Государственное бюджетное учреждения культуры Волгоградской области Волгоградский государственный институт искусств и культуры

Факультет художественного творчества

Кафедра актерского искусства

Искусство как одна из форм культуры

Выполнил:

студент 1 курса группы АТК-С

Морозов Д. Р.

Волгоград 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. 3

* 1. Искусство как одна из форм культуры
  2. Миф и формы мифологического освоения мира. Происхождение искусства

Глава 2. 8

* 1. Искусство Древнего Востока

Глава 3. 10

3.1. Художественная культура Древней Греции

Глава 4. 13

* 1. Римская цивилизация как эпоха расцвета античности

Глава 5. 16

* 1. Генезис христианской культуры и ее эволюция

Глава 6. 19

* 1. Искусство Византии

Глава 7. 21

* 1. Европейское искусство Средневековья

Глава 8. 24

* 1. Возрождение — явление культурного развития Западной и Центральной Европы

Список источников и литературы 29

ГЛАВА 1

* 1. *Искусство как одна из форм культуры*

Предложить исчерпывающее определение того, что такое «искусство», столь же трудно, как и дать исчерпывающую формулу культуры. Искусство — это специализированное художественное творчество. Оно выступает главным элементом художественной культуры. Искусство является одной из форм духовного освоения мира человеком. Возникая в процессе трудовой деятельности, искусство удовлетворяет эстетические потребности людей, воздействуя на духовный мир человека.

Искусство предполагает не волевое преобразование окружающей среды и не ее научное изучение, а преимущественно чувственное восприятие и субъективное воспроизведение действительности, которую человек как бы пропускает через себя. В.Г. Белинский говорил, что «искусство — это мышление в образах».

Л.С. Выготский определял искусство как «общественную технику чувства», как «совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции». Очень остроумно определил искусство режиссер В.Э. Мейерхольд: «Связь между искусством и реальностью та же, что между вином и виноградом».

Искусство — вид духовного освоения действительности человеком, цель которого — формирование и развитие его способности преобразовывать творчески окружающий мир и самого себя по законам красоты (по мере своего стремления к красоте).

Теория искусства — эстетика. Термин «эстетика» ввел в науку А.Г. Баумгартен (1714 – 1762). Эстетика призвана выявлять общие законы искусства, по-разному проявляющиеся в его различных разновидностях.

Основные эстетические категории:

–прекрасное;

–возвышенное;

–трагическое;

–комическое.

Искусства различаются между собой: средствами выразительности, особенностями существования во времени и пространстве, характером творческого процесса, даже «возрастом» в контексте истории человечества.

Можно выделить 6 основных типов художественного творчества, каждый из которых порождает ряд видов и жанров искусства:

–изобразительное;

–музыкальное;

–литературное;

–театральное или синтетическое;

–декоративно-прикладное;

–техногенное.

В искусствоведении нет единства взглядов на субординационные отношения между направлением, течением, стилем. Все эти понятия можно определить как исторически сложившуюся общность художественных признаков в том или ином виде искусства, характерную для разных эпох и народов и обусловленную единством идейно-эстетических устремлений.

Выделяют следующие течения, направления, стили: романский, готический, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, натурализм, модернизм.

1.2. Миф и формы мифологического освоения мира. Происхождение искусства.

Мифология (как совокупность мифов) — это первоначальная форма собственно духовной культуры человечества. За время своего существования человечество создало универсальные культурные феномены, позволяющие лучше понимать друг друга, ощущать связь времен, смысл жизни. К таким феноменам относятся ритуалы и обряды, театральное и прикладное.

искусства, живопись, танцы, сказки, мифы. В этом перечне мифы занимают особое место.

С греческого «миф» переводится как «слово», «предание». В мифе мы находим основы мировоззрения человека, т.е. то, что составляет веру человека в тот или иной порядок вещей. Мифу верят, в нем ищут подтверждение правоты жизненных устоев.

Миф — это освоение и обобщение культурного пространства фантазийно-образными средствами.

Миф — это способ породнения человека с миром.

В исследовании по мифологии можно выделить несколько подходов:

а) мифы как продукт художественной фантазии;

б) мифы как способ объяснения мира, рационализация действительности (Э. Тейлор);

в) символическая теория мифов (Э. Кассирер);

г) изучение мифов в качестве особенностей первобытного мифологического мышления (К. Леви-Строс).

Символика мифа, так же, как и символика искусства, заключается в том, что идеи и чувства выражаются условными знаками или предметами. Наряду с языком и искусством мифология как символическая система по-своему моделирует окружающую действительность. Так, языческий пантеон древних греков, славян, индейцев, других народов представляет собой олицетворение природы и социальных сил. За каждым из божеств закреплены определенные функции, и это делает жизнь людей предсказуемой и понятной.

Относительно природы мифов ученые выделяют следующие аспекты:

а) мифы тесно связаны с магией и обрядом и вносят порядок в жизнь сообщества;

б) природные силы выступают в мифах в антропоморфном виде, иными слова, природа очеловечивается;

в) мифотворчество — один из универсальных способов объяснения жизни. Миф восполняет пробелы знаний.

Миф как явление культуры имеет ряд особенностей: синкретизм, символизм, метафоризм, генетизм.

Правремя — время закладывания основ человеческого существования. Это линейное время. В нем первопредки и культурные герои создают мир и образцы социального поведения. В нем появляются первопредметы: огонь, копье, хлеб... Характерный признак мифологии — обращенность в прошлое.

Миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, каким образом реальность достигла своего воплощения и осуществления. Нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого «что-то».

К числу наиболее ранних форм верований относятся:

анимизм — вера в душу и духов, одушевленность различных природных объектов;

тотемизм — вера в кровнородственную связь человека с животными;

фетишизм — почитание неодушевленных предметов;

шаманизм — применение методов экстатического общения со сверхъестественным миром, выделение особых лиц, которым приписывается способность общения с «тем» миром;

магия — система идей и верований, практических приемов воздействия на мир.

Возраст человечества равняется приблизительно миллиону лет. Однако история культуры не совпадает с этим гигантским сроком; прошло 9/10 этого времени, т.е. свыше 900000 лет, прежде чем человек вырос до состояния первоначальной культуры, а из этих оставшихся ста тысяч лет только самые последние 6 тысяч приходятся уже на писаную историю цивилизации как таковой.

Изготовление примитивных каменных орудий восходит к древним временам нижнего и среднего палеолита. Благодаря этой «школе», длившейся тысячелетия, вырабатывалась мыслительная способность к обобщению опыта. И только в пору позднего палеолита, в ориньякский период, появляются первые следы первобытного искусства. Это означает, что, овладев созданием утилитарных форм, человек поднялся до создания формы художественной. Оно носило синкретический характер, т.е. представляло собой сплав искусства, мифологии, религии. Одной из причин этого была тесная связь культуры с трудовой деятельностью.

Дошедшие до нас памятники первобытной культуры представлены главным образом произведениями изобразительного искусства. Всемирную известность получили росписи, обнаруженные в пещерах Ласко, Альтамира, Фон де Гом, Нио. Правомерно говорят о «реализме» искусства первобытного человека, которое проявилось в точности и лаконичности рисунков, в умении передать характерные черты внешнего облика и поведения животных. Первобытная скульптура представлена большей частью фигурками женщин (5 – 15 см) из камня и кости с гипертрофированными (огромный выпуклый живот, в котором зреет новая жизнь, непомерно большие груди) формами тела, схематизированными головами и руками — так называемые «Палеолитические Венеры». По-видимому, связанные с культом матери-прародительницы и символизирующие плодородие.

Первые архитектурные сооружения — мегалиты (дольмены, менгиры, кромлехи) использовались для культовых церемоний, погребений и выполняли роль астрономической обсерватории.

В недрах первобытной культуры оформились начала танца, музыки, театра, литературы. Человек, отправляясь на охоту, в танце воспроизводил его характер, подражал издаваемым им звукам, голосам природы. Тетива лука могла служить первым щипковым инструментом, кусок полого дерева — первым ударным. Найденные во время раскопок трубчатые кости с боковыми отверстиями истолковывают как флейты или свистульки. Ранней формой театрального искусства была пантомима, с помощью которой можно было изобразить земледельческий процесс (от сева до сбора урожая), разнообразные обряды и церемонии, охотничьи и тотемические пляски.

культура искусство миф средневековье возрождение

ГЛАВА 2

2.1. Искусство Древнего Востока

История древнего мира развивалась медленно. Новый важный шаг в развитии человеческой культуры сделали великие цивилизации Древнего Востока — Египет и Месопотамия. Здесь на рубеже IV – III тыс. до н.э. утвердился новый социальный порядок, возникла государственность. В области религии осуществился переход к развитому пантеону богов, к обожествлению царской власти. Фундаментальные изменения произошли в художественной культуре. Изобразительное искусство, литература, ремёсла приобретают самостоятельное значение. В восточных деспотиях идейным содержанием искусства становится возвеличивание власти богов и царей, прославление мощи государства. Эти тенденции закрепляются в строгих законах и традициях, появляется канон (система ненарушимых правил и норм), сохраняющийся на протяжении тысячелетий. Канон предписывал художнику правила пользования пропорцией и цветом, схемы изображения людей и животных. Художник выступал в роли хранителя священных законов, наиважнейшим из которых являлось разграничение посредством искусства жизни земной и вечной. Каноническая культура Древнего Востока выработала язык, отвечающий идее постоянства — экономный графический знак, четкий контур, строгую и ясную линию.

Одна из типичнейших черт древневосточного искусства — склонность к символизации художественных форм, вызванная желанием приостановить и обобщить в символической фигуре длительный человеческий опыт в постижении внутренней сути вещей. Важнейший символ древневосточной художественной культуры — Солнце. Обычно оно является знаком красоты.

Семантика этого образа соединила в себе элементы различных культурных форм (философского, морально-этического, религиозного, художественного и др.). Солярное божество становится верховным государственным божеством.

Художественной культуре Древнего Востока присуща элитарность. Искусство живописцев практически не отделялось от искусства писцов, т.е. мудрецов и словесников.

Древневосточная художественная культура сохраняла магическое предназначение, столь характерное для первобытного общества. Так же, как и их древние предки, народы Древнего Востока считали, что определенные действия, совершаемые над изображением, способствуют их осуществлению и относительно оригинала.

Художники не стремились в предмете искусства выразить субъективную авторскую позицию. Личностное начало отсутствовало. Общественное, коллективное получало высокое сакральное значение. Обязанностью художника была реализация всеобщих смыслов.

Древневосточные культуры, покинув первобытность, не преодолели мифологического способа отношения человека к миру. Однако теперь обожествляются не только природные стихии, но и поднявшаяся над человеком мощь деспотического государства. Древневосточные государства жили за счет орошаемого земледелия и общественных запасов зерна. Все это требовало жесткого административного управления. Поэтому в основе этих государств лежит отрицание проявлений индивидуальности — восточная деспотия, характерная для всех стран Древнего Востока — Египта, Индии, Китая, Месопотамии.

Шумерский владыка, египетский фараон, китайский император — это не просто предводители войска, захватившие бразды правления, это правители-боги. Они выступают как посредники между богом и людьми, как воплощение божественного могущества. Деспотический характер власти позволил осуществлять правителям грандиозные общественные работы по созданию ирригационных систем, строительству дворцовых и храмовых сооружений, так, как, например, египетские пирамиды, Вавилонская башня, ворота Иштар, Луксорский и Карнакский храмы, Великая Китайская стена.

Термин «Древний Восток» является приблизительным и условным, традиция называть страны, расположенные на востоке и юго-востоке от греко-римского мира, сложилась в античности.

При всем многообразии культуры древневосточных цивилизаций можно проследить общие черты. К ним относятся:

–ирригационное земледелие, все они расположены в долинах крупных рек: Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Хуанхэ;

–раннее появление государственности в форме деспотии;

–тесная связь религии с заупокойным культом и художественной культурой;

–искусство монументально, символично, пронизано религиозным духом, канонично;

–культ грандиозного, величественного.

ГЛАВА 3

3.1. Художественная культура Древней Греции

Античной цивилизацией и культурой принято обозначать древнюю историю Греции и Рима, а также стран, испытавших их культурное влияние, в период с нач. I тысячелетия до н.э. по V век н.э. Это была цивилизация, основанная на рабстве и в экономическом отношении представлявшая значительный шаг вперед по сравнению с древневосточными обществами. Достижения античной культуры поразительны, на них основывается вся европейская цивилизация. История мирового искусства переполнена воспоминаниями об античном мире, воспроизведением античных сюжетов, мифов. К античности восходят современные литературные жанры и философские системы, принципы архитектуры и скульптуры. Античная культура пленяет своим пластичным, «телесным» характером. Мир/космос— понимался древними греками как одушевленное, прекрасное, сферическое тело, населенное людьми и богами. В античной эстетике главенствовали такие категории как мера и размеренность, симметрия, ритм и гармония, они на века определили европейские каноны красоты. «Ничего сверх меры!» — гласила надпись над входом в святилище Аполлона в Дельфах.

Пластичность — основа греческого миропонимания, поэтому эллины отдавали предпочтение именно пластическим видам искусства. Одно из центральных понятий античной эстетики — калокагатия (от греч. calos — прекрасный и agathos — нравственно совершенный) — обозначающее гармонию внешнего и внутреннего, которая является условием красоты. Античная культура отличалась глубоко светским характером при всем значении почитания богов.

Свободный, гармонически развитый, прекрасный духом и телом гражданин — таков идеал античности.

Уже в III тыс. до н.э. на Балканском полуострове и островах Эгейского моря зарождаются первые очаги государственности, самой высокой из которых была критская. Наиболее впечатляющими остатками этой цивилизации являются дворцы, поэтому она называется «дворцовой». В результате извержения вулкана (ок. XV в. до н.э.) большинство поселений погибло. Крит заселяют племена ахейцев (XV – XIII вв. до н.э.), эту культуру называют эгейской, её важнейшими центрами были Микены, Тиринф, Афины, Фивы. Этот период увековечен Гомером в «Илиаде». Ахейскую цивилизацию теснят племена дорийцев (XIII – XI вв. до н.э.). В этот период происходит становление этнического самосознания греков на основе единства языка, религии, нравов. Основная форма государственности — полис. Древняя Греция никогда не была единым государством — это множество отдельных государств — полисов.

Время расцвета древнегреческой культуры и искусства — классический период (VI – V вв. до н.э.). Именно в это время в Греции появляются философия, живопись, возникают театры, стадионы, возводятся великолепные храмы и скульптуры.

«Эпоха эллинизма» (IV в. до н.э. – I в. н.э.) начинается с завоеваний Александра Македонского. Империя Александра просуществовала недолго, распалась сразу после его смерти, но сам факт ее существования оказал сильнейшее воздействие на все последующее развитие культуры. Греческое влияние распространялось на культуру других народов.

В истории греческой культуры принято выделять следующие периоды:

– Крито-микенская культура (конец III тыс. – II тыс. до н.э.);

– Гомеровский (XII – IX до н.э.);

– Архаический (VIII – VI до н.э.);

– Классический (V – IV до н.э.);

– Эллинистический (к. IV – I до н.э.).

Выдающиеся достижения древнегреческой культуры.

Литература:

– Эпическая поэзия: Гомер «Илиада», «Одиссея».

– Лирическая поэзия: Алкей, Сафо, Анакреон.

– Сатира: Эзоп.

Изобразительное искусство:

– Архитектура: Кносский дворец, Афинский Акрополь (Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон, Пинакотека), храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Александрийский маяк.

– Скульптура: Фидий (статуя Зевса в Олимпии, статуя Афины в Парфеноне), Мирон (Дискобол), Пракситель (Гермес), Поликлет (Ника Самофракийская), Агесандр (Лаокоон), Скопас (Менада), Лисипп (бюст А. Македонского).

Театр:

– Эсхил. Включение второго актера. Главная тема трагедий — проблема моральной ответственности за причиненное зло, проблема рока как силы, стоящей над обществом, возмездия (трагедии «Персы», «Прометей прикованный», «Орестея»).

– Софокл. Включение третьего актера. Созданные им художественные образы глубоко человечны. Конфликт его трагедий в противоборстве человека и судьбы (трагедии — «Эдип-царь», «Антигона», «Электра»).

– Эврипид. Пристальный интерес к человеческой личности, ее индивидуальности, ее влечениям и порывам. Созданные им образы отличаются глубиной психологических характеристик (трагедии «Медея», «Ипполит», «Федра»).

– Аристофан. Блистательные примеры аттической комедии. Сюжеты взяты из современной автору политической жизни Афин (комедии «Всадники», «Осы», «Лягушки», «Лисистрата»).

Выдающиеся ученые и философы:

Фалес, Гераклит, Пифагор, Архимед, Гиппократ, Сократ, Платон, Аристотель, Геродот, Демокрит, Диоген, Эпикур.

Социально-этические и эстетические достижения древних греков:

– демократия и полисная система;

– принцип калокагатии;

– Олимпийские игры и принцип состязательности «агон»;

– мифология, космогония и космография;

– наука отделилась от религии. Расцвет философской мысли.

ГЛАВА 4

4.1. Римская цивилизация как эпоха расцвета античности

Дальнейшее развитие античной культуры и цивилизации происходило в рамках тысячелетней истории «вечного Рима», государства, которое прошло путь от маленькой крестьянской общины на реке Тибр до огромной мировой державы. Римская цивилизация была эпохой наивысшего расцвета античной культуры и вместе с тем ее последней страницей. Согласно преданию Рим был основан 21 апреля 753 г. до н.э. Ромулом и Ремом, их предком был Эней, покинувший Трою, после ее падения. Долгое время это считалось легендой, но археологические раскопки подтверждают связь Древнего Рима с троянской культурой и тот факт, что первые поселения появились в VIII в. до н.э.

Римская культура была явлением значительно более сложным, чем греческая, в ее формировании приняли участие многие народы и племена, подчинившиеся римской власти — греки, народы Ближнего Востока, этруски. Греческие, этрусские и восточные влияния творчески перерабатывались в соответствии с римской системой ценностей. Римская культура стала питательной почвой культуры романо-германских народов Европы. Она дала миру классические образцы военного искусства, государственного устройства, права, градостроительства, новые типы инженерных сооружений, реалистические скульптурные портреты, фрески, мозаики, поэтические творения и ораторские шедевры, интереснейший опыт в области театральных и зрелищных представлений.

В развитии художественной культуры Древнего Рима выделяют следующие периоды:

1) царский (VIII – VI вв. до н.э.);

2) республиканский (V – I в. до н.э.);

3) императорский (I – V в. н.э.).

Римскую идеологию и систему ценностей определял прежде всего патриотизм, выражавшийся не только в готовности пожертвовать жизнью за родину, но и в высоком уважении и любви к героическому прошлому. В Риме всегда господствовало представление об особой богоизбранности римского народа и самой судьбой предназначенных ему победах. Делами единственно достойными римлянина признавались политика, война, законотворчество. Римская ментальность резко отличалась от греческой. Если греки были изумительно одаренным народом в области художественного творчества, то римляне (как они сами признавали) имели наибольшие способности к практической деятельности.

Римская культура тесно связана с религией. На первом этапе это примитивный политеизм, когда каждый предмет и каждое явление имели своего духа, свое божество. Каждый дом имел свою Весту — богиню домашнего очага. Почитались души предков — пенаты, лары, маны. Особенностью религиозного мировоззрения римлян является их узкий практицизм и утилитарный характер общения с божеством по принципу «do, ut des» — «я даю, чтобы ты дал мне». С V в. до н.э. начинается сильное влияние греческой религии. Богатая мифология греков обогатила сухую почву итало-римской религии: Зевс – Юпитер, Гера – Юнона, Афина – Минерва, Афродита - Венера, Арес – Марс, Посейдон – Нептун, Гермес – Меркурий, Геракл – Геркулес, Гестия – Веста. Происходит отождествление римского и греческого пантеонов.

Достижения римской цивилизации в области строительства:

– использование бетона;

– строительство прочных рационально проложенных дорог;

– использование арочных и купольных конструкций;

– высокая градостроительная культура — регулярная планировка;

– создание системы коммуникаций (водопровод, канализация);

– разнообразие общественных сооружений (спортивных, зрелищных, храмов, терм).

Знаменитые общественные деятели:

Ганнибал, Юлий Цезарь, Октавиан Август, Спартак, Корнилий Тацит, Цицерон, Меценат, Нерон.

Литература Древнего Рима:

– Вергилий — поэма «Энеида». Сборники стихов «Буколики» и «Георгики».

– Гораций — оды. Трактат «Наука поэзии».

– Овидий — лирическая поэма «Наука любви». «Скорбные элегии». «Метаморфозы». «Послания с Понта».

– Ювенал — сатиры.

– Апулей — авантюрно-аллегорический роман «Золотой осел».

– Плавт — комедиограф.

– Петроний — обличительный роман «Сатирикон».

– Плутарх (грек по происхождению) — жизнеописания великих деятелей.

– Сенека — многочисленные философские произведения и трагедии.

– Марк Аврелий — философская проза «Наедине с собой».

– Теренций — комедиограф.

ГЛАВА 5

5.1. Генезис христианской культуры и ее эволюция

Христианство прошло долгий путь, прежде чем стало мировой религией и духовной основой европейской культуры. Оно зародилось в I в. до н.э., которую мы отсчитываем от Рождества Христова, и вначале формировалось в лоне идеализма, как одна из его сект. Но проповедь Иисуса из Назарета по своему содержанию выходила далеко за пределы национальной религии древних евреев.

Согласно Библии, история собственно еврейского народа начинается с патриарха Авраама, которому явился Бог Яхве и заключил с ним союз (завет), по которому Авраам и все его потомки должны поклоняться Яхве (в знак чего над всеми мужчинами совершается обряд обрезания), а Яхве сделает его избранным народом и приведет в Землю обетованную. Подлинным основоположником иудаизма почитается Моисей, который вывел евреев из минетского плена, получил от Яхве скрижали с заповедями и привел евреев в Землю обетованную.

Древние сакральные тексты (XII – V вв. до н.э.) в период Второго храма были сведены в единую книгу — Ветхий Завет (в христианской традиции являющуюся первой частью Библии). Сердцем Ветхого Завета является Тора (Закон) — в христианской традиции называемая Пятикнижием Моисеевым, поскольку авторство приписывается Моисею. Позднее — в III – V вв. н.э. — сформировалась еще одна книга, признанная священной, — Талмуд.

В соответствии с каноном еврейская Библия делится на части: книги закона (Битие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие), книги пророков (Иисуса Навина, Судей, Царств, Исайи, Иеремии, Иезекииля), писания (Псалтирь, книги Иова, Притчи, Плачи, Руфь, Песнь песней, Екклезиаст...).

Ветхий Завет является священной книгой как для иудеев, так и для христиан. Иудаизм самая древняя монотеистическая религия. Ветхозаветная вера рассматривается христианами как подготовка к Новому Завету, новому союзу человека с Богом. Если Бог Ветхого Завета обращен ко всему народу в целом, то Бог Нового Завета обращен к каждой личности. Ветхозаветный Бог большое внимание уделяет ритуалу, Бог Нового Завета обращен прежде всего к внутренней жизни и вере каждого человека.

Человек создан Богом по «образу и подобию Божию», т.е. является личностью, обладающей свободой и творческой способностью. Свобода личности связана с тем, что она воплощает в себе надмирный дух, происходящий от божественного духа. первородный грех Адама и Евы нарушил богоподобие человека и отдалил его от Бога, однако образ Божий остался неповрежденным в человеке. Вся дальнейшая история рассматривается христианством как история воссоединения человека с Богом.

Сущность христианской нравственности сформулирована в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Наиболее полно она изложена в Евангелии от Матфея. Христианство впервые в истории религиозной мысли сформулировало нравственные заповеди не в запретительном (чего не стоит делать), а в положительном плане (как надо поступать). Нравственные заповеди христианства обращены прежде всего к совести человека.

Важной чертой христианской нравственности является ее активный характер, направленный на преобразование не только отдельного человека, но и всего окружающего социума. Как наиболее эффективный путь осуществления евангельских норм жизни христианство предложило монашество.

На протяжении двух тысячелетий в христианстве возникали различные направления. Из них наиболее известны три: католицизм, православие, протестантизм. Наряду с ними (а также внутри них) существует множество более мелких церквей, сект, культов.

Важной составной частью христианства является эсхатология — учение о конце света, втором пришествии Христа, телесном воскресении мертвых и Страшном Суде, после которого на новой земле под новым небом должно утвердиться царство праведников.

Вера в бессмертие души и в Страшный Суд играет огромную роль в христианской религиозности. Вера в бессмертие души и загробное воздаяние призвана дать человеку не только знание, но и непосредственное ощущение абсолютной силы нравственных норм христианства.

Первые Евангелия («Благая весть») были записаны на греческом языке. В конце II в. начался процесс канонизации христианских писаний, завершился он приблизительно к IV в.

Книгами, которые составили Новый Завет, стали:

– 4 Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна);

– Деяния святых апостолов (в которых рассказывается о деятельности Петра и Павла, приложивших немало усилий для распространения христианства);

– 14 посланий апостола Павла;

– 7 соборных посланий;

– Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис.

Известны также книги, рассказывающие о жизни Христа, но не попавшие в канон, их называют апокрифами (Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии Магдалины, Евангелие от Иакова...) В них описываются события жизни Иисуса Христа, его смерть, жизнь Девы Марии, апостолов. Эти книги не были включены Вселенскими соборами в состав Нового Завета.

Если сравнить 4 канонических Евангелия, то заметно, что первые три (от Матфея, Марка, Луки) имеют много общих черт. Поэтому их называют синоптическими. В их основе лежат схожие сюжеты. Евангелие от Иоанна отличается от синоптических и трактовкой образа Христа (он подчеркивал его божественную природу), и описанием поля деятельности Иисуса.

ГЛАВА 6

6.1. Искусство Византии

Временем возникновения Византии считают 395 год, когда умер Феодосий Великий, завещавший своим двум сыновьям в качестве самостоятельных владений Западную и Восточную Римскую империю. Название «Византия» происходит от «Визант» — древнего имени греческого города, который под названием «Константинополь» стал столицей империи. Сами византийцы называли себя ромеями (римлянами), название «Византия» утвердилось только в эпоху Возрождения (его использовали итальянские гуманисты).

Византия просуществовала более тысячи лет, почти столько же, сколько и Древний Рим. Время существования Византии довольно точно соответствует хронологическим рамкам Средневековья, чего нельзя сказать ни об одном другом государстве мира. Именно византийская культура может считаться непосредственной наследницей и преемницей античной культуры, и не случайно Константинополь называли «вторым Римом». Он был крупнейшим городом, богатым и культурным. Именно византийская архитектура, живопись, философия, теология, наука и т.п. в течение длительного времени выступали в качестве недосягаемого образца для народов как мусульманского, так и христианского мира.

Византия создала особую культуру, представляющую из себя оригинальный сплав Греко-римской и восточной культуры. Для русских людей она имеет особое значение, т.к. оказала серьезнейшее влияние на нашу культуру, недаром существовала концепция «Москва — третий Рим».

Византийское искусство прошло в своем развитии:

– ранний период, «золотой век» Юстиниана (527 – 565 гг.) IV – VII вв.

– иконоборческий период VIII – IX вв.

– период «Македонского Возрождения» Х в.

– «Палеологовский Ренессанс» XIII – XV вв.

Византийское искусство дало блестящие образцы архитектуры, в частности, крестово-купольный храм. Достаточно назвать собор Св. Софии в Константинополе. Впервые была реально воплощена идея грандиозного центрического храма, увенчанного колоссальным куполом. План Св. Софии представляет собой слегка вытянутый прямоугольник, в центре которого мощными устоями выделен квадрат. Основу храма составляет трехнефная базилика. Каждая деталь Св. Софии, каждый аспект его внешнего вида и внутреннего пространства были призваны явить миру образ вселенной таким, каким его родило сознание того времени. Если внешний вид храма был строг и даже аскетичен, то его внутреннее строение и убранство поражали великолепием.

В византийском храмовом строительстве главенствует крестово-купольный тип. Купол на барабане устремлен ввысь, он опирается на четыре свободно стоящие опоры. От подкупольного пространства крестообразно, ориентируясь по сторонам света, расходятся «рукава» равноконечного «греческого» креста — прямоугольные помещения, перекрытые сводами, как правило, цилиндрическими. Все пространство храма связано воедино и подчинено центральному куполу.

Византийцы усовершенствовали мозаику, исполняя ее из цветного стекла — смальты — вместо античной из морской гальки или кусочком мрамора. Они клали кусочки смальты под определенным углом, усиливая мерцание золотого фона, создающее таинственность и мистичность настроения. Византийские мастера оставили образцы тонкой каменной резьбы капителей, замечательную рукописную миниатюру, жемчужное и золотое шитье.

Для искусства Византии характерны строгая каноничность и символизм. В византийской живописи нет движения, она статична, лишена прямой перспективы, светотеневой моделировки, намека на ракурс, она на тысячелетие застыла в своих догмах.

ГЛАВА 7

7.1. Европейское искусство Средневековья

V век принято считать началом новой эпохи — феодальной формации, названной в истории Средними веками и охватывающей по времени более тысячелетия, от падения Западной Римской империи до начала революций в Англии и Нидерландах.

Принято выделять три основных периода: V – XI вв. — раннее Средневековье, XII – XIII — зрелое Средневековье, XIV – XV — позднее Средневековье. В раннем Средневековье в качестве самостоятельного периода выделяют еще «Темные века» или «период Великого переселения народов» (V – VIII вв.).

Термин «Средние века» был введен гуманистами около 1500 г. Так они обозначали тысячелетие, отделявшее их от «золотого века» античности. Вся культурная жизнь европейского общества этого периода определялась христианством, которое уже в IV в. становится государственной религией в Риме. Между Западной и Восточной церковью все углублялись противоречия. Окончательный разрыв произошел в 1054 г., когда церкви провозгласили полную независимость друг от друга. Западная стала называться католической, а Восточная — православной.

Средневековое искусство — особая ступень в мировом художественном развитии. Одна из его главнейших особенностей — тесная связь с религией, с ее догматами, отсюда его спиритуализм, аскетичность. Религия и ее общественный институт — церковь — важнейший фактор формирования всей феодальной культуры.

Другая особенность средневекового искусства — это близость его к народному творчеству. Традиции языческой культуры, задорный и хлесткий юмор народных карнавалов — все это наложило отпечаток на искусство Средневековья. Конечно, более всего сохранились произведения культового назначения, Церковь всегда понимала силу искусства, его огромное воздействие на массы, считая, что его главная задача — наставлять в вере.

Земное существование, которое в соответствии с христианской религией ничтожно по сравнению с загробной жизнью, не может стать предметом изображения, достойным внимания в искусстве. Тело — лишь уродливая тюрьма для души, оковы для ее бессмертия, ничтожный сосуд греха и соблазна. Так из доктрин христианства рождался идеал, противоположный античности. Искусство уже не стремится подражать природе, реальным формам, оно превращается в символы запредельного. Вырабатывается иная система пластического языка, выразительных приемов.

Образный строй и язык средневекового искусства сложнее и экспрессивнее античного. Средневековый мастер стремился создать грандиозную художественную картину мира в архитектуре, монументальной живописи, скульптуре, украшающей средневековые храмы. Но в художественной системе средневекового искусства была заложена определенная заданность, оказывающаяся в условности, в символике, аллегоризме образного языка, в жертву которому приносилась правдивая передача красоты физического облика человека. Искусство Средневековья подразделяется на три этапа: дороманский VI – Х вв., романский XI – XII вв., готический XII – XV вв.

Название «романский» происходит от слова «Roma» — Рим, и возникло в XIX в., когда были обнаружены связи средневековой архитектуры с римской; название «готика» — от племени готов и еще более условно (как символ варварского искусства).

Средневековая литература:

Героический эпос:

– «Песнь о Нибелунгах». Германия.

– «Песнь о Роланде». Франция.

– «Песнь о моем Сиде». Испания.

– «Старшая Эдда». Скандинавия.

– «Беовульф». Англия.

Куртуазный и рыцарский роман:

– «Тристан и Изольда» Готфрида Страсбургского.

– цикл романов о короле Артуре и рыцарях круглого стола Кретьена де Труа.

Лирика:

– вагантов (бродячие студенты, школяры).

– трубадуров (провансальские поэты).

– труверов (поэты из Северной Франции).

– миннезингеров (немецкие поэты-рыцари).

– менестрели (профессиональные певцы и музыканты).

Духовная и научная литературы:

– жития святых

– хроники

– проповеди

– трактаты

Живопись:

– иконы

– фрески

– шпалеры (тканые картины)

– мозаики

– витражи

– книжная миниатюра

Театр:

– литургическая драма (инсценировка на латинском языке библейских сюжетов)

– моралите (назидательная аллегорическая драма в стихотворной форме, изображающая борьбу добра и зла за душу человека)

– мистерии (в представлении чередуются религиозные и мирские темы)

– миракль (религиозно-назидательная стихотворная драма, сюжет основан на совершаемом святым чуде)

Музыка:

– мотет (трехголосное песнопение, сочетающее разноплановые мелодии на народно-бытовые сюжеты)

– кондукт (песнопение на латинском языке в мерном маршевом ритме, сопровождавшее уличное шествие, как серьезного, так и шуточного характера)

– григорианский хорал (одноголосное церковное пение, по имени Папы Римского Григория I, канонизировавшего церковные песнопения в пределах церковного года)

– месса (полифоническое произведение воскресного богослужения)

Самый признанный музыкальный инструмент — орган.

ГЛАВА 8

8.1. Возрождение — явление культурного развития Западной и Центральной Европы

Прочно сложившиеся средневековые представления впервые всерьез подверглись сомнению в Италии XIV в. В этой стране происходило более быстрое развитие городов и городской культуры, происходит переход от общества феодального — к буржуазному. Наступает период первоначального накопления капитала. Термин «Возрождение» (renaissance — возрождение) по отношению к культуре Италии не случаен. Именно в Италии, на родине античности, возрождается идеал прекрасного, гармоничного человека. Человек вновь становится главной темой искусства. От античности идут осознание того, что самой совершенной формой в природе является человеческое тело. Гуманистическая культура Ренессанса пронизана мечтой о новом человеке и его духовном развитии.

Возрождение — термин, впервые введенный в XVI в. Джорджио Вазари — архитектором, живописцем, историком искусства — употребляется для обозначения целой исторической эпохи, которая была обусловлена началом перехода от Средневековья к Новому времени.

Хронологические рамки Ренессанса в разных странах охватывают эпоху со второй половины XIII в. до нач. XVII в. Внутри этого периода Возрождение подразделяется на:

1) Раннее Возрождение, включая Проторенессанс — XIII – XV вв.

2) Высокое Возрождение — конец XV в. – первая треть XVI в.

3) Позднее Возрождение — XVI в.

До конца XV в. Ренессанс был явлением преимущественно итальянским, позже он нашел отклик и достиг пика развития в северных (по отношению к Италии) странах, т.н. «Северный Ренессанс». В Нидерландах, Испании, Германии, Англии, Франции расцвели живопись, литература, философия, архитектура.

Ренессанс — это эпоха великих открытий. Цивилизация Средневековья называлась морской (т.к. ее развитие связано со Средиземным и Балтийским морями), Возрождение возвестило начало океанической цивилизации. В 1492 году Колумб открыл для Европы Американский континент, в 1513 г. Кабрал открыл Тихий Океан, с 1519 по 1521 гг. продолжалось первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Активно изучается Солнечная система (И. Кеплер, Дж. Бруно, Г. Галилей). На смену веры в авторитет церкви приходит вера в авторитет науки. Это эпоха первоначального накопления капитала, эпоха авантюрных способов обогащения (в том числе пиратского), из 3-го сословия выделяется буржуазия.

Возрождение не было простым повторением античности, оно явилось сплавом античных традиций с традициями Средневековья и христианства, выдвинуло новый круг идей и образов, эстетических идеалов.

Идеологическое движение эпохи Возрождения имело два направления — религиозное и светское. Первое нашло выражение в Реформации — движении, принявшем форму борьбы против католической церкви. Второе проявилось в формировании нового мировоззрения — гуманизма (humanus — человек, лат.).

Возрождение противопоставляло себя Средневековью, его идеологи поставили в центр своего творчества человека. Они отвергли жесткие ограничения средневековых канонов в изобразительном искусстве и принятые в нем условности. Важная черта Возрождения — индивидуализм. Теперь не происхождение определяло место и значение человека в обществе, а его способности и его деятельность.

Характерной чертой нового мировоззрения было пробуждение национального самосознания, формируется понятие отечества, его не могло быть в условиях феодальной раздробленности Средневековья. Изобретение И. Гуттенбергом в середине XV в. книгопечатания, появление газет оказали мощное преобразующее воздействие на европейское общество.

Мастеров Возрождения часто называют «титанами», имея в виду их универсальность: «Это была эпоха, которая нуждалась в титанах и породила таких титанов, по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености», — писал Ф. Энгельс. Соединение ученого и художника в одном лице, в одной творческой личности распространенное явление, например, Леонардо да Винчи был живописцем, скульптором, архитектором, писателем, музыкантом, военным инженером, химиком, математиком, ботаником...

Такая связь науки и искусства — характерная черта ренессансной культуры. Занимаясь художественным творчеством, художники выходили через перспективу — в область оптики и физики, через проблемы пропорций в анатомию и математику и т.д.

Основные представители искусства Возрождения.

Страна	Живопись	Архитектура и скульптура	Литература и театр
Италия	Джотто ди Бондоне, Симоне Мартини, Мазаччо, Фра Беато Анджелико, Филиппо Липпи, Андреа дела Вероккьо, Сандро Боттичелли, Браманте, Палладио, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан, Веронезе Паоло, Якопо Тинторетто	Леон Батиста Альберти — Палаццо Руччелан во Флоренции Брунеллески — собор Санта Мария во Флоренции Микеланджело — капелла Медичи во Флоренции, ансамбль Капитолия и собор Св. Петра в Риме; скульптуры — «Пьета», «Давид» Донателло — конный памятник — Гаттамелате в Падуе, статуя Давида Донато Браманте — проект собора Св. Петра Палладио — палаццо в городе Виченце	Данте Алигьери — «Божественная комедия» Франческо Петрарка — интимная лирика, сонеты Джованни Боккаччо — «Декамерон» Микеланджело — стихотворения Николо Макиавелли — политический трактат «Государь», стихи, поэмы Пьетро Аретино — комедии
Нидерланды	Ян Ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель ст.	К. Флорис — ратуша в Антверпене	Эразм Роттердамский — «Похвала глупости»
Германия	Альбрехт Дюрер, Лукас Карнах ст., Ганс Гольбейн мл., Грюневальд		У. фон Гуттен — «Диалоги» Т. Мюнцер — проповеди
Франция	Братья Лимбург, Жан Фуке	Жан Гужон — рельефы церкви Сен-Жермен, круглая скульптура	Франсуа Рабле — «Гаргантюа и Пантагрюэль» Пьер Ронсар — стихи
Англия			У. Шекспир — трагедии, комедии, сонеты Э. Спенсер — поэзия Джефри Чосер — «Кентерберийские рассказы»
Испания	Эль Греко, Веласкес, Мурильо	Хуан Эрреро — замки Мадрида	М. де Сервантес — «Дон Кихот» Лопе де Вега — «Овечий источник»

Список источников и литературы

1. Вентури Л. Художники нашего времени. М.,2010.

2. Всеобщая история архитектуры. Т. 10. М.,2009.

3. Всеобщая история искусств. Т. 5,6. М.,2008.

4. Европейское искусство XIX века. М.,2010.

5. Живопись импрессионистов. М.,2010.

6. История искусства зарубежных стран. Т. 3. М.,2009.

7. Калитина Н.И. Французская пейзажная живопись. М. ,2008.

8. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. Л., 2010.

9. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века М, 2009.

10. Чегодаев А.Д. Импрессионисты.М., 2008.

11. Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX столетия. М., 2010.