

Культура России

План

- 1. Культура России XVIII века.**
 - Образование.**
 - Художественная культура.**
- 2. Советская культура.**
- 3. Современная культура.**

Образование

Светский характер обучения, а также соединение обучения с практикой, стали главными отличительными чертами новой системы образования. Все это было продиктовано нехваткой образованных людей в России, способных деятельно участвовать в жизни страны в изменившихся условиях. Подготовка специалистов должна была быть проведена в короткие сроки и на высоком профессиональном уровне.

Для дворянских детей получение образования с 1714 г. стало обязательным - они получали разрешение жениться лишь после обучения.

- Важно, что учебные заведения, созданные при Петре I, носили всесословный характер. Туда не допускались только крепостные помещичьи крестьяне.
- В России стали создаваться прежде всего высшие специальные учебные заведения для нужд армии и флота.
- Первое такое учебное заведение, где готовили штурманов, геодезистов и других специалистов было создано в 1701 г. в Сухаревой башне в Москве. Оно называлось Математическая и навигацкая школа. В 1715 г. эта школа была переведена в Санкт-Петербург и преобразована в Морскую Академию. Арифметические школы оставались в Сухаревой башне до 1802 г.

- В первой четверти XVIII в. были созданы также Артиллерийская (1701), Инженерная школы (1712), медицинское училище (1707), готовившие специалистов в различных областях. Было создано несколько горных школ.
- Зарождалась и система начального и среднего образования. По указу Петра 1714 г. были созданы 42 губернские цифирные школы.
- В созданных типографиях публиковались первые русские учебники. В 1701 г. вышел первый печатный букварь Ф. Поликарпова, в 1703 г. - Арифметика Л. Магницкого.
- Книгопечатание получило толчок с введением в 1709 г. гражданского шрифта.

Наука и техника

- Развитие науки и техники было обусловлено потребностями промышленности и подчинено ее интересам. Процесс получил двустороннюю направленность: успехи науки и техники способствовали развитию промышленности, которая, в свою очередь, стимулировала развитие научных и технических знаний.
- В 1724 г. Петр I подписал указ о создании Академии наук и художеств, которая начала действовать в 1725 г. Первыми академиками были, главным образом, иностранцы, но практически сразу это учреждение стало центром русской науки.

- Еще раньше стали развиваться науки, необходимые для создания сильной армии и флота, а также соответствующей новым задачам промышленности.
- Важным направлением явилась география.
В. Атласов сделал первое описание Камчатки, **Соймонов** и **Верден** составили карту Каспийского моря.
- Изменения государственной политики в области науки, образования сказались также в том, что в это время были созданы первые научные общественные организации: Кунсткамера (первый музей, обсерватория) (1719), Библиотека Академии Наук, Эрмитаж.

Быт и нравы

- **Весьма значительные изменения произошли в области быта и нравов в связи с активным проникновением западноевропейской культуры. При этом в петровскую эпоху шло насильственное насаждение новых элементов, что сопровождалось ломкой старых традиций. Указы Петра стричь бороды, обрезать рукава и полы боярской одежды, носить западноевропейскую одежду и прически, участвовать в развлечениях - ассамблеях, курить табак - вводились в жизнь методами совершенно не европейскими - не только насильственными, но и варварскими.**

Художественная культура

Главное направление общественной мысли России состояло в осознании необходимости преодоления отсталости России и ее возвеличивании.

Во второй четверти XVIII века в России зародился классицизм.

Создавало его поколение европейски образованных молодых писателей, родившихся в эпоху Петровских реформ и сочувствующих им. В результате настойчивой работы было создано художественное направление, располагавшее:

- собственной программой,
- творческим методом,
- стройной системой жанров.

Главное в идеологии классицизма – гражданский пафос, а художественное творчество мыслилось как строгое следование «разумным» правилам.

Классицизм в литературе

Литературные произведения классицистов были представлены четко противопоставленными друг другу «высокими» (ода, трагедия, эпическая поэма) и «низкими» (комедия, басня, сатира) жанрами.

Персонажи делились строго на положительных и отрицательных героев.

В высоких жанрах изображались «образцовые» герои – монархи, полководцы, которые могли служить примером для подражания.

В низких жанрах выводились персонажи, охваченные той или иной страстью. В драматических произведениях должно было соблюдаться *правило трех единств* – места, времени, действия.

- Среди писателей особое место принадлежит **Ф. Прокоповичу** - публицисту, поэту, драматургу, теоретику литературы. Гуманистический характер взглядов Прокоповича на искусство выразился в том, что главным в поэзии он считал изображение человека, его деятельности и переживаний.
- Ф. Прокопович, А. Кантемир, П.П. Шафиров и др. проповедовали необходимость укрепления самодержавной власти, проведения реформ, ведения военных действий для расширения и укрепления российских границ.

- **И.Т. Посошков** («О скудости и богатстве» 1724 г.) поддерживал формирование абсолютной монархии в России. Он подчеркивал, что сильному государству необходимо развитие промышленности и торговли, отмечая помехи на пути промышленного развития, прежде всего, произвол чиновников и крепостное право, которое Посошков считал временным явлением: Крестьянам помещики - не вековые владельцы.

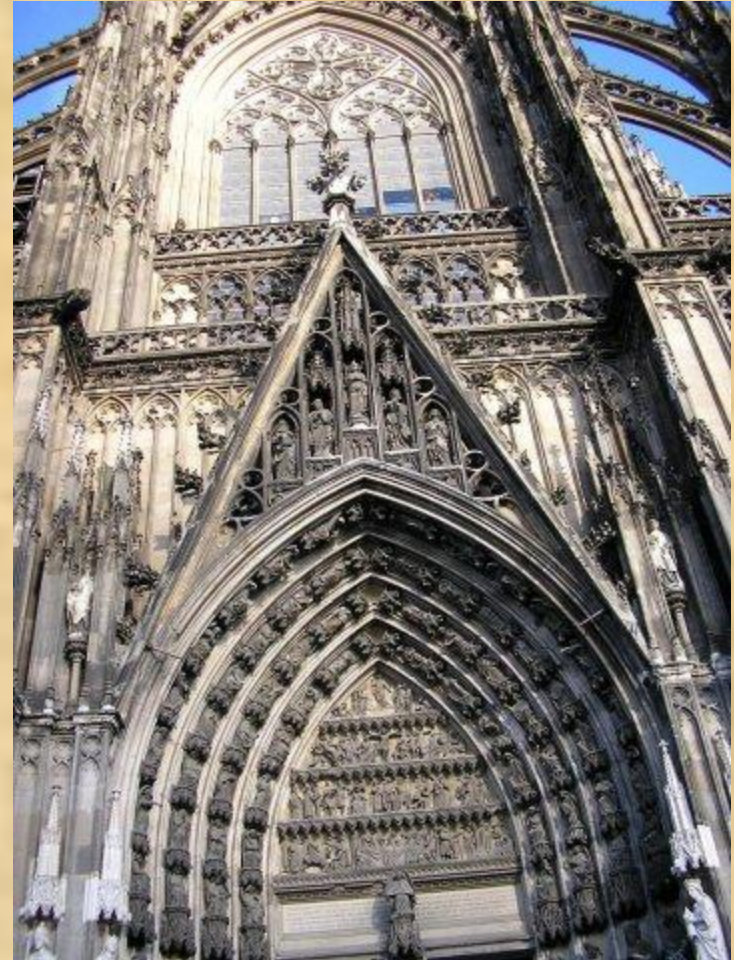
Театр

- Петр I в начале XVIII в. попытался использовать силу воздействия театральных зрелищ в пропаганде внутренней и внешней политики, утверждении абсолютистской политики.
- Общедоступный публичный театр был создан в 1702 г., когда в Москву пригласили труппу немецких актеров под руководством **И. Кунста**. Однако попытка была неудачной: сюжеты, ставившиеся в Комедийной хороmine, были чрезвычайно далеки от русской жизни, кроме того, плохой перевод не способствовал восприятию спектаклей.

- Придворный любительский театр получил в это время широкое распространение, что соответствовало стремлению двора приобщиться к образу жизни западных вельмож. Однако он имел исключительно развлекательный характер и не мог решать серьезных проблем.
- Школьный театр продолжал играть значительную роль. Используя сюжеты, главным образом, из русской истории, школьный театр способствовал воспитанию чувства патриотизма, ответственности. Лучшая из школьных драм – **«Владимир» Ф. Прокоповича**, впервые поставленная в театре Киевской духовной академии в 1705 г.

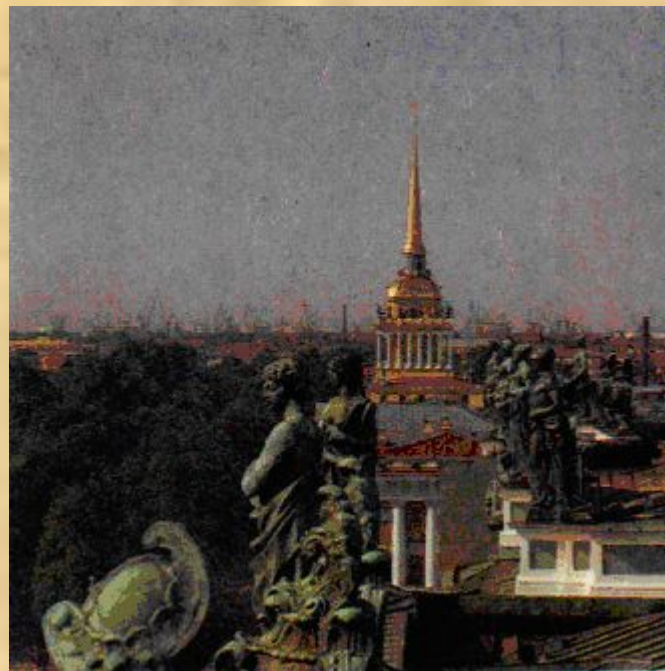
Архитектура

Строительство Петербурга, основанного в 1703 г., дало новый импульс в развитии архитектуры в XVIII в. Первоначально была построена **Петропавловская крепость** (архитектор **Д. Трезини**), призванная защитить отвоеванные в ходе Северной войны земли. Спустя некоторое время Петербург стал столицей Российского государства и, при непосредственном участии Петра I, к 1725 г. приобрел облик европейского уровня.



- В области градостроительства начался новый этап развития: на смену стихийной живописной застройке, характерной для древнерусских городов, пришли принципы регулярного градостроительства, которые в полной мере будут реализованы во второй половине XVIII в. при реконструкции провинциальных городов.
- Привлечение иностранных мастеров явилось необходимым условием столь грандиозного строительства. Петр I приглашал архитекторов из Голландии, Франции, Италии, среди которых были выдающиеся мастера (Леблон, Трезини, Фонтана и др.).
- Такое быстрое развитие имело свои издержки. Для того, чтобы сосредоточить все силы и средства для строительства нового города, царь приказал в 1714 г. запретить каменное строительство где бы то ни было, кроме новой столицы.

Классицизм петербургской архитектуры



А.Н.Воронихин. Казанский собор



Казанский собор по требованию Павла I должен был и размером и внешним видом напоминать собор святого Павла в Риме. Это и обусловило наличие колоннады, отдаленно напоминающей колоннаду римского прототипа.

Андрей Никифорович Воронихин, архитектор собора, дает колоннаде *характер полуокружности*. Колоннады не изолированы, а раскрывают пространство площади, дают главному проспекту города расширяться, разлиться.

Собор имеет в плане форму вытянутого с запада на восток *«латинского креста»*, увенчан куполом.

Особенно возросло значение собора после Отечественной войны 1812года.

Торжественная архитектура здания оказалась созвучной пафосу победы над врагом.

Из Казанского собора после торжественного молебна отправился в действующую армию М.И.Кутузов, который здесь же и похоронен. Около его гробницы висят ключи от неприятельских городов, взятых под командованием полководца. Органично вписываются в ансамбль площади и собора памятники М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю де Толли.

Казанский собор обладает простотой и ясностью пропорций, соразмерностью форм и сдержанностью выражения, что делает его одним из своеобразнейших архитектурных классицистических сооружений.

А.Д. Захаров. Здание

Адмиралтейства



Архитектору Андрею Дмитриевичу Захарову предстояло воссоздать здание протяжением в 400 метров, сохранив при этом его соразмерность и связанность с городом. Захаров использует *принцип соподчинения частей*. Архитектор применяет *трехъярусную композицию*. Тяжелое и устойчивое основание с аркой – первый ярус, из которого вырастает легкая ионическая колоннада, несущая антаблемент со скульптурами – второй ярус. Над колоннадой возвышается стена с куполом третьего яруса, увенчанного 72 – метровым золоченым шпилем с парусным кораблем на острие.

Архитекторская находка А. Захарова заключалась в дерзком и слитном единстве классических форм здания, завершающегося башней со шпилем, имеющего совсем иной характер. Мощная золотая горизонталь, образуя световое пятно, всего лишь утверждает идеальный организующий центр.

28 скульптур Адмиралтейства не выглядят как нечто привнесенное. Адмиралтейство обросло скульптурой так же естественно, как дерево обрастает листвой.

Архитекторская смелость зодчего, кристаллическая строгость форм, величавая красота – все это придает зданию необыкновенную выразительность архитектурного образа.

Живопись

- Новые тенденции в развитии живописи XVIII в. также были связаны с доминирующим положением светских начал, влиянием западноевропейского искусства.
- В начале XVIII в. по приглашению Петра I в Петербург приезжает большое количество западноевропейских художников, призванных осуществить грандиозные задачи императора по достижению в кратчайшие сроки уровня мировой художественной культуры.



- Правда, далеко не все художники выполнили ту роль, которая им предназначалась. Среди тех, кто оказал влияние на развитие русского искусства этого времени следует назвать саксонца И.-Г. Таннауэра (портреты Петра I, царевича Алексея, графа П.А. Толстого и др.) и француза Л. Каравакка (портреты Петра I, его дочерей и др.).
- Молодые русские художники получили высокопрофессиональную подготовку в Италии, Голландии и других странах, куда они направлялись на учебу по указу императора в качестве пенсионеров.

Среди лучших были И. Никитин и А. Матвеев.



Портрет стал ведущим жанром русского изобразительного искусства и объясняется это тем, что на протяжении веков единственным жанром была иконопись, отсюда сохранился интерес к внутреннему миру человека, его изображению. Если в начале столетия связь портрета с парсуной просматривается достаточно сильно, то уже в течение первых двух десятилетий художники упорно ищут новые методы, достигая значительных успехов.

Классицизм в русской живописи XVIII века

- Исторический жанр **А.П.Лосенко**.
Владимир и Рогнеда.
- Портретная живопись **Ф.С.Рокотова**.
Портрет Струйской.
- Портретная живопись **Д.Г.Левицкого**.
 1. *Портрет П.А.Демидова.*
 2. *Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия.*
 3. *Портреты смолянок*

А.П. Лосенко. Владимир и Рогнеда



В 1770 году А.П. Лосенко впервые обращается к древней истории Отечества в русском искусстве, написав картину «Владимир и Рогнеда». В основе сюжета - сватовство новгородского князя Владимира к полоцкой княжне Рогнеде, которое было ею отвергнуто. Лосенко создает классицистическую композицию, построенную на единстве трех планов, цветов, иерархии действующих лиц.

Главные герои, Владимир и Рогнеда, изображаются в духе театрального классицизма. Они общаются языком жестов, лица озарены патетическими чувствами. Дополнительные персонажи сопереживают происходящему и передают определенные эмоции. Служанка на первом плане – это сама совесть, она с укором смотрит на Владимира и Рогнеду. За спиной Рогнеды – фигура плачущей служанки, это – горе, оплакивающее убитых полоцких граждан. За спиной Владимира – его воеводы, принимающие сторону князя.

Это одно из первых исторических обращений к русской теме, возникшее на подъеме национального самосознания интеллигенции. Хотя, по словам А. Бенуа, «через все просвечивала безличная мертвечина гипсового класса».

Ф.С. Рокотов. Портрет Струйской



Герои портретов Ф.С. Рокотова стоят перед вечностью, глядясь в нее.

Костюм и фон едва намечены, они только аккомпанируют лицу, будто возникающему из блеклого, сумрачного фона.

Женским портретам художника присуще особенное обаяние, говорят даже об особом «*рокотовском типе*» женской красоты.

Один из самых известных портретов – портрет *Струйской*. Из общего золотистого сияния возникает вполоборота лицо героини. Она обернулась к живописцу, позируя ему естественно, как перед зеркалом. Лицо как бы высвечивается на общем фоне полотна. Лишь более холодные цвета выделяют его и светлый ореол вокруг головы. Глаза героини – самые темные тона внутри портрета. Они притягивают, манят, завораживают... В уголках губ затаилась едва заметная полуулыбка – полунамек. И только черный вьющийся локон спокойно ниспадает на правое плечо.

Мягкий воздушный мазок, дымчатые тлеющие тона создают впечатление трепетности, загадочности живописного образа, поражающего своей поэтичностью.

Д.Г. Левицкий



Наиболее знаменитый цикл произведений Д.Г. Левицкого – «Смолянки» (серия из 7 портретов воспитанниц Смольного института). Каждая девушка представлена или на фоне природы в маскарадном костюме, разыгрывающей сценку из какой – либо пасторали, или в интерьере в окружении предметов, указывающих на ее талант или увлечение. Сочность колорита голубых, розовых, зеленоватых тонов, фактура мазка сделали живописные образы Левицкого осязаемыми, жизненными.

Художник – портретист сумел передать и очарование юности, и обаяние девушек, и в некоторой степени характер, и утонченную игру во взрослых дам. «Это истинный 18 век во всем его жеманстве и кокетливой простоте», - писал о портретах смолянок А. Бенуа.



Портрет Екатерины II в виде законодательницы

Вершиной портретного искусства считается творчество Д.Г. Левицкого (1735 – 1822). Живописец в своих произведениях выступает мастером *парадного портрета*. Самым знаменитым является портрет Екатерины 2 в виде мудрой законодательницы. Левицкий изобразил ее в храме богини правосудия, сжигающей цветы мака на алтаре. *Композиция картины, образ государыни, символические атрибуты разработаны в системе классицизма*: на голове императрицы – лавровый венок, на груди – орден св. Владимира, у ног на книгах восседает орел – аллегорическое изображение Российского государства. Все указывает на радение императрицы о благе Отечества.

Картина имела большой успех и вдохновила Г.Р. Державина на оду «Видение мурзы».



В петровскую эпоху появилась гравюра, бурное развитие которой было связано не только с художественными, но и агитационно-пропагандистскими моментами: с одного оригинала можно было делать несколько сот оттисков, что значительно удешевляло продукцию. Кроме того, сюжеты отличались актуальностью и злободневностью - это батальные сцены, официальные события, строительство Петербурга и т.д. Среди граверов наиболее известны А. Шхонебек, Питер Пикарт, братья Алексей и Иван Зубовы.

Скульптура

- Скульптура явилась новым жанром изобразительного искусства, появившимся в связи с усилившимся процессом обмирщения и гуманизации культуры.
- Уже в указанный период получают распространение все виды скульптурного искусства: скульптурные портреты, триумфальные арки, ворота, украшенные скульптурой, садово-парковые скульптуры.
- Особое внимание следует обратить на развитие монументально-декоративной пластики:
 - рельефы,
 - горельефы,
 - барельефы.

- Прекрасными памятниками являются барельефы на стенах Летнего дворца в Петербурге, созданные немецким мастером **А. Шлютером**, петергофский Большой каскад и модели триумфальной колонны по поводу победы в Северной войне **К.Б. Растрелли**, работавшего и в портретном жанре.

Растрелли создал бюст Петра I, бюст Меншикова и др.

- В первой четверти XVIII в. наиболее характерным для этого вида искусства являлся стиль *барокко*.

Своеобразие русского классицизма

В классицизме 18-19 веков русский гений проявил себя едва ли не с большей силой и блеском, чем это было в других странах Европы.

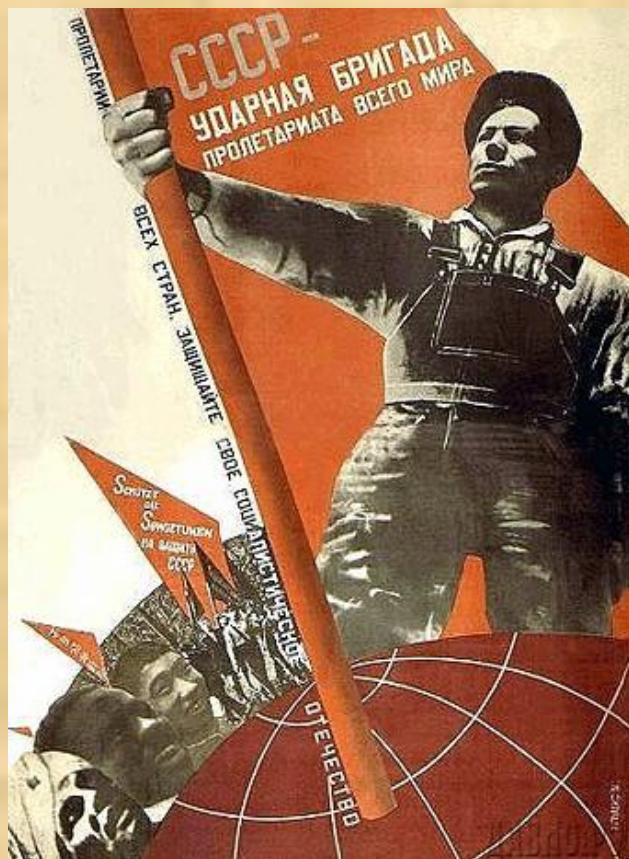
Поражает спокойная, сдержанная сила классической архитектуры Петербурга конца 18 - начала 19 в. *Ее своеобразие раскрывается не только во внешних формах, в цветовой гамме, синтезе со скульптурой, но и в особом чувстве ансамбля.* Возведение зданий Адмиралтейства, Казанского собора, Биржи помогло связать в единый узел весь центр города, образуя ансамбль такого широкого пространственного звучания.

Для русских портретистов второй половины 18 в. характерно не только *внешнее сходство портрета с оригиналом*, но и стремление передать *внутренний мир* человека, его характер. Несмотря на то, что портрет в эпоху классицизма считали жанром «низким», именно в нем создало искусство того времени свои лучшие произведения.

Творениям русского классицизма в архитектуре, живописи, литературе нет аналогий. Своеобразие его состоит также в том, что в эпоху становления он соединил в себе *пафос служения государству с идеями раннего европейского Просвещения*

- **Публичные зрелища в честь побед русского оружия имели сильное воздействие на народные массы, широко использовались и поощрялись Петром I. По существу, они также решали задачи воспитательные и просветительские посредством ярких праздничных мероприятий пробуждая чувства любви и уважения к отечеству.**

Три, наиболее крупные исторические вехи в жизни России XX века, явили собой кардинальные «сломы» в культурном процессе страны



Перелом, вызванный революцией, определил на семьдесят лет вперед безкультурье и бездуховность народа. Все лучшие черты сословной и связанные с ней характеристики дворянской, купеческой, мещанской, интеллигентской культуры, были повержены одним-единственным пластом - пролетарской культуры, которая долго завоевывала свои горизонты, но так и не смогла внедриться в глубины российской ментальности.

В 60-е - 80-е годы (1953, 1956, «оттепель», брежневский период) - агональные режимы, оказавшие сильнейшее влияние на ориентацию

культуры. Мировоззрение «скакало» с плюса на минус и наоборот, усиливалась стихия, дергания то в одну, то в другую сторону.

Все это завершилось третьим «сломом» 1991 года - началом распада СССР, завершением краха тоталитарного режима.

Современная культура

XXI век немыслим вне культуры. Человек XXI века немыслим без культуры. Культура же неисчерпаема, многолика, всечеловечна. Огромностью своих деяний она перекрывает весь спектр человеческого бытия. Культура бесконечна, заполняя собой все время-пространство. Это не лозунг на рубеже веков, скорее это притча о культуре, ее заповедь на будущее.

В настоящее время в культуре можно отметить две глобальные тенденции:

Во-первых, имеет место культивирование и манифестирование разных, несовпадающих подходов, взглядов, видений мира (в конечном счете, они определяются разнообразием и несходством форм индивидуальной и коллективной жизни), а также - идет поиск новых критериев общезначимости и объективности.

Во-вторых, рассматривая национальную традицию как социально-культурный институт, выделим ее важную часть - национальную идею - емкое и многозначное явление. При всей ограниченности рамками одного этноса любое социально-экономическое развитие не может не опираться на веками выбранные традиции, обычаи, верования других народов. Поэтому, не преувеличивая роли национальных традиций в жизни общества, нельзя умалять и их роли в разрешении межэтнических конфликтов и других общезначимых проблем.



Указанные вехи в жизни страны рождали взаимоисключающие процессы:

От непомерного прославления до
неупоминания Ленина, от расцвета до
запрещения крестьянской поэзии и
прозы; от сокрытия и полнейшего
непризнания до феерического взлета и
глубинного проникновения в пласты
русской религиозной философии; от
пренебрежения к тому, что называлось
«мещанством», «здравым смыслом»,
«бюргерским духом» (нормально
торговать, нормально работать,
нормально жить) до поисков сегодня
этих

самых «нормальных» форм
человеческого бытия, принятых в
цивилизованных
странах; и, наконец, от нивилировки
национального сознания, поисков
единой общности «советский народ» до
ярко проявляющегося сегодня
национализма.



В результате полученной свободы сегодня культура расслоилась, стала напоминать вавилонское столпотворение: «новые русские» и высшая интеллектуальная элита, молодежные и детские субкультуры на фоне устоявшихся традиций, резкое противопоставление столичного и провинциального, смешение иностранных диалектов с инвективной лексикой, «массовая культура» со своей иерархией

форм и жанров на фоне возрождения академической и фольклорной культуры и т.д. При этом очень важно подчеркнуть особую культурную ситуацию в мире, не без оснований названную постмодернистской.



Отсутствие положительной культурной политики очевидно. А вот отрицательная - есть. Ибо не может быть, чтобы напористая вестернизация духовной жизни России осуществлялась «сама собой», как результат действия отдельных лиц и организаций. Американизация телевидения и радио, киноэкрана, книгоиздательской деятельности, образования, языка, одежды направлена на то, чтобы преодолеть в россиянина носителя национальной культурной традиции, устранить духовные и психологические препятствия капитализации страны. От большевистской очередная «культурная революция» отличается контридиологией, преимущественно экономическими методами осуществления (коммерциализация культуры).

И поэтому речь идет о возрождении или точнее о модернизации культуры, (именно модернизация предполагает изживание тех болезненных и трагических явлений, которые принесли стране указанные выше «сломы»), а стало быть, и о реализации, возвращении к жизни тех богатейших духовных ценностей, которые были созданы нашими предками и остались актуальными для конца XX века.

Такие ценности (правда, наряду с историческим хламом вместе, как суеверия, цыганщина, кабацкий фольклор) и в самом деле возвращаются, и это одно из лучших достижений культуры последних лет.



На фоне эпохальных событий XX века происходил еще один, важнейший культурный прорыв в реальность - это вторжение техники, которая ускорила ритм и темп жизни, урбанизировала города. Человечество никогда не имело возможности собирать миллиарды людей на всех континентах вокруг какого-либо зрелища - спортивного матча или концерта звезд, что

нынче, благодаря телемостам, превратилось едва ли не в повседневность. С одной стороны, могущество каналов «массовой коммуникации» в состоянии превратить тиражирующиеся образцы в массовую культуру. Но с другой - способно более взвешенно и спокойно оценить сам феномен массовости, «толпности», как один из специфических знаков нововременной цивилизации.



Особо о российских провинциях, которым придан статус национальных автономий. Сегодня в них идут сложные, болезненные процессы, которыми мало кто занимается. Речь о реально существующих предрассудках (в том числе и о «фольклорном мировоззрении»), серьезно унижающих человека.

Это предрассудки имперские, тоталитарные, их носителями, к сожалению, становятся вполне образованные люди, которые вдруг перестают «видеть человека» (потому что он другой национальности), сделанную работу, не распознают уникальность, не восхищаются неповторимостью.

В русле активного провинциализма необходимо выделить и проблему пространственно-временного континуума - то есть ту объективную реальность, которая особенно четко сегодня сформировалась в провинциальных городах в связи с миграцией населения. Она весьма жестко детерминирует содержание культурных процессов, которые сегодня приняли глобальный размах, обернувшись разрушением традиций села и неприятие городом поселившихся в нем. Это заставляет человека имитировать культурный облик, что способствует возникновению феномена маскарадности бытия, общения, профессиональных отношений. Человек не живет, а «играет». Действительный драматизм человеческого

существования превращается в показное лицемерие. Эта «неокультуренность» сформировала в данное время такие новые социальные черты провинциальности, как приоритет внешнего над внутренним, низкую саморегуляцию, склонность к «беспределу» и другие.



Явления провинциальной культуры самобытны, но на современном этапе остро ощутима их слабая включенность в контекст не только российской, но и мировой, и европейской культур. В связи с этим возрастает экологическое значение проблемы. На первых порах России нужна своя культурная карта. В единой горе важно различать и знать разные зоны сверкания. Поддерживать свое в любой области, республике, городе, делая их столицей своих приоритетов.

