступление от божественной истины. Становится очевидным, что эпоха средневековья обладала собственной логикой и собственным видением мира: идея Бога, вера в Бога становятся высшими ценностями культуры

данной эпохи.

Опираясь на знание духовных доминант эпохи, можно перейти непосредственно к анализу культуры искусства средневековья, выделив такие виды творчества, как архитектура, литература, музыка. Особое внимание необходимо уделить памятникам романского и готического стилей в архитектуре, используя сравнительный анализ.

При характеристике романского стиля можно учесть мнение французского ваятеля Родена: романская архитектура «ставит человека на колени», воспринимается как тяжелое, давящее, великое молчание, олицетворяющее устойчивость мировоззрения человека, его «горизонтальность».

Давая оценку готическому стилю, следует исходить из предназначения готического собора, как наглядного воплощения божественного космоса. Отсюда и его полифункциональность, и способность совместить в единое целое все виды искусства: скульптуру, расположенную в нишах, архитектуру, полифоничность музыки и орнаментального декора.

Особое место в данной эпохе занимает народная смеховая культура, представленная как словесными видами творчества, так и зрелищными формами. Сущность её особенно ярко проявляется в карнавалах с их перевертыванием привычных иерархических представлений о «верхе» и «ниже», мирском и божественном.

Особую роль играет комическое, которое выступает одновременно как выражение изобилия и плодородия жизни, своего рода эстетическая «дистанция», а также как источник преодоления страха и суеверий, выполняя при этом очищающую социально-критическую, антиклерикальную функцию.

В заключение необходимо обратить внимание на противоречивость данной культуры, которая выступала, по сути, движущей силой её развития, в ходе которого человек постепенно начинает обращаться к самому себе, а не только к Богу. Однако для того, чтобы это действительно произошло, нужен был переворот в мировоззрении человека. Он произойдет в следующую эпоху - Возрождения.

Вопросы и задания:

1. С чем связано положение об упадке культуры и «тьме» средневековья? Согласны ли Вы с этим? Приведите аргументы «за» и «против».
 2. Что представляет собой сознание средневекового человека и как оно отражалось в искусстве?
 3. Что представляет собой символика как способ мышления? Какую роль выполняет художественная символика в искусстве средневековья?
 4. «...XIX век французской поэзии черпал свою силу из той же национальной сокровищницы - готики» (Мандельштам О. Камень). Справедливо ли, на ваш взгляд, это утверждение и чем оно обосновывается в данном случае?
 5. Чем были обусловлены особенности архитектурного решения в романском и готическом стилях?
 6. Оцените роль городов как центров образования, науки и культуры в средневековой Европе. Каковы особенности их архитектуры?
 7. Каковы особенности готического искусства Франции, Германии, Англии, Испании и Италии?
- Определите основные различия рыцарской и городской культуры.

Тема 3. Культура эпохи Возрождения и Реформации

План

1. Духовные истоки и идеалы Возрождения. Мыслители-гуманисты Ренессанса и суть их взглядов.
2. Искусство как культурная доминанта эпохи.
3. Особенности Итальянского и Северного Возрождения,
4. Реформация: ее сущность и роль в развитии культуры Западной Европы.

Литература

1. Античное наследие в культуре Возрождения. - М., 1994.
2. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и мышления. -

- М, 1988.
3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. - М, 1996.
 4. Кармин Е.С. и др. Культурология. -СПб., 2005.
 5. Культурология. История мировой культуры /Под ред, проф. А.Н. Марковой. -М, 2003.
 6. Культурология /Под ред. проф. Г.В. Драча. - М., 2003.
 7. Мировая художественная культура. - М., 1996.
 8. Моисеева Н. Культурология. История мировой культуры. - М., 2008.

Методические советы

В данной теме ключевой является мысль о том, что Возрождение (Ренессанс) - это период в истории, который *осознал себя эпохой* и дал себе название. Принято считать, что это понятие нашло свое окончательное утверждение в книге Джорджо Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550 г.) и сводилось к возвращению к традициям античной культуры. Хронологические рамки этой эпохи в Италии - XIV-XVI вв., для других европейских стран - XV-XVII вв.

Для понимания основных идей, определивших мировоззрение и духовную атмосферу эпохи, необходимо обратиться к творчеству мыслителей-гуманистов Ренессанса, выделяя при этом три круга проблем:

- 1) новая концепция человека;
- 2) человек и природа;
- 3) человек и общество.

При этом следует обратить внимание на то, что центральное место в трудах мыслителей данной эпохи занимает гуманизм - передовая идеология Ренессанса, отражавшая светское понимание земного предназначения человека, новый взгляд на мир и общество - (Пико делла Мирандола «Речи о достоинстве человека»), естественнонаучные открытия (Н. Коперника, Дж. Бруно, К. Птолемея, Г. Галилея), возникновение утопических теорий (Т. Мор, Т. Кампанелла, Э. Роттердамский).

Характеризуя эпоху Ренессанса, важно указать на её отличительную черту - обращение к искусству, ориентацию на создание и сохранение художественно-эстетических ценностей, преклонение перед гением художника-творца, фигура которого олицетворяла сущность эпохи.

Искусство, наряду с наукой и философией, претерпевает заметные перемены, благодаря включению его в процесс секуляризации освобождения от церковных институтов и религии, приобретая всё большую самостоятельность. С другой стороны, именно средневековое религиозное учение о воскресении человека в телесной плоти способствовало формированию нового видения телесности вообще и характерного для Возрождения культа красоты, основанного на антропоцентризме - учении, видящем в человеке высшую цель мироздания.

Изучая третий вопрос, необходимо разобраться в особенностях Итальянского Возрождения. Поскольку пути итальянских и северных гуманистов были различны, различными получились и созданные ими модели человека. Под моделью человека мы будем понимать эталонное представление об индивиде, сложившемся в рамках культуры (в живописи, прежде всего).

Упорно избегая современных сюжетов и пользуясь мифологической призмой, итальянские художники современное возвышали до «вечного», житейское до героического, а реального человека до богоподобного. Однако надо заметить, что во всех портретах, выполненных итальянскими художниками, прослеживается отчаянная холодность людей-индивидуалистов, не умеющих вырваться за пределы своей самодостаточности. Достигшие земного совершенства, они отчуждены как друг от друга, так и от самих себя.

По сути мы имеем дело с культурой вынужденного индивидуализма, чье духовное достоинство основано на осознании полного одиночества.

Напротив, мистика - религиозный и интуитивный путь приведет представителей Северного Возрождения к созданию модели естественного человека, «сущего», размышляющего о своей природе. Их открытия будут зафиксированы и в текстах искусства. Человек в его повседневной естественности и изменчивости станет предметом живописи Альбрехта Дюрера. А парадные автопортреты художника (например, «Автопортрет в одежде, отделанной мехом») - не что иное, как диалог на равных с Богом. Встретив 1500 год, год ожидания конца света, очередным автопортретом, Дюрер придаст своему лицу идеальные пропорции, напоминающие лик Христа.

Человек, борющийся с самим собой и миром, становится главным персонажем

трагедий и комедий У. Шекспира. В основе *всех сюжетов* английского драматурга лежит *конфликт непонимания*. Не рок, не Бог и не злые чары являются причиной человеческих трагедий. Причина -несовершенство самого человека.

Современники Шекспира — Сервантес и Рабле, Босх и Брейгель -представляют часто суетный и глупый мир человека в диалоге с миром природы как живым и разумным организмом. Лишь развитая интуиция и разум позволяют человеку начать разговор с самим собой и миром - вот вывод, к которому приходят северные гуманисты. То есть культура Северного Возрождения демонстрирует возможности диалога, основой которого является стремление к пониманию: «я» - «ты».

Давая сравнительную характеристику Итальянского и Северного Возрождения, следует выделить еще одно существенное различие между ними. Если Итальянскому Возрождению присуще стремление к восстановлению античной культуры, освобождению от церковных догм, к светской образованности, то в Северном Возрождении центральное место заняли вопросы религиозного совершенствования, обновления католической церкви, её учения. Северный гуманизм приведет к Реформации и протестантизму, который даст мощный импульс к рационализации всех видов деятельности человека.

Рассматривая архитектуру, надо обратить внимание на отказ от готического стиля и возвращение к принципам античности, выявить характерные элементы архитектуры Возрождения, как идущие от античного времени (купольность, арки, колонны, пилястры, фронтоны), так и являющиеся признаками Ренессанса (появление типа зданий — палаццо, обилие декоративных элементов в виде львов, «путая», плодов, листьев и т.д.), найти национальные особенности архитектуры Италии, Франции, Англии, Германии и других стран.

Характеризуя литературу, театр данной эпохи, следует обратить внимание на их обращение к «вечным» темам и общечеловеческим ценностям, а также выражение в художественной форме тенденций социально-исторического развития, что приведет к зарождению реализма в искусстве.

В заключение необходимо дать оценку этой эпохи и указать на причины того, почему Ренессанс не воплотился, не приобрел «пластической законченности», а лучшим возможностям эпохи не дано отстоять себя в качестве её реальностей.

Вопросы и задания:

1. Раскройте гуманизм как доминирующую черту культуры и искусства эпохи Ренессанса.
2. В чем состоял художественный переворот Возрождения? Каковы особенности живописи и архитектуры этого времени?
3. Как связан принцип гуманизма с такими открытиями художественной культуры, как прямая перспектива и изображение верных пропорций человеческого тела?
4. Почему живопись становится «дирижером искусства» эпохи Ренессанса?
5. В чём состоит особенность творчества художников высокого Итальянского Возрождения? Кто из художников представлял венецианскую школу, её особенность?
6. В чём отличие образной системы П. Брейгеля? С чем связано его прозвище «Мужицкий»?
7. Что нового дала человеку Реформация и почему ценностные установки протестантизма оказались созвучны «духу капитализма», почему некоторые авторы видят в них важнейший фактор становления всей современной западной цивилизации и культуры?
8. Почему Реформация не осталась культурно-историческим фактом истории религии и церкви, а явила собой рождение нового мировоззрения, основные идеи и принципы которого повлияли на становление мировой цивилизации?

Тема 4. Культура эпохи Просвещения

План

1. Мировоззренческие основы культуры Просвещения. Выдающиеся просветители, суть их концепций.

2. Эстетическая реформа эпохи: складывание художественных стилей, их характеристика.
3. Национально-культурные особенности Европейского Просвещения.

Литература

1. Артамонов С.Д. Вольтер и его век. - М., 1980.
2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. - М., 1996.
3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. - СПб.: Питер, 2008.
4. Культурология. История мировой культуры /Под ред. проф. А.Н. Марковой. - М., 2003.
5. Культурология. Под ред. проф. Г.В. Драча. - М., 2003.
6. Мировая художественная культура. - М., 1996.
7. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения /Сост. П.С. Гуревич. -М., 1991.

Методические советы

Изучение темы «Культура эпохи Просвещения» требует знаний исторических условий данной эпохи, особенностей общественного развития стран Европы в период подготовки и свершения ранних буржуазных революций.

Необходимо раскрыть социально-политическую сущность Просвещения как составной части освободительного движения буржуазии и характер его идеологии, направленной на преобразование общества на «разумных началах». Прежде всего следует уяснить, что просветители «готовили умы» для приближающейся революции, выдвигая идеалы свободы, равенства, братства, в чем состоит общественно-историческое значение просветительского движения и его вклад в развитие мировой культуры.

Далее необходимо познакомиться с великими представителями этого движения и их взглядами - философами и писателями Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Вольтером, Г.Э. Лессингом и др. Обратит внимание на суть и значение двух направлений в философии и идеологии данной эпохи:

- вольтерьянство, которое, по сути, представляло аристократический путь борьбы, духовную и социальную «революцию сверху» (этот путь привел к романтизму и идеологии русских декабристов, где наиболее значительные фигуры русской литературы — Чацкий, Дубровский, Печорин);

- руссоизм, предлагавший демократический путь борьбы и в равной степени проявивший себя как в лозунгах Великой французской революции, так и в призыве Ж.Ж. Руссо «Назад, к природе!», выразившем протест против цивилизации.

Другой важный момент - взгляды просветителей на искусство, которые основываются на принципах приоритета разума, гражданственности, гуманизма, утверждения нравственно-просветительской миссии искусства. Следует обратить внимание на его демократический характер. Искусство XVIII в. - своего рода энциклопедия разнообразных стилевых форм, которыми широко пользуются художники, архитекторы, музыканты. Условно в искусстве эпохи Просвещения можно выделить два этапа. Первый - до середины 1740-1750-х годов, который был связан с завершением поздних форм барокко и выделением стилистического направления рококо. Второй - до конца XVIII века - это возвращение видоизмененных идеалов классицизма и зарождение предромантического движения, сентиментализма и просветительского реализма, получивших широкое развитие в XIX веке. Необходимо дать им краткую характеристику.

Анализируя обширный историко-культурный материал, связанный с эпохой Просвещения, следует обратить внимание на отличия социально-экономических условий и национальных традиций, оказавших влияние на формирование особых черт, присущих разным странам.

Так, особенностью английского Просвещения является то, что Англия была самой передовой страной по экономическому развитию в Европе, где в 1640 году свершилась буржуазная революция. Поэтому Просвещение началось в Англии намного раньше, нежели в других странах. Английская философия первой половины XVIII в. окрашена оптимистическим мироощущением. Критике подверглись лишь моральные изъяны общества, которые можно было устранить просвещением и прогрессом. Прославились экономические успехи страны, пафос покорения природы, предприимчивый человек, уверенный в себе и сильный духом. Английская церковь не противопоставляла себя Просвещению, а в какой-то степени даже отвечала его идеалу веротерпимости. Это способствовало культурному развитию страны, поскольку позволило сохранить

равновесие между традиционными ценностями, хранительницей которых выступала церковь, и новаторскими, которые несло Просвещение.

Давая характеристику культуры английского Просвещения, важно отметить, что особое внимание уделяется здесь проблемам общественного мнения, вкуса, моды, выступающим как выражение нового, буржуазно-прагматического взгляда на искусство. Обращаясь к вопросам морали, «нравственного чувства», следует показать их соотношение с понятиями «красота» и «искусство», что достаточно полно выражено в трудах философов данного времени А. Шефтсбери, Ф. Хатчесона.

Необходимо указать на наличие противоборствующих тенденций в живописи: приверженность традициям классицизма, с одной стороны (Дж. Рейнольдс), и борьбу с его канонами и академизмом, с другой (У. Хогарт). В заключение важно указать на своеобразие английского Просвещения, которое состоит в том, что оно возникло не до, а после буржуазной революции. Британское общество оказалось недостаточно восприимчивым для антифеодального пафоса просветительских идей, они не пустили корни в общественном сознании, не нашли себе таких страстных пропагандистов, как во Франции.

Изучая особенности французского Просвещения, необходимо обратить внимание на два периода. Первый характеризуется ориентацией на передовую Англию. В основе философии стояло учение, допускавшее существование бога лишь как первопричины мира и отрицавшее существование его как личности (деизм). Идеальным вождем «старшего поколения» просветителей были Вольтер и Монтескье, объявившие борьбу религиозной нетерпимости и мракобесию и феодальному деспотизму.

Деятели второго периода французского Просвещения Д. Дидро, К.А. Гельвеции, П.А. Гольбах и др., будучи в большинстве своем материалистами и атеистами, развернули борьбу против феодальных порядков.

Французские просветители придавали большое значение в жизни и искусстве чувству, считая его сосредоточением благороднейших устремлений человечества. Ж.Ж. Руссо считал, что человек велик только своими чувствами, ибо они способствуют возрождению исконных добродетелей «естественного человека». Ж.Ж. Руссо был наиболее влиятельным представителем французского сентиментализма, последнего этапа Просвещения.

К 50-м годам XVIII века во Франции обостряются все противоречия, страна стоит на пороге революции. В это время возрастает роль театра. Д. Дидро видит в нём пропагандиста передовых идей, необходимых для преобразования общества. Произведения Дидро, наполненные сложной диалектикой мысли и характеров, перерастают рамки искусства своего времени и предвосхищают последующее развитие европейского реалистического романа («Монахиня»).

Следует отметить также большой вклад французских просветителей в развитие живописи (А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Шарден), а также музыкальной культуры XVIII в.

При рассмотрении культуры немецкого Просвещения необходимо учитывать исторические и социально-экономические условия развития Германии в XVIII веке, которая по сравнению с Англией и Францией была отсталой, раздробленной страной. Однако и здесь бюргерство утверждается в социальной и духовной жизни. Идет борьба с классицизмом, подражанием французской культуре. Намечается противоборство двух идейных направлений: официального (И.К. Готтшед, А.Г. Баумгартен) и демократического (И. Винкельман и Г.Э. Лессинг). В этой связи следует обратить внимание на отличие идеала искусства Винкельмана - «соединение высокой души с прекрасным телом», восходящего к античной Греции, от придворно-аристократической культуры и академизма. В дальнейшем эта линия приведет к «веймарской классике» 90-х годов в творчестве Гёте и Шиллера. В теоретических работах («Лаокоон», 1766; «Гамбургская драматургия», 1765) Г. Лессинг обосновывает принципы просветительского реализма и национального искусства, выступает против подражания французскому образцу.

Немецкий театр XVIII в., как и литература, испытывает влияние демократических тенденций. Сцена театра используется в качестве трибуны, с которой провозглашались идеи национального единства, свободы и социальной справедливости.

В 70-80-х гг. XVIII в. в Германии возникает литературное движение «Буря и натиск» как выражение антифеодального протеста. Видным теоретиком этого движения становится И.Г. Гердер, выдвинувший принцип исторического подхода к изучению культуры и искусства. Обращаясь к истории Германии и национальному прошлому, изучает устное творчество разных народов. С его деятельностью связано утверждение нового взгляда на историю и культуру, высказывается мысль об общечеловеческой значимости исторических и национальных форм искусства.

Подводя итоги сказанного, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все различия в

исторической и культурной эволюции отдельных стран, их объединяли общие черты нового мировоззрения, формировавшегося под влиянием методологии просветителей. Усиливается обмен идеями и творческими достижениями между европейскими странами, что способствует распространению представлений о единстве культуры человеческого общества.

Вопросы и задания:

1. Почему культурное движение XVIII в. можно охарактеризовать одним словом - Просвещение?
2. Известно, что классицизм выдвигал идею «улучшения» природы посредством искусства. Однако поэт В.А. Жуковский в одном из стихотворений утверждал: «Что наш язык земной пред дивною природой? С какой небрежностью и легкою свободой она рассыпала повсюду красоту...» Кто прав?
Д. Дидро был убежден, что искусство должно выносить приговор порокам, злу, улучшать тиранов, а художник обязан быть наставником рода человеческого. Приведите примеры такого рода художественных произведений. В чем заключается главная задача искусства?
4. Каково отношение просветителей к художественному наследию различных эпох (античности, Ренессанса, средневековья)?
5. Объясните смысл лирического размышления из «Фауста» Гёте:
«Увы, теряем мы средь жизненных волнений
И чувства лучшие, и цвет своих стремлений. Едва фантазия отважно
свой полет К высокому и вечному направит, Она себе простора не
найдет: Её умолкнуть суета заставит».
6. Как вы понимаете главный принцип эстетики рококо — «искусство для наслаждения»?
7. В чём состоит идея «естественного человека»? Как она воплощалась в искусстве ХУШ в.?
8. Почему театр эпохи Просвещения выражал новый взгляд на мир, устройство общества и самого человека?

Вопросы к зачету

1. Понятие и сущность культуры. Многообразие подходов к её определению.
2. Структура, функции культуры и законы её развития.
3. Основные культурологические школы, направления и концепции.
4. Социодинамика культуры.
5. Типология и морфология культуры.
6. Антропогенез и генезис культуры.
7. Культура и цивилизация.
8. Культура и религия.
9. Основные достижения античной культуры.
10. Общее и особенное в древнегреческой и древнеримской культуре.
11. Социально-экономические предпосылки возникновения средневековой культуры. Христианство - доминанта средневековой культуры.
12. Архитектура - синтезирующий вид искусства в Средние века. Романский и готический стили (сравнительный анализ).
13. Особенности сознания средневекового человека и отражение его в искусстве.
14. Гуманизм - мировоззренческая основа искусства Ренессанса.
15. Итальянское и Северное Возрождение (сравнительный анализ).
16. Гуманисты и реформаторы: согласие и споры (новое осмысление проблемы личности).
17. Мировоззренческие основы культуры Просвещения (теория «естественного права» «деизм», материализм и т.д.).
18. Эстетическая реформа эпохи: складывание художественных стилей, их характеристика.
19. Национально-культурные особенности Европейского Просвещения.
20. Особенности искусства эпохи Просвещения (архитектура,

скульптура, живопись).

ТЕСТЫ

1. Гуманизм - это:

- а) философский принцип, в соответствии с которым любовь к человеку является общественным и личным долгом
- б) философский принцип, в соответствии с которым любовь к богу находит свое выражение в любви к человеку
- в) философский принцип, в соответствии с которым ядром понимания мира является понимание человека.

2. Античность - это:

- а) древняя история
- б) история и культура Древней Греции и Древнего Рима.

3. Полис - это:

- а) крепость с царским дворцом
- б) город-государство
- в) медицинское страховое свидетельство.

4. Временем рассвета зрелой греческой культуры считается:

- а) архаическая эпоха
- б) эпоха классики
- в) эпоха эллинизма.

5. Эллины - это:

- а) мифологические образы
- б) самоназвание греков
- в) варварские племена.

6. Калокогатия - это комплекс мер, воспитывающих в человеке стремление к:

- а) красоте
- б) богатству
- в) бессмертию.

7. Греческий алфавит создан на основе:

- а) египетских иероглифов
- б) финикийского алфавита
- в) кириллицы.

8. Мир знает о греческой культуре, благодаря:

- а) подлинным памятникам
- б) бронзовым римским копиям
- в) письменным источникам.

9. Агонистика - это:

- а) состязательность
- б) нападение
- в) гибель.

10. Форумом в Древнем Риме называли:

- а) площадь и рынок
- б) храм с колоннами
- в) царский дом.

11. Римляне возводили постройки в основном из:

- а) каменных плит
- б) бетона
- в) дерева.

12. Главный принцип римской культуры:

- а) пафос личности
- б) пафос полезности и государственности
- в) пафос красоты.

13. Возрождение - это:

- а) культурный миф
- б) античный идеал
- в) завершающий период средневековья.

14. Сознание средневекового человека изменилось благодаря:

- а) сознанию гелиоцентрической системы
- б) сознанию книгопечатания
- в) великим географическим открытиям.

15. Ренессанс воспринимает античность как:

- а) «Идеал, о котором можно толковать»
 б) «Реальность, которую можно использовать».
16. Титаном Возрождения называют:
 а) Платона
 б) Данте
 в) Леонардо Да Винчи.
17. Реформация - это широкое социально-религиозное движение:
 а) против церкви
 б) за обновление церкви.
 в) за опасение в вере при равенстве всех перед Богом.
18. Гуманизм утверждает, что человек:
 а) греховное существо
 б) царь природы
 в) «Подобие Бога».
19. Средневековье - это:
 а) V по XVI вв.
 б) IX по XIV вв.
 в) I до н.э. по IV н.э.
20. Главная доминанта средневекового миропонимания - это:
 а) язычество
 б) христианство
 в) космоцентризм.
21. Схоластика - это:
 а) средневековая философия
 б) система воспитания и образования
 в) научная дисциплина.
22. Основной **мировоззрения** человека средневековья является:
 а) теоцентризм
 б) антропоцентризм
 в) деизм.
23. Романский стиль в архитектуре относится к:
 а) VI в. до н.э.
 б) XI-XII вв.
 в) IV в. до н.э.
24. Язык межнационального общения в середине века:
 а) английский
 б) латинский
 в) французский.
25. Культурным центром раннего средневековья считался:
 а) замок
 б) монастырь
 в) университет.
26. Аскеза - это:
 а) жизнь в потустороннем мире
 б) изгнание из общины
 в) добровольное отречение от мирского соблазна.
27. Живопись средневековья была представлена:
 а) пейзажем
 б) портретом
 в) иконой.
28. Секуляризация - это:
 а) изменение структуры религии
 б) вытеснение религии наукой, светской этикой
 в) возрастание роли религии в жизни общества.
29. Основа философских, культурологических взглядов просветителей XVIII века - это:
 а) атеизм
 б) теология
 в) деизм.
30. Великие просветители XVIII века - это:
 а) Леонардо Да Винчи
 б) Ж.Ж. Руссо
 в) Джотто
 г) Вольтер.

Краткий терминологический словарь

Авангардизм -- направление в искусстве XX века, которое отрицает связь с художественными традициями прошлого и претендует на пересоздание мира по воле художника.

Академизм - художественное направление, основанное на следовании классическим образцам, признаваемым идеальными и непревзойденными. Возникло в Западной Европе в XVII-XVIII вв.

Античность (от лат. *antigus* - древний) - древняя культурная эпоха. В Европе — это период от возникновения греко-римской рабовладельческой цивилизации до Средневековья.

Ампир (от фр. *empire* - империя) - художественный стиль, появившийся во Франции во времена Наполеона I и впоследствии распространившийся в других странах, включая Россию. Стиль ампир был ориентирован на возвышенные формы римского античного искусства.

Барокко (итал. *barocco* - причудливый, странный) - художественный стиль конца XVI — середины XVIII вв., отличавшийся динамикой, эмоциональной выразительностью, изобретательностью в выборе художественных средств и форм.

Возрождение, или Ренессанс - эпоха в развитии итальянской, а затем и европейской культуры XV-XVI вв. Соединила в себе творчески переработанное античное наследие, средневековые христианские традиции и элементы светской культуры Нового времени.

Готика, готический стиль - художественный стиль в западноевропейском искусстве позднего Средневековья (XI-XV вв.). Применялся в архитектуре, изобразительном искусстве. Отличительные особенности: торжественность и одухотворенность, переплетение элементов фантастики и натурализма.

Гуманизм (от лат. *humanus* - человеческий, человечный) - в широком смысле, признание ценности человеческой личности и её права на свободное развитие.

Декадентство, декаданс (от лат. *decadentia* - упадок) - общее наименование для кризисных явлений в европейской культуре конца XIX -начала XX вв.

Жанр - исторически сложившиеся внутренние подразделения в большинстве видов искусства. Каждому жанру, - например, пейзаж) и портрету, комедии и трагедии, - присуще специфическое единство содержания произведения и художественных средств.

Канон (греч. - *κανον* - правило, норма, мера) - в изобразительном искусстве система твердо установленных правил, определяющих жанр и форму **художественного** произведения.