

ЛЕКЦИЯ №1

Культурологические подходы к анализу культуры

План

1. Понятие и сущность культуры
2. Основные концепции культуры
3. Морфология и динамика культуры
4. Функции культуры

1. Понятие и сущность культуры

Существует много определений культуры. Одни под культурой понимают ценности духовной жизни, другие, суживая это понятие, относят к культуре лишь идеологию, которая призвана обслуживать сферу производства. Некоторые культурологи считают, что сегодня существует свыше 500 определений культуры. Это объясняется многогранностью феномена и широким употреблением термина "культура" в конкретных дисциплинах. В отрасли исторических, философских, этнографических, социологических, филологических и других исследований случаются разнообразные представления о культуре. Каждая дисциплина подходит к выяснению понятия с собственными требованиями и заданиями. Однако теоретическая сложность проблемы не исчерпывается разнообразием определений. Известный исследователь культуры В.М. Межуев писал, что "фундаментальная теоретическая значимость понятия "культура" для современной науки обусловлена глобальностью и многогранностью самой проблемы культуры в ситуациях и обстоятельствах XX века".

Культура появляется перед нами как многогранная проблема исторического развития. Невзирая на разнообразие определений культуры, в них можно выделить синтезирующее ядро, что объединяет разные взгляды. В качестве такого ядра выступает само слово "культура", которое происходит от латинской *cultura* и в переводе означает возделывание, выращивание, присмотр. Первоначально это касалось земледельческого труда. Впоследствии термин начал употребляться в широком значении. Уже Цицерон в "Тустуланских беседах" (в 45 г. до н.э.) называет философию "культурой души". От настоящего философа, по его мнению, требуется настойчивое совершенствование собственных умственных способностей. Именно в культуре мышления Цицерон видел путь к расширению духовного мира человека. В таком понимании термин "культура" вошел во все европейские языки, в том числе и в украинский.

Термин "культура" в начальном его толковании не обозначал какого-то особенного предмета, положения или содержания. Он был связан с представлением о действии, усилиях, направленных на изменение чего-то и потому употреблялся с определенным дополнением, отмечая всегда культуру чего-то: культуру духа, культуру ума и тому подобное. Позже культуру стали понимать как "человечность", которая выделяет человека из природы, варварского положения. Культура стала мерой того, что отличает римлянина

от варвара, цивилизованного человека от дикаря, естественное от неестественного.

Мир культуры, любой ее предмет или явление воспринимаются как результат деятельности людей, направленной на обработку, превращение того, что дано непосредственно природой. В таком понимании культура выступает как мера соотношения естественного и внеприродного, отдаление человека от природы. Подобное понимание культуры развивалось в прошлые века, особенно в эпоху Просвещения XVII - XVIII ст. философия этого времени, основанная на идее всеобщности человеческого ума и его законов, естественным образом связывала культуру с теми преимуществами и благами, которые несут человеку совершенствование и применение ума. И поскольку ум был признан имманентным свойством человека, то разница между людьми, их сообществами и народами на этой основе выражалась только мерой умности, количеством тех приращений, которые несет с собой совершенствование ума. Отсюда был сделан ряд выводов принципиального значения. Во-первых, люди и народы не отличаются наличием или отсутствием культуры, а только уровнем культурности; во-вторых, культура имеет единственный источник и общечеловеческий характер; в-третьих, любые культурные отличия между людьми и народами - следствие их разноудаленности от первобытного естественного мира и имеют сугубо измеримый, а не сущностный характер. В этих выводах содержатся уже по крайней мере три важные мировоззренческие идеи - идея извечного единства всего человеческого рода, идея историзма как движение общества путем просвещения и идея прогресса, связанная с наследственным развитием истории, с наследованием и накоплением человеческого опыта.

Идеологически готовя победу буржуазного общества над феодальным, французские просветители XVIII ст. считали, что к справедливому, умному социальным порядкам приведет развитие ума и нравственности людей. Понятие культуры приобретает мировоззренческо-моральное содержание. Однако революция во Франции (1789-1794 гг.) разочаровала тех, кто верил в умность и справедливость буржуазных отношений, разделял натуралистические представления о природе человека.

Вполне естественно, что основоположник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724-1804) видел основу культуры не в самой природе человека, а в сфере ее морального существования. При этом он считал, что принципиально невозможно примирить эту сферу с эмпирической сферой существования человека. В кантовском понимании культура - это способность индивида вознестись от обусловленного его животной природой эмпирического, чувственного существования, при котором цель его поведения определяется внешним миром, к моральному существованию, которое позволяет ему свободно действовать во имя целей, которые он сам перед собой выдвигает, принимая во внимание веление морального обязательства.

Своеобразную попытку решить кантовское противоречие между естественным и моральным, между чувственным наслаждением и моральным

долгом сделал большой немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер (1759-1805). Задание культуры, по мнению Шиллера, заключается в гармоничном примирении физической и моральной природы человека, чувственного и умственного, наслаждения и долга. "Культура, писал он, - должна отдать справедливое не только умному побуждению в противовес чувственному, но и последнему в противовес первой. Таким образом, задание культуры двоякое: во-первых, охрана чувственности от посягательств свободы, во-вторых, охрана личности от силы ощущений. Первого она достигает развитием способности чувствовать, второго - развитием ума".

Однако Шиллер осознавал, что такое понимание заданий культуры не отвечает ее реальному положению в современном обществе. Он дал блестящий анализ противоречий этой культуры, которая оторвала человека от природы и предоставила его развитию ограниченного, одностороннего характера. Возобновить целостность человека, лишить ее мир от свойственных ему противоречий и тем же осуществить главное задание культуры может искусство, то есть "царство прекрасной видимости". По мнению Шиллера, именно в искусстве мирятся и сглаживаются противоположности физической и моральной жизни человечества.

Идея чисто эстетического преодоления противоречий действительности как главного задания культуры находит свое завершенное проявление в идеологии немецкого романтизма. Братья Шлегели (Фридрих (1772-1829) и Август Вильгельм (1767-1845)), Новалис (1772-1801), Людвиг Тик (1773-1853) и другие представители этого направления отрицали буржуазную цивилизацию как общественное состояние, враждебное человеку. Противопоставляя свободу творчества общественным требованиям, Ф. Шлегель писал, что творческое самовыражение поэта не должно подчиняться никакому закону. Единственной сферой, которая позволяет человеку вознестись над противоречиями действительности и сохранить свою индивидуальную целостность, романтики считали искусство, в котором якобы находят свое воплощение высшие иррациональные проявления человеческой души. "Естественному человеку" просветителей, который согласовывал свои поступки с требованиями природы, романтики противопоставили субъективное могущество гения, безграничную силу художественного представления, которое создает мир по собственным законам.

Попытка преодолеть с позиций объективного идеализма противоречие просветительского и романтического истолкования культуры была сделана Г. Гегелем (1770-1831). Сущность культуры, по Гегелю, определяется не естественной детерминированностью человеческого поведения и не творческой фантазией выдающихся лиц, а приобщением индивида к мировому целому, которое включает в себя как природу, так и историю. Но поскольку это целое есть, по Гегелю, лишь порождением воплощением "мирового духа", то и приобщение индивида к нему становится возможным лишь в понятии, в уме, в форме философско-теоретического знания. Развитие мышления как высшей духовной способности человека и представляет, с точки зрения Гегеля,

настоящее содержание культуры. "В этом развитии всеобщего мышления, - писал он, - заключается абсолютная ценность культуры".

В трудах современных отечественных ученых анализ феномена культуры осуществляется в пределах научного направления, известного под названием деятельного подхода. Представитель киевской культурологической школы В.П. Иванов рассматривает культуру как определенное измерение и специфическую форму жизнедеятельности человеческого общества. Она возникает с исторической необходимостью как особая инфраструктура в построении всего человеческого мира, прежде чем ее принципы и законы начинают использоваться членами общества. Поэтому генетические корни культуры достигают фундаментальных основ общественно-человеческого строения жизни, а ее свойства объективным, естественным образом складываются в общественной организации раньше, чем становятся сознательными точками опоры, правилами и нормами поведения и творчества членов общества. Иначе говоря, культурная форма как таковая извечно является сущностной определенностью человека, способом человеческого существования, который реализуется в разнообразии культурного существования индивидов и человеческих сообществ.

Культура является производной от человеческой деятельности в том общем смысле, в котором деятельность создает человеческий мир. Но так же, как мир не является простой суммой произведенного, а организован в естественный миропорядок определенного социума, так и деятельность, которая создает культуру, есть не только целеустремленный труд с производством предметов культурного назначения.

Собственно культура не производится в виде непосредственного продукта определенной деятельности. Ее создает вся совокупность общественной жизнедеятельности, циклический и повторяемый характер которой в конечном счете образует ряд стойких и общезначимых состояний, которые имеют силу регуляторов человеческого бытия. В культуре эти регуляторы приобретают сущностный, внутренний характер, то есть свойств доминанты человеческого в человеке. Если, по известному определению, человек есть "мир человека", то культура образует "мир человеческого существования", то есть ту совокупность условий с помощью которых человек обнаруживает себя в полноте своих способностей, в истинной мере своего существования.

Культура - это не просто одна из специфических сфер жизни общества, она рассматривается как культурная реальность, системный человеческий способ существования, которое определяет весь спектр практической и духовной деятельности людей, их отношения к окружающему миру и к самим себе.

Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности человека, общества, народов, которые населяют нашу планету. Культура не существует вне человека. Ее возникновение обусловлено тем, что человек постоянно ищет смысл своей жизни и деятельности. Вместе с этим, не

существует ни общества, ни социальной группы, ни человека без культуры или вне ее. В культуре раскрывается духовный мир человека, ее сущность, то есть способности, потребности, мировоззрение, знание, умение, социальные чувства, национальный характер и тому подобное. Любой человек в процессе своей жизни овладевает той культурой, которая была создана ее предшественниками. Вместе с тем она вносит свой вклад в культуру общества, поскольку результаты ее трудовой деятельности имеют культурное значение. По созданным в ту или другую эпоху ценностям можно делать выводы об уровне культуры определенной эпохи. В широком понимании культура трактуется в наше время многими учеными как процесс и следствие человеческой деятельности. Иначе говоря, культура выступает как мера человеческого в природе, а также и в самом человеке. Такой подход позволяет включить в сферу культуры все виды человеческой деятельности: материальную и духовную деятельность во всех формах их проявления. Поэтому феномен культуры можно определить как творческую деятельность людей и совокупность материальных и духовных ценностей, выработанных человечеством в процессе истории, а также взаимоотношения, которые сложились в процессе распределения культурных наследий. Данное определение дает возможность выяснить сущность и структуру культуры, ее гносеологические и аксиологические аспекты, закономерности развития и социальные функции.

В соответствии с таким пониманием одни ученые выделяют в культуре материальную и духовную сферы, а другие - материальную, политическую и духовную. Такое разделение, по их мнению, базируется на основных направлениях жизнедеятельности людей, поскольку труд является источником всякого богатства и любой культуры. Понятно, что выделение составных элементов культуры - достаточно условно, потому что культура является стройной, целостной, динамической системой, и четкое выделение ее взаимопереплетенных составляющих практически невозможно. Но структурный подход к анализу культуры дает возможность раскрыть специфику каждой ее части и показать ее роль в дальнейшем развитии общества, прогрессе человеческой цивилизации.

Современной наукой разработан критерий выделения основных сфер общественной жизни людей. Этот критерий, по мнению известного философа А.К. Уледова, включает "типы деятельности людей, общественные потребности, на удовлетворение которых направлена деятельность, и общественные отношения как форма деятельности, и социальные субъекты деятельности и отношения". Если социальное явление отвечает всем требованиям данного критерия, то его правомерно рассматривать как специфическую сферу жизнедеятельности людей. На основе разных форм жизнедеятельности выделяются основные части культуры. В одном случае некоторые ученые в структуру духовной культуры включают науку, искусство и мораль, в другом - все формы общественного сознания, систему воспитания и образования, средства пропаганды и информации, систему учреждений культуры и тому подобное. Выделение структурных элементов

духовной или материальной культуры дает возможность исследовать глубинные пласты ее развития и функционирования. Вместе с тем следует выделить, что проблема структуризации культуры окончательно еще не решена. Да, чрезвычайно мало научных трудов, в которых бы система праздников и обрядов общества выделялась как элемент духовной культуры.

Культура имеет собственные законы развития и функционирования. Существенные изменения, которые происходят в культуре, не всегда можно объяснить социальными причинами. Современная культурологическая наука, например, и до сих пор четко не объяснила того факта, что культура не переставала развиваться в самые критические периоды той или другой эпохи. Она продолжала развиваться в условиях острого кризиса рабовладельческого и феодального общества, а также в годы фашистских диктатур и при тоталитарных режимах.

Феномен культуры - это диалектическое единство прерывного и непрерывного. Законом развития культуры является наследственность. Любая культура одновременно традиционная и новаторская. Именно единство прерывного и непрерывного позволяет выделять в культуре определенные этапы и периоды ее развития, даже целые эпохи и цивилизации. Общеизвестным является, например, выделение эпох античной культуры и Возрождения. В истории украинской культуры выделяется культура Киевской Руси, казацкого периода, Галицко-волынского княжества и тому подобное.

Культура как продукт общественной практики осуществляет активное влияние на людей, на их жизнедеятельность. Люди не только создают культуру в процессе материальной и духовной деятельности, но и овладевают добытыми знаниями, то есть заняты усвоением культуры. Любая деятельность - практическая или теоретическая, материальная или духовная, рядом с творческим аспектом включает и аспект функционирования, то есть усвоение культуры. Чем более широкие масштабы создания культурных ценностей, тем больший объем деятельности необходим для наследования культуры, для ее передачи новым поколениям, творческого воссоздания. Законом функционирования культуры является ее усвоение, сохранение и передача следующим поколениям. Общество формирует разнообразные формы и способы передачи культурных ценностей. Передача и усвоение культуры осуществляется разными способами: путем воспитания, учебы, образования, языка, через обычаи и традиции, путем наследования и копирования лучших образцов. Такие способы получили название традиционных форм передачи. В пределах социального сообщества людей (нации, класса, социальной группы) эти формы образуют достаточно сложную иерархическую систему, которая аккумулирует и воссоздает духовные ценности, взгляды, идеи, принципы, образцы поведения и деятельности, мышления и чувства, черты национального характера. В ходе истории происходит не только овладение приобретенным опытом, но и дальнейшее развитие и совершенствование культуры, создаются новые культурные ценности изменяются традиционные

формы передачи и усвоения культуры. В наиболее общей форме можно выделить два аспекта деятельности: профессиональную и непрофессиональную, что направлены на сохранение духовности.

2. Основные концепции культуры

Определение происхождения, сущности культуры имеет свою историю. Оно прежде всего связана с такими областями знаний, как этнография, искусствоведение, история и философия, и нашло свое проявление в разных теориях культуры. Среди них наиболее типичными эволюционистская, антропологическая, философская, революционно-демократическая, а также циклическая концепция (или концепция культурных круговоротов) и др.

Эволюционистская теория культуры представлена в трудах американского ученого Л. Моргана(1818-1881) и английского историка Е. Тейлора(1832-1917) и других исследователей. Ее возникновение связано с обобщением эмпирических этнографических материалов и определением закономерностей развития истории культуры. Сущность эволюционистской концепции культуры заключается в том, что выдвигается и обосновывается принцип единства человеческого рода и родства потребностей разных народов в формировании культуры. Анализируя культуру первобытного общества, Е. Тейлор пришел к заключению, что развитие того или другого народа происходит прямолинейно, от простого к сложному. Л. Морган в развитии общества выделяет такие основные стадии: дикость, варварство, цивилизацию. На разных степенях развития народы живут отдельно и соответственно создают собственную культуру. Но усиление контактов между государствами, сближение народов, обмен достижениями культуры предопределяет сплоченность культурных ценностей и восприятие их человечеством. Ведущая идея эволюционизма - это прямолинейность культурного прогресса и обязательное требование для каждого народа пройти все необходимые стадии развития.

Основоположником концепции циклического развития культуры считается итальянский философ Дж. Веко (1668-1744). Каждый народ, по мнению ученого, проходит цикл в своем развитии, который включает три эпохи: детство, или без государственной период, где ведущая роль принадлежит жрецам; юность, для которой характерное формирование государства и подчинение героям; зрелость человеческого рода, где отношения между людьми регулируются совестью и осознанием своего долга. Формой правления в этот период является монархия или демократическая республика. Достигнув высшей степени развития, человечество опять падает на дно. Эпоху средневековья Веко трактует, например, как "второе варварство".

Наиболее распространенной в наше время стала теория культуры О.Шпенглера, который изложил ее в своей знаменитой книге "Упадок Европы". Он отбросил концепцию линейного развития мирового культурного прогресса и обосновал теорию равноценного циклического развития культур.

Он отрицал существование общечеловеческой культуры, доказывая, что всемирная история состоит из истории восьми замкнутых в своем развитии больших культур. Каждая культура живет приблизительно 1000-1500 годы. Потом культура умирает и следы от нее остаются в форме цивилизации.

Антропологическая, или функциональная, концепция культуры представлена в трудах выдающегося английского этнографа и социолога Б.К. Малиновского(1884-1942), французского этнолога и социолога К. Леви-Строса(1908-1991) и др. Сущность концепции заключается в том, что возникновение и развитие культуры связано с потребностями человечества. Б.К. Малиновский потребности, которые обусловили возникновение культуры, делит на первичные, производные и интегративные. Первичные потребности направлены на продолжение рода и обеспечение его жизнедеятельности. Им отвечает развитие знаний, образования, жилищных условий. Производные направлены на изготовление и совершенствование орудий труда. Им отвечает развитие экономики и культуры ведения хозяйства. Интегративные потребности проявляются в необходимости сплоченности и объединения людей, в потребности авторитета. Удовлетворению этих потребностей отвечает политическая организация общества.

Среди разных концепций культуры весомое место занимает социологическая. Она представлена в трудах многих ученых, в частности П. Сорокина (1889-1968), Г. Маркузе, Т. Адорно и др. Сущность социологической концепции заключается в том, что культура рассматривается как целостное образование, сложная иерархическая система культурных и социальных систем. Социолог культуры П. Сорокин выделил три основных типа культуры, которые лежат в основе суперсистемы. Среди них чувственный тип, для которого свойственно чувственное восприятие окружающего мира; рациональный тип, для которого характерен рациональный подход к действительности; но идеалистичный тип, который основывается на интуитивном методе познания.

Значительное распространение получила марксистская концепция культуры. Ее основоположниками были К. Маркс(1818-1883) и Ф. Энгельс(1820-1895). Она основывается на принципе, что определяющей в происхождении и развитии культуры является материально-превращающая общественная деятельность людей, которая направлена, прежде всего, на удовлетворение материальных потребностей, а также на формирование высококультурного человека как общественного субъекта деятельности.

Среди культурологических теорий заметное место занимают теологические концепции культуры. Основная суть этих концепций сводится к рассмотрению религии как базовой основе развития культуры. Да, по мнению немецкого богослова С. Цуфендорфа, культура - это промежуточное звено между Богом и человеком. Ее развитие происходит по воле Всевышнего. Будучи зависимой от Бога, культура влияет на природу человека и определяет ее деятельность.

Весомый вклад в развитие концепций культурно-исторического процесса внесли украинские ученые. Их общественно-политическая и философская мысль была тесно связана с научными приобретениями Запада и Востока. Они создали ряд оригинальных концепций культуры, основным тезисом которых была идея самоценности национальной культуры и ее взаимосвязи с культурами других народов.

Надлежащий вклад в разработку феномена культуры сделала украинская культурологическая мысль в XVI ст. В казацких летописях и трудах К. Саковича было выдвинута оригинальная теория развития культуры, которая основывалась на выделении имманентных черт украинцев (героизм, волелюбство, общительность, рыцарская верность, чувство достоинства), которые якобы были унаследованы "казацким народом" от могучего племени сарматов и хазар.

Концепция Г.С. Сковороды(1722-1794) основывается на теории трех миров. Первый мир - это природа, или "макрокосмос"(вселенная), второй мир - это общество и человек, или "микрокосмос", третий мир - это Библия, или "мир символов".

В научном отношении более выраженной была культурологическая концепция Кирилло-мефодиевского братства. Это прежде всего положение о государственной самостоятельности славян, свободное развитие национальной культуры и языка, о характерных чертах ментальности украинцев.

В трудах И. Франко впервые сделана философско-мировоззренческая проработка целостной концепции истории украинской культуры от самых давних времен и до конца XIX ст. Вся культура рассматривается в единственном процессе развития материальных и духовных составляющих и в связи с социальной борьбой за идеалы справедливости и равноправия.

Разнообразие концепций обусловлено многоплановостью культуры как системы. Сложность культурно-исторического процесса, богатство составляющих культуры нуждаются в разных подходах к изучению этого феномена.

3. Морфология и динамика культуры

Морфология культуры - это раздел культурологии, посвященный структурному анализу культуры как социального феномена, изучению закономерностей построения и процессов формообразования культурных явлений. Для этого используются три основных метода познания: структурно-функциональный, семантический и генетический.

Морфологическое изучение культуры предусматривает такие направления исследования: генетический, что рассматривает возникновение и становление культурных форм; микродинамический, который исследует динамику культурных форм в пределах жизни трех поколений; структурно-функциональный, что изучает принципы и формы организации культурных объектов и процессов в соответствии с потребностями, интересами и запросами членов общества, а также технологический, предметом которого

является распределение культурного потенциала в физическом и социокультурном пространстве и времени.

В структуру культуры входят субстанциональные элементы, которые опредмечиваются в ее ценностях и направлениях; функциональные элементы, которые характеризуют собственно процесс культурной деятельности, разные его стороны и аспекты. Структура культуры сложная и многогранная. Она включает систему образования, науку, искусство, мораль, право, политику, мифологию, религию. Причем все элементы взаимодействуют между собой, образуя единую систему такого уникального явления, как культура.

Важным структурным элементом духовной культуры человечества является наука - специализированный вид человеческой деятельности, направленной на получение новых знаний. Целью науки являются выявления законов, по которым объекты существуют и за которыми могут изменяться в процессе человеческой деятельности.

Фундаментом науки является ценностная установка и поиск истины и постоянное наращивание знания. На этой основе развивается система идеалов и норм научного исследования. Таким образом реализуется органическая связь науки с моралью и этикой как с неотъемлемыми составляющими культурного комплекса человечества.

Мораль как культурное явление и форма общественного сознания является совокупностью принципов, правил и норм человеческого поведения. Ее социокультурная незаменимость заключается в нормативной регуляции межличностных отношений, которая апеллирует к голосу человеческой совести, упорядочении человеческого поведения относительно извечных человеческих ориентиров добра и зла.

Не менее важное значение для духовной культуры имеет феномен нравственности - практический, поведенческий, деятельный аспект морали. Нравственность изучает правомерность, уместность требований морали относительно потребностей развития человеческой природы, человеческого существования. Как показывает исторический опыт, мораль, которая не нашла полноценного воплощения в конкретной нравственности, конкретных человеческих отношениях да еще и отрицается ими, обречена на гибель.

Мораль и нравственность опираются на свободу выбора, а право - это система норм и правил поведения, которые санкционируются государством и имеют общеобязательный характер. Право выражено в официальной форме, его законы опираются на определенные принципы, которыми являются основные идеи существования и развития, в том числе и такие универсалы, как справедливость, равноправие, гуманизм, демократизм.

Важными факторами культуры являются феномен политики и производная от него политическая культура. В политике находят отражение человеческие взгляды, правовые и моральные нормы, культурно-исторические и национальные ценности, характерные для существующей системы власти. Соответственно, политика в зависимости от формы и

методов осуществления власти может быть авторитарной или демократической.

В исторической эволюции форм общественного сознания, а в то же время и в развитии мировоззренческой культуры человечества важное место принадлежит мифологии и религии.

Мифология как культурное явление является собранием мифов - стародавних переводов о богах, героях, разных вымышленных существах или одухотворенных предметах, которые обусловили силы природы и общества. В мифологии берут свое начало литература, искусство, право, мораль, наука и человеческое знание вообще. Этот самый глубокий пласт культуры, через который прошли все народы мира, и доныне остается стойкой ее почвой, является важной составляющей современной системы духовных ценностей.

Религия как компонент духовной культуры человечества в своих доктринах, этике и ритуалах раскрывает перед людьми широкий горизонт понятий, делает человека членом духовного содружества, ее духовной родиной, дает обоснование протесту и сопротивлению всему несправедливому.

Динамика культуры - это одна из базисных, фундаментальных характеристик феномена культуры. Она касается как содержания, сущностных признаков самого явления, так и разнообразных его интерпретаций. Динамическая природа культуры, переменчивость ее форм делают принципиально невозможным однозначное толкование самого понятия "культура", которое бы исчерпывающе охватывало ее объективно-истинную суть.

Динамика культуры - это изменения в самой культуре, во взаимодействии разных культур, для которых характерны целостность, наличие упорядоченных тенденций, а также четко выраженная направленность, вектор движения. Другое значения этого термина - раздел культуры, в пределах которого изучаются процессы сменяемости в культурах, устремление, характер проявления, а также закономерности адаптации культуры к новым условиям, факторы, которые обуславливают изменения в культуре, условия и механизмы, которые регулируют эти изменения.

Исходными и универсальными для понимания динамики культуры есть культурные изменения, то есть разные состояния культуры в двух и больше временных точках. Культурные изменения - это любые трансформации культуры, в том числе и такие, которые лишены целостности, четко выраженной направленности движения.

Культурная революция означает масштабный и системный перелом, прыжок в развитии определенной модели культуры. Это качественная ее трансформация и переход к новой модели. Именно эти черты дают возможность отличить действительно революционные изменения в состоянии культуры от их идеологических мистификаций.

Культурный прогресс характеризуется усовершенствованием структур, содержания и видов культурной деятельности, которые являются результатом творческого потенциала человечества. Его парным,

противоположным понятием является культурный регресс, то есть эрозия структур, содержания и видов культурной деятельности, свертывания ее потенциала.

Культурная эпоха символизирует длительный, масштабный период в истории культуры. Он отмечен господством или изменением определенных систем культурных ценностей и смыслов. В целом фактор времени определяет разные проявления динамики культуры.

Под культурным ренессансом понимают возрождение ранее потерянных или смещенных на историческую периферию ценностей. Этот процесс предусматривает не простое возвращение духовных ценностей из исторической давности, а обогащение их человекотворческим смыслом.

Кризис культуры определяют как период обострения внутренних противоречий той или иной цивилизации, испытания жизненной силы, ее социокультурных ценностей и смыслов. Кризисное состояние преодолевается и завершается переходом социокультурных ценностей и смыслов на новую степень зрелости.

В целом для динамики культуры характерен стойкий порядок взаимодействия ее компонентов: периодичность, стадийность, направленность. Процесс динамики культуры следует интерпретировать как проявление способности сложных социальных систем адаптироваться к изменениям внешних и внутренних условий своего существования. Законы хода культурно-исторических процессов не менее объективны, чем собственно естественные закономерности. Выявление объективно-исторической природы культуры, ее динамики осуществляется в разных концепциях и школах культурологических знаний.

4. Функции культуры

Характер культуры как общественно-исторического явления предопределяет ее полифункциональность. Среди ее функций выделяют познавательную, информативную, мировоззренческую, коммуникативную, регулятивную, аксиологию, а также воспитательную.

Важное место принадлежит познавательной. Познавательная функция выражается в фиксации в каждой конкретной исторической эпохе результатов познания окружающего мира. При этом представляется целостная картина мира, сочетают результаты научного и художественного его отражения. В соответствии с уровнем духовной культуры мы судим об уровне познания мира в ту или другую эпоху, а следовательно о степени господства человека над стихийными силами природы и общества.

С познавательной функцией культуры тесно связана ее информативная функция. Информативная функция культуры позволяет людям осуществлять обмен знаниями, навыками, умениями, способностями, иначе говоря, своими сущностными силами, которые неравны как в середине одного поколения, так и между поколениями.

Информационная функция культуры может проявляться через общение людей, в их практическом взаимодействии, прежде всего - в совместной

трудовой деятельности. Поэтому информационная функция неразрывно связана с коммуникативной. Общение по своему характеру бывает непосредственным и опосредствованным. Непосредственное общение - это прямое усвоение приобретений культуры. Оно дополняется чем-то непрямым, опосредствованным - и реализуется через усвоение культурного наследия.

Культура дает возможность не только общаться людям, но и регулирует их взаимоотношения и деятельность. Регулятивная функция культуры реализуется с помощью определенных норм, усвоение которых необходимо каждому для успешной адаптации в обществе.

Культуре присущая функция аксиологии (оценочная). Она выражает качественное состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека определенные ценностные ориентиры и потребности.

Особенное место принадлежит воспитательной функции. Культура не только приспособливает человека к определенной естественной и социальной среде, а способствует его социализации.

Мировоззренческая функция культуры заключается в том, что она синтезирует в целостную и завершенную форму систему факторов духовного мира лица - познавательных, эмоционально-чувственных, оценочных, волевых. Основным направлением культурного влияния на человека является формирование мировоззрения, через которое она включается в разные сферы социокультурной регуляции.

ЛЕКЦИЯ №2

Культура и общество

План

1. Культура и человек в контексте социально-экономического развития общества
2. «Субкультура» и ее функции
3. Искусство как способ создания личности

1. Культура и человек в контексте социально-экономического развития общества

На протяжении всего существования человеческой цивилизации проблемы культуры имели первоочередное, ведущее значение - прежде всего потому, что культура всегда была могучим фактором социального развития, отображала качественную характеристику общественной жизни, олицетворяла специфический способ человеческой жизнедеятельности, зафиксированный в результатах труда, системе социальных норм и заведений. Основное в содержании культуры - не вещи, а человек, общество. Все ее виды - культура производства, культура управления, политическая, художественная культура, культура межличностных отношений, экологическая и тому подобное, - образуют единое целое как формы существования развития человеческой природы, а следовательно, - общества. Культура пронизывает все направления человеческой жизнедеятельности - от основ материального производства и элементарных человеческих потребностей к самым великим проявлениям человеческого творчества. Она влияет на все сферы общественной и индивидуальной жизнедеятельности - труд, быт, досуг, мышление, практическую деятельность, этику, этикет.

Культура приобретает социальное влияние, прежде всего как необходимый аспект деятельности общественного человека. Она основывается на социальных принципах и предусматривает организацию совместной деятельности людей, а следовательно, регулирование этой деятельности определенными правилами, нормами, аккумулированными в традициях, знаковых и символических системах и тому подобное. Содержание культуры влияет не только на темпы деятельности, ускоряя или замедляя их, но и определяет ее содержательную целенаправленность. Мысли, взгляды, решения, которые предопределяют разные сферы общественной практики, поддерживаются логикой культуры.

Роль и место культуры в деятельности человека можно понять лишь на основе представлений о том, как деятельность выполняет функцию воссоздания. Существуют простой, интенсивный и деструктивный типы воссоздания общества. Для первого характерны инертность и безразличие субъекта воссоздания к качественным и количественным изменениям, потребность локализовать поток инноваций, прежде всего в сфере условий деятельности и новейших средств реализации, в сфере выработки новых целей и их достижения. Такой тип воссоздания характеризуется

консерватизмом, стремлением субъекта воссоздания не только повышать эффективность результатов своей деятельности, а сберечь неизменной унаследованную систему отношений. Этому типу воссоздания не чуждо и развитие, и возникновение более совершенного воссоздания. Однако его начинания подчинены застою и выступают его побочным продуктом.

На определенном этапе исторического развития определенной цивилизации, государства, народа господствующим становится интенсивный тип воссоздания. Ему присуща направленность субъекта на повышение эффективности результатов своей деятельности, что органично связано с стремлением к качественным сдвигам всех параметров общественного воссоздания. Резко растет необходимость инноваций в сфере средств, а потом и целей производства. Господство этого типа воссоздания не уничтожает простого, но теснит его на задний план. Реальный воспроизводительный процесс в разных обществах может осуществляться в виде промежуточного варианта как сочетания этих двух типов воссоздания.

Для деструктивного типа воссоздания характерна недостаточная способность субъекта в силу тех или иных причин преодолевать внутренние и внешние противоречия, ограничивать поток деструктивных инноваций, обеспечивать конструктивные инновации, сохранять параметры простого воссоздания, содержать на минимальном для данного общества уровне эффективность производства. Он характеризуется упадком культуры, неспособностью находить эффективные и целые для стабилизации ситуации. Этот тип воссоздания отличается от рассмотренных выше тем, что никогда не выступает позитивной ценностью.

Субъекты простого и интенсивного воссоздания имеют специфические ориентации, цели, ценности и потребности. Отличия между субъектами этих типов воссоздания настолько существенные, что происходят качественные изменения места и роли культуры в воспроизводственном процессе. Если субъект простого общественного воссоздания свою жизнедеятельность подчиняет заданиям сохранения устоявшихся условий, средств и целей деятельности в их неизменности, то субъект интенсивного воссоздания видит мир своей деятельности динамическим, постоянно переменным. Он способен разрешать свои проблемы на всех уровнях, постоянно улучшая условия, совершенствуя средства и, наконец, формируя более глубокие и основательные цели воссоздания.

Социальные группы, содружества, нации, лица выступают в качестве реальных субъектов общественного воссоздания, проходя сложный и противоречивый путь своего развития. Отсюда возникает проблема изучения конкретно-исторической связи человека (социальных прослоек, групп) с типами воссоздания.

Культура как необходимый элемент общественного воссоздания и одновременно важная характеристика субъекта деятельности развивается в единстве с воспроизводственным процессом в целом во всей его исторической конкретности. При переходе от простого воссоздания к интенсивному тип культуры качественно изменяется.

Простое воссоздание соотносится с культурой господства домашнего производства и сельскохозяйственного труда. В этой культуре субъект воссоздания нацелен на неизменность масштабов воссоздания, на максимальную адаптацию к естественным ритмам, которые диктуют условия урбанизации земледелия. Для этой культуры характерны представления об окружающей среде как образовании внешних сил, убеждение, что она не может изменяться человеком, поскольку не человеком создана. В культурах этих типов даже активность самого человека рассматривается как результат, детерминированный внелюдскими антропоморфными силами.

С интенсивным типом воссоздания связан качественно новый тип культуры. В отличие от субъекта простого воссоздания, ориентированного на адаптацию к заданным, существующим ритмам, на систему неизменных смыслов, субъект динамического типа культуры нацелен на усовершенствование самого себя в единстве с усовершенствованием человеческого мира, уже существующего, созданного предыдущей человеческой активностью. Человек в таком типе культуры совершенствует то, что раньше организовано, переосмысливает то, что осмыслено раньше, перестраивает сами ритмы окружающей среды. Тем же субъект интенсивного типа воссоздания должен владеть способностью концентрировать для решения соответствующей проблемы все необходимое богатство накопленной культуры, осмыслить и переосмыслить ее, чтобы формировать новые идеи, культурные инновации. Мир уже не анализируется как определенная способность, а выступает в качестве результата ответственной, напряженной воспроизводственной деятельности человека.

Анализируя культурные предпосылки научно-технического прогресса, следует учитывать исторические культурные традиции, чрезвычайно стойкие даже тогда, когда изменены или уничтожены экономические и социальные условия, которые вызывают формирование традиционных норм, стиля жизни.

Исторически устоявшиеся отношения людей к собственной производственной деятельности в стране формировались в условиях простого воссоздания, преимущественно в сельскохозяйственном труде. В связи с этим население, большинство которого до недавнего времени складывало крестьянство, преобладало стремление адаптироваться к естественным ритмам, к постоянному изменению независимых от человека циклов, в частности - изменений времен года, собственных биологических ритмов. Изменение потребностей, если и происходило, то носило более экстенсивный, чем интенсивный характер.

Это созданное в допромышленную эпоху представление переносилось потом на промышленное производство. Последнее сделало возможным эффективность этой культурной основы лишь тогда, когда промышленность развивалась преимущественно на уже существующих образцах и типах технологий, на привлечении в обращение новых масс людей, преимущественно из сельской местности, и природных ресурсов. В связи с этим на протяжении определенного времени в некоторых людях хранилась

иллюзия, будто к ритмам промышленного производства можно относиться так, как и к естественным ритмам, то есть как к снаружи заданного человеку условия, что не требовало коренного изменения их ценностных ориентаций и представлений. Эти культурные стереотипы преобладали.

Стремление адаптироваться к заданным снаружи естественным и производственным ритмам способствовало приобщению миллионов людей к новым ритмам труда, к индустриализации и городской жизни. Но оно имело и существенные недостатки, несло в себе внутреннюю ограниченность. Ценности, предопределенные типом культуры на основе простого воссоздания, не отвечали постоянному усложнению окружающей среды, не стимулировали людей адекватно отвечать на рост трудностей производства и усложнения условий жизни.

Отставание способности обобщать растущее множество явлений окружающего мира и на этой основе прогнозировать будущее предопределяло появление и развитие социально-культурных групп, склонных увековечивать ценности простого воссоздания. Они распространяли представление об индустриализации и урбанизации как о процессах дезорганизации общества, превращения целостности в хаос. Существование таких представлений значило одновременное отставания способностей и потребностей формировать в постоянно усложняемых условиях пути и методы конструирования более эффективных решений, технологий, организации производства.

Рост машинного производства и рабочего класса обусловил появление и утверждение новых ценностей. Окружающая среда стала источником реальных и потенциальных средств, как таковое, что может использоваться для удовлетворения утилитарных потребностей. Этот тип культуры характеризовался значительным ростом человеческой активности, который вселил в человека веру в навязывание воли среде при постоянном росте мощностей познания и деятельности. На этом этапе возникло и утвердилось представление о сложности окружающего мира, а для его изучения и освоения нужна была наука, то есть особенная специализированная форма человеческой деятельности, направленная на формирование системы предметных знаний. В этом типе культуры утверждалась способность человека развивать и совершенствовать свой труд, переходить к формированию все более усовершенствованных средств труда, новой техники и технологий, новых форм организации труда.

Но это не исключало существование рядом с новыми ценностями устоявшихся ранее образцов, стереотипов, норм и традиций, которые продолжали существовать в новых условиях. Это обстоятельство особенно рельефно проявляется, когда возникает необходимость усиливать активность личности не только в воссоздании существующей техники и технологий, организации производства, но и их прогрессивных качественных изменений.

Эта проблема особенно заостряется тогда, когда организация производства рассчитана на тип культуры, на целеустремленное развитие; когда реальный работник ориентируется на простое воссоздание, на

адаптацию своих имеющихся возможностей до существующего уровня техники и технологии. В этом случае растет противоречие между предметными и личностными составляющими культуры. Часто результаты творчества, трудовой деятельности людей, связаны с культурой интенсивного воссоздания, не отвечают содержанию культуры других, которые должны использовать эту технику, то есть потребителей. Несоответствие между личностными и предметными элементами культуры имеют, как правило, негативные последствия для общества.

2. «Субкультура» и ее функции

Типы воссоздания и культуры - теоретико-методологические понятия, с помощью которых можно разделять, дифференцировать культуру на ее, так сказать, внутреннем уровне. Когда же идет речь о ее эмпирическом осмыслении, ученые обращаются к более конкретным понятиям, которые дают возможность изучения реальностей процесса. На этом пути теоретиками культуры, социологами, социальными психологами, этнографами все чаще используется понятие "субкультура". Логической почвой ее возникновения является то, что культура - концентрированный, организованный опыт деятельности конкретно-исторического, социального, этнического сообщества людей в ограниченном времени и местом размещения в пространстве, объединенные общими интересами, потребностями, ценностями, установками, стереотипами. Субъектом культуры могут быть: общество в целом как показатель вероятный определенной культуры; лицо - носитель специфических представлений, своего "личностного" культурного опыта; группа как совокупность личностей с подобными культурными характеристиками. Согласно этому существуют три уровня культурно-теоретического анализа: общесоциальный, локально-групповой и личностный.

Любое сообщество - носитель определенной субкультуры. Субъект в сообществе всегда формируется как противоречивое единство общества и лица, иерархии сообщества. Традиции, обычаи того или иного человеческого сообщества, образцы, нормы, верования, средства и цели собственной деятельности являются важными характеристиками культуры человека, непосредственным содержанием ее сознания и поведения. В этом контексте деятельность человека всегда культурно предопределена, имеет культурный смысл. Каждая составляющая этой обусловленности и этого смысла - целеустремленна на тот или иной элемент человеческой деятельности культуры.

Выделение понятия "субкультура" имеет важное методологическое значение. Прежде всего оно подчеркивает внутреннюю дифференцированность культуры. В нем отражается и необходимость, и потребность в культурном разграничении и самоопределении людей как членов возможно очерченных социальных групп. Каждая группа имеет специфические признаки, которые можно обобщить понятиям "способ" и "стиль" жизни. "Субкультура" как методологическая категория позволяет

также отличить социально приемлемые формы социально-культурной дифференциации (профессиональные, молодежные, научные, религиозные субкультуры, субкультуры национальных меньшинств) от антисоциальных (фашистских движений, террористических группировок, преступных групп и тому подобное).

Когда идет речь о субкультуре, предусматривается не только дифференциация групп людей в обществе по определенным признакам, но и за их стойкостью во времени. Формы организации разных субкультур неодинаковы. Они могут достаточно четко определяться нормами формальной (уставной, кодифицируемой) социально-структурной единицы - например, политические партии, профессиональные объединения и тому подобное. Некоторые другие субкультуры полупоформальные (социокультурные или политические для социодвижения). Наконец, могут образовываться группы по интересам.

Понятие "субкультура" не тождественно понятию "социальная группа", будучи лишь частичным проявлением последнего. Социальная группа определяется фундаментальными признаками социального разграничения: отношение к собственности, к власти, местом в системе общественного разделения труда. Члены социальной группы не обязательно связаны прямыми контактами. С точки зрения социокультурной характеристики этих людей становятся возможными такие аспекты их жизнедеятельности, как уклад, уровень, качество жизни. При анализе субкультур внимание исследователей акцентируется больше на непосредственных связях между теми, кто их составляет, на их объединении общими интересами, чем на выполнении ими социально значимых функций.

Субкультура как составляющая культуры определяется спецификой содержания таких общих признаков, как предметы, которые составляют условия и объект интересов ее членов; способы регуляции взаимодействий и отношений между ними; критерии оценки взаимодействий и состояний субкультуры в целом.

Особенное внимание следует обратить на социальную значимость разграничений в оценках любой субкультуры ее членами и членами других субкультур. Такие разграничения предопределяются неодинаковостью социокультурных последствий функционирования и развития каждой из них. В этом контексте следует различать внутрigrupповые и межgrupповые последствия. Да, некоторые субкультуры, в частности, преступные, могут полностью удовлетворять своих членов, но в то же время быть чрезвычайно опасными для общества.

Существующие субкультуры оцениваются не только их представителями, но и представителями других групп. От того, какие оценки будут доминировать - позитивные, негативные, нейтральные, зависит судьба субкультуры, ее стойкость, возможности развития и тому подобное. Как составляющая культуры, ее неперемный элемент с определенными групповыми оценками и преимуществами, оцениваемый другими членами общества, субкультуры становятся неравнозначными: одни пользуются

большим, другие - меньшим уважением; одни больше, другие меньше влияют на культурное развитие. Ценностный релятивизм в соотношении субкультур неэффективен - как в сфере общественной практики, так и в сфере социального или научного познания.

Важно обратить внимание на познавательные возможности категории "субкультура", анализируя динамику культуры и общества. Такой анализ дает возможность:

- выявить на структурно-функциональном уровне содержательное отображение тех пределов, которые в обществе устанавливаются между его членами как представителями определенных групп (вековых, профессиональных, по интересам и тому подобное), и специфику способа, стиля их жизни;

- осмыслить генезис каждого из типов субкультур за счет выявления фундаментальных предпосылок (экономических, социальных, демографических), на которых они основываются, и факторов, которые определяют их специфическую качественную определенность. Построенная таким способом типология субкультур даст возможность выйти на следующий уровень их изучения.

Динамический уровень субкультуры и общества характеризуется типами субкультур и формами их проявления в широком социокультурном контексте. Это позволяет конкретизировать культурный уровень исследуемых субкультур определенного типа. Обратим внимание, например, на молодежную субкультуру. В этом случае, с точки зрения изучения культурной динамики, особенной важности приобретают такие направления анализ:

- проявление наиболее представительских групп - в понимании социальной значимости, с одной стороны, и привлекательности для участников, - с другой, - молодежных субкультур, особенностей их социальногруппового состава;

- определение мировоззренческих основ, свойственных этим субкультурам: представление о природе человека, о характере фундаментальных связей человека с миром, о природе, обществе, культуре, о пределах возможностей человека в них;

- установление рейтинга и пределов анализируемых субкультур в обществе и прогнозирования их возможных изменений (развитие, угасание, стойкое воссоздание, трансформация), а также социокультурных последствий этих изменений.

Следовательно, субкультура является видовым понятием, производным от родового "культура" и означает культурную общность с некоторыми особенными чертами и признаками, выделенными из той или другой культуры. Собственно же культура понимается как что-то целое, которая содержит в себе множество субкультур. При этом было бы неверным представлять субкультуры какими-то механическими составляющими культуры. Они в реальности перекрещиваются, сливаются, имеют незначительное разграничение или же резко отличаются по определенным

параметрам вплоть до противостояния основному массиву культуры, будучи его альтернативой.

Представим себе плоскость круга основным массивом культуры. Около его центра, в уплотняющем "ядре", сосредоточиваются субкультуры, которые составляют его основу. Некоторые исследователи называют их базовыми. Дальше от центра размещаются субкультуры с характерными отличиями, разграничениями. Чтобы рассмотреть культуру и динамику культуры с помощью понятия "субкультура", важно не только анализировать отдельные конкретные взаимосвязи субкультуры, но также изучать их взаимосвязи друг с другом и с базовыми субкультурами. При этом особенное значение приобретает осмысление возможностей и способностей субкультур к развитию и трансформации.

В центральных субкультурах формируются наиболее стойкие образования, которые хранят систему ценностей данной культуры, ее традиции, ее разнообразные исторические достижения. Однако структура базовых субкультур не обязательно монолитная. Она всегда имеет сложное строение и воплощает в себе возможность противостояний субкультур, даже в пределах центрального общекультурного ядра, мере традиционности и инновационности. Нарушение этой меры предопределяет драматические конфликты.

Периферийные субкультуры культивируют черты, которые менее развиты или вовсе не развиты в центральных субкультурах. Инновации периферии поддерживаются или не поддерживаются центром. Уровень усвоения субкультурного разнообразия предопределяется интегративными возможностями культуры.

Субкультуры, удаленные от центра, несут в себе разное содержание. Одни из них выполняют функции "накоплений" ранее открытого, исторически устоявшегося. Эти субкультуры - архаичные модели сохранения и реставрации тех культурных приобретений, которые для общества в целом представляются анахронизмом. Такими, например, могут быть субкультуры, что культивируют старые верования и культуры. Своеобразные секты, закрытые содружества старательно отмежевываются от взаимодействия с другими культурами и субкультурами, от внешнего мира. Другие - олицетворяют в себе инновации, культивируют новое, обнаруживают себя как "лаборатории будущего", как стихийные "экспериментальные" структуры культурного продвижения.

Инновационные субкультуры заслуживают более детального рассмотрения. Очевидно, они не всегда признаются нужными, не всегда несут в себе прогрессивное начало, часто не приживаются. Не может быть и речи, правда, чтобы "прижилась" и развилась инновация, враждебная общекультурному "ядру", базовой субкультуре конкретного общества. Скорее всего она будет незамеченной или же энергично будет отрицаться, или же поддаваться решительной трансформации под воздействием окружения. Для внедрения и распространения соответствующей инновации необходима достаточно мощная социальная поддержка. Этим объясняется

невозможность принятия далеких от центра инноваций: чем больше люди должны их принять и перестроиться в своей деятельности и мышлении, тем сложнее это осуществить.

В развитии общества бывают периоды, благоприятные для внедрения и распространения инновационных субкультур, и периоды, когда культура изменениям не поддается. Способность к изменениям предопределяется состоянием центральных субкультур. То время, когда по каким-то причинам они находятся в кризисном положении, а в обществе назревает осуществление каких-то сдвигов, более благоприятных для распространения влияния инновационных субкультур, чем время, когда центральные субкультуры находятся в стойкой фазе.

Однако, чтобы осуществилась назревшая общественная потребность в инновациях, в культуре должны существовать субкультуры с инновационным потенциалом, то есть те естественные лаборатории, через которые и с помощью которых осуществляется процесс развития. Если культура владеет значительным числом инновационных субкультур, то при социальном запросе она будет "реагировать на вызов" выдвиганием необходимой в данный момент и испытанной в той или другой субкультуре инновации. Когда же общество обеднено субкультурами с инновациями, с новыми, незначительными идеями и идеалами, в нем чувствуется недостаток реформаторских сил.

Естественную динамику субкультур корректируют их отношения с социальными институтами. Последние, особенно те из них, что владеют властью, поддерживают необходимые для своего существования культурные силы, стремятся усилить одни субкультурные сообщества и придушить или даже устранить другие культурные объединения.

Следует отметить, что субкультуры не возникают в рамках социального института. Они возникают как неформальные объединения людей, которые культивируют определенную культурную особенность. В дальнейшем, однако, субкультура, образованная как проявление и развитие свободной человеческой активности, вступает в определенные отношения с социальными институтами общества. При этом она может ими поддерживаться вплоть до приобретения институционализируемой формы. Некоторые субкультуры принципиально противоположные позитивным социальным целям любого общества и не могут им признаваться. В некоторых случаях обществом могут институционализироваться угрожающие субкультуры, распространение которых приводит к резким негативным социальным последствиям.

Члены субкультурных объединений могут обнаруживать как стремление к институционализации своей субкультуры, так и пытаться обойти ее с целью сохранения собственной неповторимости, идентичности и тому подобное. Участники политических движений, утверждая определенные ценности, как правило, пытаются распространить свои убеждения на все общество, быстрее всего воплотить найденное ими в социальное и культурное целое. Некоторые же альтернативные молодежные

движения пытаются отделиться от "официальной" культуры, сохраняя собственные ценности неприкосновенными со стороны других субкультур.

Современные ученые значительно усилили интерес к осмыслению проблем субкультуры. В трактовке этого социального феномена возникли принципиально новые позиции. Больше того, сама тема перестала быть периферийной, частичной. Исследователи пришли к убеждению, что именно этот вопрос, наконец, позволит приблизиться к постижению культуры как важному социальному феномену, предопределяющему социальное продвижение. Отсюда своеобразный исследовательский бум, первые признаки которого наблюдаются в начале 80-х гг.

Чем объясняется факт, что в проблеме субкультуры, которая интересовала философов и социологов как средство социализации личности, вдруг четко выкристаллизовалось мировоззренческое содержание? Почему исследователи увидели в этой проблеме особенный научный потенциал?

Следует обратиться, прежде всего, к опыту, накопленному западными специалистами в осмыслении молодежных субкультур 60-х гг. ученые заметили, что ценности и идеалы леворадикального молодежного сознания в борьбе с истеблишментом при угасании молодежных движений не исчезли, а влились в современную западную культуру. Отсюда догадка: или не владеют субкультуры некоторым культуротворческим зарядом? Не скрывают ли в себе возможность перестройки культуры, ее усовершенствования? Наконец, или не олицетворяют в себе новых ориентаций, предсказателей культуры будущего?

Не трудно понять, что такая логика перемещает акцент в осмыслении самой темы "культура". Субкультура становится по существу восходящим началом не только в построении теории культуры, но и в философской трактовке истории. Она является своеобразным отрицанием предыдущего начала с содержанием основных сил для развития нового, еще не существующего, для радикального прорыва в мир новых духовных параметров, культурных установок. Познать суть и назначение субкультуры - значит постигнуть тайны культурного создания, познать секреты истории.

Известный канадский исследователь Е. Тирьякан еще в начале 80-х гг., анализируя экзотерические субкультуры, обратил внимание на то, что они удерживали в себе мощные катализаторы культурно-исторического творчества. "Глубоке изучения экзотерической культуры, - писал он, - которая считается архаикой западной культуры, по нашему мнению, освещает главные источники идейных изменений в структуре современного общества, которые определяют коллективные представления о естественной и социальной реальностях".

Напомним, что согласно трем типам мировосприятия, а следовательно и культуры, которые выделял П. Сорокин, идейный предусматривает диктат рационального мышления в отличие от "чувственного" и "идеалистичного", когда в познании господствует интуитивизм. Мысль Тирьякана сводится к тому, что "оккультные" и "экзотерические" субкультуры является

определенным промежуточным звеном между патриархальной и современной культурой.

Процветание оккультных и эзотерических содружеств, как пишет канадский социолог, свидетельствует: кризис господствующей культуры настолько глубок, что возможно, происходит формирование ее новой парадигмы. Больше того, субкультуры и вызвали "беспокойство" европейской цивилизации, предоставили ей динамизму. Субкультуры несут постоянное обновление культурной жизни, без них западная цивилизация не приобрела бы свойственного ей культурно-исторического жизненного запала.

Конечно, рано подбивать итоги, поскольку еще не полностью оказались основные тенденции в теоретическом анализе субкультур и их места в прогрессивном продвижении культуры. Однако отметим: проблема субкультур сегодня - весомый аргумент в переосмыслении целостной концепции культуры. Она позволяет в неожиданном ракурсе проследить генезис культуры, ее динамику. Несомненно, что во все времена своего становления и развития культура определялась множеством субкультур, преобладающим влиянием одних и воинственными, часто незаметными претензиями других. Самые прогрессивные претензии, которые призывали к замещению отсталых или отживших составляющих субкультур, как правило, замалчивались или уничтожались господствующими субкультурами. Это закономерно, ведь господствующие субкультуры обслуживают властные круги.

3. Искусство как способ создания личности

Проблема влиятельной силы искусства на человека не является чем-то принципиально новым для науки: о ней высказались известные мыслители прошлого, она неоднократно ставилась самой жизнью, ее значимость подкреплялась научными фактами. Однако процессы быстрых социальных изменений, которые происходят в настоящее время в мире и в нашей стране, вынуждают нас по-новому оценивать вопрос о социальной эффективности искусства.

Установленной является мысль относительно художественной культуры как системы с чрезвычайно сложной структурой. Сегодня художественная культура - это культура производства искусства, его распространения, пропаганды, восприятия, понимания, наслаждения искусством, наконец, культура эстетического воспитания. Возникло и определенное понимание заданий художественной культуры в обществе: духовное развитие личности, формирования и удовлетворения ее духовных потребностей. Именно в восприятии процесса, который приближает общество к этой цели, видит сегодня наука суть социальной эффективности художественной культуры. При этом различаются эффект влияния искусства на лицо, которое оказывается в изменениях ее сознания и поведения, с одной стороны, и эффект, определяемый этими изменениями и распространяемый на все другие направления жизни общества.

Развитие человека - чрезвычайно сложный процесс, в котором участвуют много факторов. Среди них заметную роль играет и художественная культура - специфическая сфера деятельности с разнородными и неоднозначными связями с многими сферами общественной жизни. Развиваясь под непосредственным влиянием идеологических и социально-экономических процессов, художественная культура, в свою очередь, имеет на них существенное влияние, когда она выступает в качестве эффективного средства формирования человека.

Характеризуя этот феномен, Ф.М. Достоевский отметил, что в процессе общения художественные впечатления, "постепенно накапливаясь, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в сердце, в его сущность, и формируют человека". Передавая людям целостный конкретно-чувственный социальный опыт, искусство использует феномен эмоциональной памяти человека, который в многократно сильнее рациональной. Эмоциональная память чрезвычайно прочная и формируется "память сердца" без любого заучивания.

Воспринятые и усвоенные художественные образы становятся мотивирующей силой человеческого поведения, смыслообразующими факторами жизни людей. Художественная культура сочетает их общностью отношений к социальным ценностям. "... Художественные творения, - подчеркивал основоположник теории психоанализа З. Фрейд, - давая повод к общему переживанию высоко оцениваемых чувств, вызывают чувства идентификации, в которых так остро нуждается культурное окружение". А когда произведения искусства "отображают достижение этой культуры", то они "поражающе напоминают о ее идеалах".

Значительный научный и практический интерес представляют данные о стимулирующем влиянии искусства на способности людей, особенно школьников, на их общее развитие, повышение успешности. С большой нагрузкой в школе лучше могут справиться дети с развитыми художественными интересами. Согласно изложенной гипотезе, прежде чем ученик возьмется за изучение основ разных наук, его мозг должен достичь определенного уровня развития. Это происходит лишь при условии постоянных и повторяемых сенсорных влияний. И вот здесь важнейшую роль играет художественное воспитание.

В разных сферах общественного производства оказываются грани, за которыми даже для собственного экономического эффекта более выгодно сосредоточивать капитал не столько в материальном производстве, сколько в сфере духовного развития работников, а роль художественной культуры здесь трудно переоценить. Это важное обстоятельство привлекает к себе растущее внимание ученых и практиков в разных странах планеты - от Западной Европы в Северную Америку и Азию, где все чаще в искусстве видится важное средство повышения эффективности труда. Возможности искусства в развитии творческого потенциала человека активно исследуются учеными США, Японии, Франции и других стран. В США, например, с этой целью организуются специальные эксперименты. Один из них заключался в

том, что группа администраторов на протяжении десяти месяцев освобождалась от профессиональной деятельности и училась по обширной гуманитарной программе, в которой преимущество предоставлялось общению с искусством, - чтению книг, посещению театров, музеев, выставок, концертов. Как оказалось, после этого не только выросла их профессиональная активность, но и решение ими профессиональных задач приобрело черты самостоятельности, нестандартности, творчества.

До недавнего времени проблемам целевой ориентации процессов распространения и усвоения художественных ценностей не предоставлялось того значения, которого они заслуживают. Это объяснялось распространением упрощенных представлений о развитии художественной культуры, которая вроде бы самостоятельно развивается с продвижением общества как ответ на повышение духовных запросов людей. Выяснилось, однако, что это развитие не такой уже и благополучное. Не имея четких ориентиров, оно может сделать процессы распространения и усвоения художественных ценностей неэффективными в социальном отношении.

Главным из социальных заданий культуры вообще и художественной в частности есть духовное развитие личности. Конечно, эта функция свойственна и семье, и школе, и общественным организациям и тому подобное. Что же касается художественной культуры, то она использует для духовного развития личности арсенал своих специфических средств. Она формирует общественно-эстетический идеал, выражая его в виде художественных образов, с помощью которых социальные идеи, моральные нормы, эстетические ценности общества превращаются в личный опыт человека, который воспринимает эти обиды, в органическое достоинство ее характера.

Большая трагедия народа, когда он умирает от засухи, голода, бедности, экономического кризиса. В стократ большая трагедия народа, когда он заживо умирает, охладев к *собственным духовным наследиям*. Главная причина здесь - "умные" головы политиков, поскольку таким народом легко руководить, легко его сделать самой дешевой рабской трудовой силой в мире. *Не удивительно, что в стране отношения к культуре образования, становится будто продиктованным самыми злыми враждебными силами или паразитами.*

Единственным выходом из такой критической ситуации является решение проблем культурного развития народа лишь политическим путем. И основой такой политики должна быть соответствующая государственная программа эстетического воспитания.

Объединение усилий ученых разных специальностей является непременным условием научного обеспечения такой программы, поскольку в данном случае надлежит исследовать по меньшей мере четыре разных аспекта. Первый, эстетический аспект предусматривает необходимость выработки основных понятий, которые бы дали возможность хотя бы приблизительно определить пределы эстетических объектов и явлений, выделить их соответствующий срез в реальной действительности среди

аналогичных объектов и явлений. Второй, социально-психологический аспект предусматривает поиск ответов на вопрос: что конкретно представляет собой эстетический опыт, и имеет ли он специфику в разных социальнодемографических группах и социальнопсихологических типах, как сказывается эта специфика? Третий, педагогический аспект должен объяснить: как воспитать, сформировать эстетически развитого человека, какие способы здесь будут эффективными? И, наконец, последний аспект, управленческий, направляется на выяснение того, как организовать в обществе процессы целеустремленного формирования эстетического опыта, неотъемлемой составляющей человеческого сознания и поведения, какие кадры следует для этого подготовить, какие социальные институты следует объединять для реализации этих целей, какие ресурсы понадобятся для решения этих заданий, как их оптимально распределить.

Эстетическое воспитание теснее всего связано с культурной жизнью народа. С одной стороны, оно отображает культурный прогресс нации, ее национальные традиции, а из другого - именно этот прогресс, активно влияя на создание новых духовных ценностей, поддерживая и усиливая интерес к произведениям искусства, памятников истории и культуры, к национальным обычаям и обрядам, стимулирует развитие культуры народа.

В нашей стране возникают и приумножаются ячейки эстетического воспитания, возглавляемые энтузиастами, - центры эстетического воспитания, школы искусств и тому подобное. Это свидетельствует о наличии реального практического фундамента общенародной системы эстетического воспитания.

ЛЕКЦИЯ №3

Первобытная культура

План

1. Мироззрение первобытного человека.
2. Мифологическое сознание: единство объекта и субъекта, предмета и знака.
3. Мифы как «педагогика человеческого рода».
4. Пословицы, присказки, загадки. Зародыши искусства.

1. Мироззрение первобытного человека.

Характер и обычаи (как и естественные условия, обстоятельства жизни) древнейшего человека в разных регионах земного шара обнаруживают такое однообразие и постоянство явлений, что поневоле хочется повторить выраженное исследователями мнение: "Весь мир есть одна страна". Это иллюстрируют в первую очередь экспонаты этнографических музеев. В каждом из них - независимо от места расположения - мы видим топоры, молот, долота, ножи, пилки, скребки, шила, иглы, копья и наконечники стрел. Разные лишь отдельные детали. То же наблюдаем и относительно занятий: плотничьи изделия, рыбачьи сети или удочки, охотничьи стрелы или копья, способы добычи огня, приготовления еды на огне, плетение корзин и тому подобное повторяются во всех коллекциях, которые иллюстрируют быт отсталых обществ от Камчатки к Огненной Земле.

Источником знания о духовной жизни наших первобытных предков является: легенды, первобытные верования и мифы, которые дошли до нас, обычаи и суеверия, которые сохранились, пословицы, поговорки и загадки, другие виды фольклора, наскальная живопись, открытая в XXст., а также образ жизни отдельных племен, не тронутых цивилизацией и до сих пор. И все это такое похоже, что есть основания рассматривать самые общие тенденции и явления духовной жизни первобытных людей.

Одухотворение природы, анимизм (от лат. anima - душа, дух) означал веру в существование духов, которые господствуют над предметами и явлениями мира. По мнению человека эпохи дикости, вода в реках, что течет спокойно или прорывается через горное ущелье, спадает летом или угрожает наводнениями на весне, управляется не законами природы, а волей духа. При этом водяные или лесные духи первобытной мифологии были духами, способными влиять не только на жизнь водоемов и дубрав, но и приязненно или враждебно относиться к человеку. Тем-то человек и пыталась льстить их жертвой. У перуанцев, например, сохранился обычай, придя на берег реки, выпить глоток воды, зачерпнутый рукой, и просить речного бога послать счастливую переправу или щедрый улов. На юге Африки туземцы приносят в жертву духу реки во время засухи домашних животных. В прошлом веке остяки, которые населяли берега Оби, когда не ловилась рыба, бросали в речные волны оленя с привязанным на шее камнем. Эти суеверия остались и в новейшие времена: когда какой-то немецкий землевладелец осмелился

построить мельницу и тем же обесчестить "священные воды", на долгие годы "наступали плохие времена", пока крестьяне не сожгли проклятое до основания сооружение.

Поверья и обряды самой низкой варварской культуры хранили свое влияние и в античные времена: на Олимпе в чертогах Зевса собирались все водяные божества, кроме Океана; даже нимфы, которые живут в рощах около истоков рек и на зеленых лугах, имели место среди олимпийцев. И хотя с развитием христианства в Европе был наложен запрет на обожание источников и поклонения им, устоявшееся чествование осталось, и под прикрытием христианства поклонения воде сохранилось до наших дней. Есть, например, поверье: если не выплеснуть из ведра с водой, набранной в колодце, несколько капель на землю, избавляясь какого-то духа, который мог плавать на поверхности воды, то он может поселиться в доме или войдет в тело того, кто выпьет из ведра.

Долго существовала мысль, что будто церковь, стена или мост нуждаются в человеческой крови или замурованной жертвы для прочности фундамента, была очень распространена в европейских легендах и воплощалась в практику. Такая тюрингская легенда о замке Либенштейн, при построении которого купили за большие деньги у матери ребенка и замуровали. Итальянская легенда рассказывает о мосте через Арту, который время от времени разрушался, пока не заложили в него жену строителя. Славянские князья, закладывая дитинец, за старым языческим обычаем отправляли людей, чтобы они схватили первого-попавшегося мальчика, которого встретят, и замуровали.

Впоследствии человеческие жертвы начали менять другим. В современной Греции очевидным реликтом таких взглядов является поверье: первый, кто пройдет мимо нового сооружения после того, как положен камень, умрет в течение того же года. Каменщики вместо человеческой жертвы забивают на первом камне ягненка или черного петуха. О том же рассказывает и немецкая легенда. Злому духу, который препятствовал строительству моста, пообещали душу, но обманули, пустив первым по мосту петуха.

С верой в духов связаны и распространены у всех народов обряды чествования покойников. Анимизм проявляется в культе предков, в первобытных обрядах похорон. За верованиями первобытных людей, душа, или дух, который оставлял тело после смерти, предпочитал на свое усмотрение оставаться около могилы, странствовать по земле, парить в воздухе или улетать в настоящее жилище духов - загробный мир. Людям маловато убеждения, что смерть возвращает душу к свободному и деятельному существованию, они жаждут помочь природе и убивают людей, чтобы освободить души для служения духам. Так возник один из самых распространенных и самых жестоких обрядов анимистов - человеческие жертвоприношения захоронений в пользу умершего: когда умирал власть держащий и душа его, согласно первобытной философии, улетала, души его слуг, рабов, жены должны были следовать за душой своего господина, чтобы

продолжать служение ему в потусторонней жизни. Такие рассуждения и вынуждали приносить в жертву близких к умершему людей. Этот обряд утверждается в основном не в период дикости, а время варварства.

С принадлежностью к определенному роду были связаны и некоторые табу - запреты, которые не подлежали ни сомнению, ни осмыслению. Они регулировали внешние признаки члена рода, запрещали определенную еду и тому подобное.

Если мир одухотворен и все в нем живет, то, естественно, влиять на него можно колдовством, чародейством, волхвованием. Так возникает магия. Это вера в способы, с помощью которых можно на расстоянии влиять на человека, действуя на ее вещи. Некоторые первобытные народы живут в смертельном страхе перед этим коварным искусством.

Неизменный элемент дикарского быта - колдовство, хотя вера в колдовство душила общественное мнение и в XIII - XVII ст. н. е. выдающийся деятель Реформации Мартин Лютер говорил о ведьмах, которые якобы крали кур и масло у крестьян: "Я ничуть не жалел бы их, а сжег бы всех вместе". Австралийцы изучают следы насекомого около могилы, чтобы знать, в каком направлении искать колдуна, от колдовства которого человек умер.

На той же закономерности, что связывает разные вещи простым аналогичным или символическим смыслом, основываются искусство гадания и увещевания на основании встреч с животными, толкования снов, гаруспикация (гадание на внутренностях животных), гадание на костях, хиромантия, которая переплетается с гаданием на звездах.

2. Мифологическое сознание: единство объекта и субъекта, предмета и знака.

Вера в одухотворение всей природы достигает наивысшей точки в мифах. Они - естественный результат умственной работы первобытных людей, направленной на раскрытие в мельчайших деталях окружающего мира, проявлений личной жизни и воли. Для примитивных человеческих племен все предметы вокруг выполняют назначенные им в мире функции. И это не поэтическая выдумка или метафора. Это миропонимание, и опирается оно на широкую философию природы, правда, первобытную и грубую, но преисполненную серьезной мысли.

Мифы - продукт длительного формирования, в них можно выявить идеи разных эпох, это исторические идиомы. Но их историческая функция была предопределена потребностью в упорядочивании накопленных человечеством представлений о мире и их общезначимости. Мифы делали мир понятным, поскольку объясняли происхождения всего сущего, толковали чрезвычайные события (катаклизмы, войны, эпидемии); на примере богов и героев подсказывали нормы поведения, были критерием добра и зла. К тому же, мифы органично вписывались в существование первобытных людей, между мифом и обрядом, обрядом и жизнью нет ни одной грани, в любое важное мгновение человек обращается к мифическим

прототипам и находит решение, нужный выход. Мифологическое сознание включает сверхъестественное как обязательный мотив поступков. Однако при всей их фантастичности мифические обиды далекого мира содержат глубокую, хоть не ясно выраженную мысль, доступную каждой человеческой душе по поводу вещей давних и малопонятных.

Начиная со смелых и грубых естественных мифов, в которые дикарь воплощал познания, добытые им из его детского познания мира, и до тех времен, когда они были оформлены и воплощены в комплекс мифологических систем - неловких и ужасающих в Мексике, хвастливо гиперболизированных в буддистской Азии, грациозно художественно в Греции - прошло много тысячелетий. Греческие мифы вклинились между самыми давними, в которых боги, лишённые любых добрых намерений и моральных мотивов, были страшными господами, которые создали людей, если бы те работали на них и приносили им жертвы, и христианскими, где боги милосердны, несут спасение. Греческому мифу незнакомый ужас первобытных людей перед богами злыми, такими, как боги Шумеру, вавилонский Мардук или Ваал древней Палестины, или хотя бы слишком могучими. Но и не было склонения перед всемогущим олицетворением добра и силы - слишком двусмысленным.

Поэзия приучила нас к тому, что природа может иметь человеческие черты, и в давних мифологических понятиях хочется видеть метафоры, эпитеты, аллегории. В действительности дикари вкладывали буквальное содержание в одухотворение природы. Для них это были прозаичные, по современной терминологией "естественно-научные", понятия.

Мифы должны были также объяснить все общественные порядки, обычаи, правила. Да, в древнем мексиканском кодексе порабощения хлеборобов квотой воинов в давние времена объясняли тем, что издавна люди, склонные к сельскохозяйственному труду, заключили с более воинственной частью племени соглашение, согласно которому они освободились от страха смерти, а зато обязаны кормить своих господ.

Каждый праздник или обычай, каждый институт требовали подтверждения о рассвете существования. Особенно это касается мифов, в которых понимание натурфилософии достало наиболее адекватное воплощение, мифов, лейтмотивом которых является почтительное отношение человека к природе.

Человек - уже не только часть природы, он ее потребитель и эксплуататор. Но то, что нужно человеку, обязательно вступает в противоречие с тем, которое существует и живет само по себе. За каждое вторжение в природу или завоевание естественных сил, как известно, природа мстит нам.

Представьте себе, что вы ненароком толкнули камень на вершине горы. Падая вниз, он задевает другие камни, и это механическое движение отдельных частей горной природы превращается во что-то целое, которое ведет словно автономное существование. Это обвал, грозная беда. В

пробужденной естественной стихии есть что-то похожее на разгневанного человека или, точнее, демона.

Обратные силы природы, вызванные деятельностью человека, ее вмешательством в окружающую среду, создают иллюзию живого мира, который вселяет страх. Один из исследователей приводит слова старого шамана: "...мы не верим, мы боимся".

3. Мифы как «педагогика человеческого рода».

Каждое невнимательное намерение или действие может оскорбить дерево, реку, гору. И потому жизнь древних людей была преисполненной всевозможных табу, ведь нарушение их могло вызывать бесчисленные беды. Символические действия многих магических обрядов несут в себе словно пафос искупления. Вину человеческого рода перед миром природы надо нейтрализовать, и этому служит катарсис - моральная очистка после магического обряда.

Например, забивание быка. Жертву вели к алтарю Зевса, на котором лежали посвященные богу злаки. Когда бык начинал есть, жрец ударом топора забивал его и сразу же убегал. Из-за его отсутствия за убийство судили топор. Современные туземцы в Восточной Африке, срубив большое дерево, разыгрывают небольшое представление, обращаясь к нему: "О дитя человеческое, мы не рубим тебя, мы выдаем тебя замуж. И делаем это не силой, а добром"! Такие наивные ухищрения должны, по-видимому, ввести дерево в заблуждение и предотвратить месть с его стороны. Такой же мимикрией являются разрисовывание кожи и ритуальные действия охотников. Цель их - избежать неминуемого наказания за убийство животного или за другую вину перед природой.

Тема катастрофы может считаться общей темой мифологии. Катастрофа - это расплата за хвастовство и эгоизм, за пренебрежение пиететом относительно большой полноты существования, за попытку вмешиваться в объективные процессы.

Мудрость мифов и заложенная в них философия воспитания заключается в системе правил, которые охраняют мировой порядок от человеческого произвола. Это никоим образом не означает пренебрежения интеллекта, ограничения прав человека на творчество, на рвение. Мифы содержат серьезную мысль, актуальную и в наши дни, - о необходимости освобождения от ошибок ума, который побуждал продвигаться вперед ради корысти, не принимая во внимание автономную силу вещей и явлений, их собственного пути.

Заметим, что мифы - ничуть не напутствовали, и совсем бессмысленно искать в них прямых наставлений. Много сюжетов жестокости, грязные, эротично гадские. Выходки богов далеко не похвальны.

Действительно, мифам присущие черты, недостойные богов, считал Платон. Тем временем Гегель назвал мифологию "педагогикой человеческого рода". Следовательно, они содержат что-то более важное и глубокое, чем образцы для наследования.

В мифах всех народов наиболее возвышенные представления о богах граничат с самыми грубыми, неприличными и смешными. Эта амбивалентность свойственна любой мифологии. Даже в Библии множество непристойности, которая, однако, не унижает ее возвышенного характера. Конечно, это отчасти объясняется тем, что само отличие между высоким и низким еще не сложилось тогда таким, которым она является в нашем понимании.

Д. Дидро, большой проповедник добропорядочности, писал о странном сочувствии, что нас пробивает, когда мы наблюдаем за отчаянной смелостью преступника, который нарушает законы человеческого существования. Не в том ли кроется ответ, что человек, который живет в царстве необходимости, которое со всех сторон ограничивает его правилами, запретами и нормами, поневоле увлекается теми, кто способен жить свободно, раскованно, смело. И хотя человек хочет в повседневной жизни спокойствия и благополучия, ей нужен полет, ей нужна поэзия, которая подносит ее над рутинной существования. На рассвете истории этот конфликт фантастических порывов и прозы ума чувствовался острее.

Действительно, мифы не учат морали, как более поздние религии. Поэтому Платон считал необходимым их редактировать, если бы с их помощью формировать души детей так же, как тела с помощью гимнастики. В мифах впервые выступает поэтика злая, известная всей мировой литературе. Дебош мифологических героев, в котором много фатального, ужасного, злого, все-таки притягателен, потому что такие фигуры несут в себе образ большой человеческой страсти, и именно фантастический, незаурядный колорит их деяний, который выходил за пределы человеческого, необходим, чтобы стало понятным: такая свобода и самостоятельность доступны только одному, особенному - богу или герою.

Миф порождает господство человека над природой под угрозой отплаты, но обещает ей успех, если она доверится самостоятельной жизни объективного мира. По существу это предчувствие того открытия, которое пришло через много веков и которое Гете изложил так, : "Пробковое дерево существует не для того, чтобы затыкать бутылку". Ничего в мире нельзя рассматривать как простое средство достижения утилитарной цели, если мы не хотим испытать на себе иронию мира, его обратное действие.

Моральное влияние мифологии не в муштровке - как в религии, мещанской или казенной морали, а в воспитании понимания относительности господства ума в мире, в котором живет человек.

4. Присказки, загадки. Зародыши искусства.

Большую воспитательную роль в первобытном обществе играли присказки и поговорки. У них долгая жизнь. Мы, например, употребляем те же или почти те же остатки прадедовской мудрости, которые зафиксированы в литературе средних веков. Но новые уже не создаются - существующие возникали при давних временах, их источником был или какой-то забытый в настоящее время обычай, или легенда, или длительное наблюдение, или

остатки старинной магии и религии. Например, английское высказывание "шерсть собаки, которая укусила вас" не был сначала ни метафорой, ни шуткой, а настоящим рецептом от укуса собаки, одним из многих примеров древнего гомеопатического учения: чем ударился, тем и лечись! Об этом вспоминается в скандинавской "Эдди": "Собачья шерсть лечит от укуса собаки".

Когда мы говорим "встать с левой ноги", то не задумываемся над этим афоризмом. Нас полностью устраивает общераспространенное поверье, что встать с кровати левой ногой - значит иметь плохой день. Это один из примеров простой ассоциации идей, которая сочетает правое и левое с понятием доброго и злого.

Старинные присказки, способные подсказывать нам мудрое отношение к тем или другим вещам в жизни, возникли впервые у некоторых дикарей, которые уже стояли на достаточно высоком уровне. Но их почти нет у примитивных племенах. Народы Западной Африки, которые еще не так давно жили в каменном веке, имели присказки, сотни из которых стали бы необходимыми и человеку XX ст. Например: "Он спасся от меча, и попал в огонь" (аналог нашего "Не в огонь так в полумье").

Загадки возникают вместе с пословицами. Под загадками понимают те составленные на странный манер вопросы, на которые надо дать полностью серьезный ответ, а вовсе не современную шутливую игру слов, как в Клубе веселых и находчивых. Типичный образец - загадка Сфинкса. В древнегреческом мифе Сфинкс - чудовище с женской головой, туловищем льва и огромными крыльями - поселился около города Фив и требовал все новых человеческих жертв, до тех пор, пока кто-то не разгадает его загадку: "Кто утром ходит на четырех ногах, днем - на двух, а вечером - на трех"? Загадку разгадал Эдип, который стал царем Фив: человек в детстве, в расцвете сил и в старость.

Загадки принадлежат только к превосходным степеням примитивной культуры -, чтобы складывать их, надо иметь способность абстрактного сравнения и значительный запас знаний.

У некоторых первобытных народов загадки представляют необходимую часть воспитания (в виде упражнений для детей). Иногда их содержание для нас темное: что-то ушло из жизни и нам непонятное.

В первобытном обществе труд, магия, мифы, искусство не были расчленены, а развивались вместе. Рисуя животного, добыча которого была жизненно необходимой, первобытный охотник стремился повлиять на результат охоты, но в результате он познавал полнее мир. У него возникали обиды, которые выражались в рисунке, слове, звуках музыки.

От найдавшего этапа развития первобытной культуры - эпохи палеолита (40 - 12 тыс. до н.э.) - остались рисунки на стенах и потолках пещер, в глубинах надземных галерей и гротах. Это контурные изображения председателей зверей на известковых плитах (пещера Ла-Ферраси во Франции); человеческой руки, обведенной краской. Впоследствии возникли изображения всех животных каменного века: громадных оленей с

ветвистыми рогами, табунов диких коней, мохнатых зубров. В наскальных рисунках 25 - 12 тыс. до н.э. есть уверенность и экспрессивность линий, которые передают стремительный бег, борьбу, повадки. В росписях пещер Фон де Гом (Франция) и в Альтаматской пещере (Испания) переданное чувство могучей стихийной силы жизни зверей.

Статуэтки, которые изображают зверей и дородных голых женщин (культ "праматери"), из камней, кости, дерева - возникли в эпоху палеолита.

Изображение человека (12 - 4 тыс. до н.э., эпоха мезолита и неолита) - это сцены охоты, военных столкновений. В статуэтках заметные черты схематизма, в эту эпоху распространена пластика, орнамент, геометрические узоры.

В эпоху бронзы преобладает монументальная архитектура - для культурных целей, для захоронений. А в конце существования первобытного общества, в эпоху железа (начало 1 тыс. до н.э.), на территории современной Франции, Балканском полуострове, в Закавказье возводили уже крепости, оборонные сооружения, составленные из больших каменных глыб. Эти сооружения принадлежат и будущему.

ЛЕКЦИЯ №4

Древнеславянская культура

План

1. Процесс культурогенезиса в период каменного века.
2. Культура населения скифо-сарматского периода.
3. Культура древних славян.

1. Процесс культурогенезиса в период каменного века.

Истоки культуры Украины достигают времен первобытнообщинного строя, именно его древнего этапа - палеолита. Около 1 млн. лет назад на наши поприща пришли первые люди. На сегодня доказано, что раньше всего освоенной территорией Украины было Закарпатье. Исследователями выявлено многослойное палеолитическое поселение в поселке Королево Виноградевского району в Закарпатье. Здесь найдено 16 разновременных слоев залегания палеолитических каменных изделий. Стоянки самых древних в Украине людей найдены также на Днестре, Житомирщине, в Донбассе, горном Крыму.

Приблизительно 150 тыс. лет назад появляется новый тип людей - неандертальцы. В течение небольшого времени они осваивают практически все поприща Украины. Присваивающий, охотничий характер хозяйства требовал кочующего образа жизни, которая в первую очередь была связана с передвижением животных - объекта охоты. Неандерталец строит жилье и разжигает там очаг. Остатки искусственного здания с фундаментом из костей мамонта исследовано на стоянке Молодове Черновицкой области на реке Днестр. В жилище выявленные остатки 15 очаги. Одним из свидетельств развития человека этого времени являются остатки сознательно осуществленных захоронений. Впервые эти захоронения были открыты в 1920-х гг. Г.А. Бонч-Осмоловским в гроте Киик-Коба(Крым). Здесь в специально выдолбленных в скале ямах выявленные захоронения женщины и однолетнего ребенка.

Приблизительно 80 тыс. лет назад начинается похолодание, на фоне которого происходит исторический процесс формирования человека современного биологического типа, - homo sapiens(человека умного).

Суровые условия жизни побуждали людей к развитию строительства. Остатки жилья, выявленные на многих стоянках Украины этого периода, дают возможность сделать вывод о существовании разных типов поселений. В первую очередь это базовые поселения со стационарным жильем сложной конструкции; стоянки с жильем более простых и легких конструкций; стоянки без жилья; стойбища, мастерские и тому подобное. Большинство поселений равнинной территории Украины располагались вблизи рек и занимали значительную площадь - от 500 м²(Радомишль) до 1200 м² (Мизино).

Широко распространенным типом здания было жилье из костей и бивней мамонта: Мизино(Черниговщина, вблизи города Новгород-

Сіверський), Междуречье (среднее течение Днепра), Добраничівська стоянка (приток Днестра г. Супой), Пушкари (бассейн реки Десна) и др.

Характерным для этого времени является округлое в плане жильё с основой, изложенной из крупногабаритных костей мамонтов и сферическим или коническим потолком из жердей, накрытых шкурами животных. К образцам первобытного строительства такого типа принадлежат жильё из стоянки Мизино. Более сложную архитектуру имело трехсекционное удлиненное жильё с тремя очагами. Такое здание найдено на стоянке Пушкари. Здесь выявлено 6 жильё, где могли проживать 5-7 семьи с общим количеством жителей до 50 лиц.

Отдельного внимания заслуживают художественные достижения познепалеолетичной эпохи. Ярким примером художественного творчества человека этого времени можно назвать наскальные изображения стоянки Каменная Могила в Запорожской области. Изображение мамонта, других представителей фауны позднего палеолита на скалах, отдельных камнях, потолках и стенах пещер тесно связаны с первобытной охотничьей магией.

Изобразительное искусство этого периода обозначено чертами условности и абстрактности. Ярким примером схематизируемые женские статуэтки, изготовленные из бивня мамонта, найденные на Мизинській стоянке.

Многочисленные изделия из кости, найденные в Мизино, украшены так называемым "меандровым" орнаментом - непрерывным узором в виде ленты или отдельной линии с равномерными изгибами. Кроме меандра случается орнамент в виде зигзага, елкоподобный или волновой.

Самые давние свидетельства музыкальной культуры человечества также находят на территории Украины. Это остатки четырех костяных флейт, найденных на стоянках Поднистровья, профиль человека, который поет, на лопатке мамонта из стоянки Городок- 2 на Волини. Найденны в Мизино набор из 16 музыкальных инструментов, изготовленных из костей мамонта и северного оленя, вошел в историю культуры под названием оркестр каменного периода. В оркестр входят расписанные красной охрой кости мамонта, которые использовались в качестве ударных музыкальных инструментов и шумовой браслет - атрибут ритуальных танцев.

Эпоха мезолита - переходная между палеолитом и неолитом, пришлась на общее потепление климата и улучшение условий существования. Это в первую очередь отразилось на росте количества населения, основным занятием которого остается охота. Основными орудиями охоты становятся лук со стрелами. Каменные орудия становятся очень мелкими (микролитическими), употребляются как острие к стрелам или вставка в деревянные или костяные копыя и гарпуны. Большое количество одинаковых микролитов, найденных свыше 300 мезолитических стоянках на территории Украины, указывает на усовершенствование техники обработки камня.

В мезолите зафиксированы первые попытки приручения диких животных: сначала собаки, впоследствии свиньи. Самыми известными центрами оседлости этого периода исследователи называют Днепровское

Надпорижжя. Здесь выявлены долговременные поселения Огринь, Осокоривка и др.

Время неолита и энеолита охватывает период 5 до 2 тыс. до н.э. В это время происходит переход от присваивающих к воссоздающим формам господства - человек переходит от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. В хозяйстве начинают использовать коней, появляются изделия из металла (в частности металлическое оружие и орудия труда). Появляется керамика, человек овладевает ткацтвом.

Во время неолита в средних течениях Южного Бугу и Днестра формируется буго-днипровская культура. В течение 5-4 тыс. до н.э. на территории Украины образуются сурьско-днипровская, днipro-донецкая и горно-крымская культуры. На северном востоке утверждается культура керамики ямочной гребенки.

Но наиболее известной культурой Украины времен позднего неолита и энеолита является Трипольская культура.

Название свое эта культура получила от поселения, открытого и исследованного известным украинским археологом В.Хвойко в 1896 г. около с. Трипилля на Киевщине. Существовала трипольская культура в IV- III тыс. до н.э. и распространялась на территории лесостепной и частично степной части Правобережной Украины, Молдовы и Восточной Румынии. На территории Восточной Румынии подобные памятники относят к культуре Кукутени.

Сегодня в следствие археологических раскопок на территории Украины выявлено около тысячи трипольских поселений. Все они разной величины, от небольших с шести-семи жилищами до поселений гигантов, площадь которых представляла 200-450 гектар, на которой размещалось около 3000 жилищ, в том числе и двухэтажных.

Трипольские поселения были расположены на большей части неподалеку от водных артерий. Основным строительным материалом для изготовления жилья были дерево и глина. В отдельных случаях для сооружения жилья использовался камень. Известны двух- и даже трехэтажные жилищные сооружения. Выяснено, что стены жилья красились белой или красной краской. В каждом помещении дома размещалась печь с квадратной основой, без дымохода. В одной из комнат был жертвенник округлой формы, окрашенный красной охрой. Здания имели круглые окна, которые часто оформлялись плотнозакрашенными треугольниками.

В 70-х гг XX ст. на Черкащине были открыты поселения-гиганты, так называемые трипольские протогорода.

Особенно основательно изученные поселения около поселков Майданецького и Тальянки. Расположены в форме круга или овала, протогорода имели улицы, кварталы, площади. Жилищная застройка насчитывала 1500-2000 дома с населением до 15-20 тыс. лиц. Что показывает, все трипольские поселения не имели защитных валов или других оборонных сооружений. По мнению археологов, это свидетельствует об исключительно миролюбивом характере населения, а также об отсутствии врагов, которые

могли бы представлять серьезную опасность для такого многочисленного и могучего народа, которым были трипольцы.

Хозяйство трипольцев постоянно развивалось. На начальном этапе доминировало оседлое скотоводство и земледелие, было распространено производство глиняной посуды, кремневых орудий, прядение и ткачество. Позже увеличивается роль земледелия с применением тягловой силы животных, оживляется обмен с разными соседними племенами, в частности, дунайско-балканского региона. Ведущими зерновыми культурами были пшеница и ячмень, выращивались также бобовые. Развивалось и животноводство - разводили главный крупный рогатый скот, а также овец, коз, свиней.

Высокого уровня достигла керамика. Разного назначения и размера, трипольская керамика поражает тонким рельефным орнаментальным декором с преобладанием спиралей. Посуда лепилась руками, но опалась в керамических горнах. В цветной гамме доминируют красные, черные и белые цвета. Эти цвета до сих пор прослеживаются в украинском искусстве, особенно в народных вышивках.

С землеробским характером трипольской культуры связано возникновение антропоморфической керамической пластики. Не будучи предметами практического потребления, именно эти произведения искусства трипольцев являются носителями информации о духовной жизни человека того времени.

До наших дней сохранилось свыше 2 тыс. статуэток трипольской пластики. Подавляющее большинство из них изображает женщин, что удостоверяет существование у трипольцев культа женского божества. Фигурки женщин могли представлять мать-родоначальницу и в то же время идола - символы плодovitости. В жилище они стояли на возвышенностях, специальных культовых местах. Культово-магический характер этих пластичных изображений подтверждается находками в захоронениях(с. Усатове).

Археологи находят на местах трипольских поселений также фигурки домашних животных (в основном быков), глиняные модели жилища, антропоморфные сосуды, разные амулеты, украшения и тому подобное.

Во Львовском историческом музее хранится биноклевидная трипольская керамика. Исследователи допускают, что она могла использоваться для магических действий, в частности, для обряда вызывания дождя.

Искусство Триполья высоким художественным уровнем не уступает искусству более развитых культур Ближнего Востока или Средиземноморья.

Сегодня исследователи не могут прийти к одному выводу относительно причин упадка трипольской культуры. Скорее всего она была вытеснена или ассимилируемая другими племенами и народами, которые пришли на нашу землю с востока.

Подавляющее большинство отечественных исследователей считают трипольцев непосредственными предками украинского народа. В пользу этой

гипотезы свидетельствуют последовательность в строительстве жилья, росписи керамики, типичных формах захоронений и тому подобное.

2. Культура скифо-сарматского периода.

В VII в.в. до н.э. в степях Северного Причерноморья появляются племена скифов.

Источником наших знаний о культуре скифов являются произведения античных авторов (в первую очередь Геродота) и археологические раскопки, поскольку своего письма скифы не имели.

Скифская культура была тем новообразованием, которое возникло благодаря сложным этносоциальным процессам в евразийских степях.

По культурно-хозяйственному типу скифская культура принадлежала к кочевому скотоводу.

Лесостепная зона скифских времен была заселена разноэтническими племенами: невры на Правобережье, гелоны и будины на Левобережье. Геродот вспоминает о каллипидо-еллино-скифах, то есть, смешанное греко-скифское, не кочевое племя.

В середине V в.в. до н.э., после подчинения лесостепи и вдоль Днепра уже проживали полускифские этносы - скифы-пахари и скифы-земледельцы. Разница между ними заключалась в том, что первые культивировали злаки для собственного потребления, а вторые - на продажу.

На формирование синкретического характера скифской культуры повлияли контакты этих племен с греческими городами-государствами, что появляются в VII в.в. до н.э. в Северном Причерноморьи а также с Китае и Персии.

Третья четверть V - конец IV в.в. до н.э. - период расцвета скифского государства, который длился почти век и закончился в конце IV в.в. до н.э. глубоким кризисом.

Основным занятием царских скифов - ведущего племени в скифском государстве - было кочевое скотоводство. Разводили коней, крупный и мелкий рогатый скот. Вследствие этого, стационарных зданий у скифов не было. Геродот писал, что жилье у них на тележках. Другие античные авторы сообщают, что маленькие тележки бывают четырехколесными, а другие шестиколесными.

Уже в начале IV в.в. до н.э., на поселениях степного Поднепровья фиксируется постоянное жилье. Это двухкамерные полуземлянки с округлыми помещениями, где размещался открытый очаг и земляные ряды по периметру.

Иногда случаются наземные однокомнатные сооружения, округлые в плане. В некоторых поселениях Поднепровья зафиксированы прямоугольные в плане землянки(поселение около с. Первомайка на Херсонщине и Лысая Гора около г. Василівка Запорожской обл.). Основным материалом для изготовления этих зданий были глина и дерево.

До наших дней дошли сведения об одежде скифов. Мужчины носили куртку с поясом и штаны на вид шаровар, мягкие сапожки, шапки с острым верхом.

Женщины - широкую длинную рубашку, которая дополнялась разными деталями.

Украшения - браслеты, перстни, гривны, украшенные пояса носили не только женщины, но и мужчины.

Верования скифов относились к политеизму, то есть существовала вера во много богов. Геродот называет семь скифских богов, которых он отождествлял с греческими богами. Во главе пантеона стояла богиня Табити (Гестия) - охраняла очаг и жилье (именно имя Табити значит "та, которая согревает"). Дальше Папай (Зевс) и его жена Али (Гея) - божества неба и земли, союз двух стихий - источник жизни. Дальше Гойтосир (Аполлон), Аргимпаса (Афродита), Галимасад (Посейдон).

Арей - младший из богов, но в жизни Скифии его культа принадлежала ведущая роль. Геродот пишет, что в честь Арея проводились ежегодные жертвоприношения. По всей Скифии сооружались громадные четырехугольные жертвенники из хвороста, на верхушке которых был укреплен старинный железный меч (символ Арея). Этому мечу скифы приносили в жертву овец и коней.

Высокого уровня у скифов достигло ювелирное искусство. На парадной посуде, конском снаряжении, головных уборах и одежде видим характерные изображения животных - медведя, рыси, быка, коня или козы. Часто это символ-метка: копыто хищника, пристальный глаз или мощное крыло птицы, острый клык или коготь хищника. Само изображение животных или характерных для них частей тела, дало название особенному течению в декоративно-прикладном искусстве "звериный стиль". Основным материалом для изготовления произведений скифского искусства были кость, рог, бронза, серебро, золото, железо и тому подобное. К шедеврам мирового искусства принадлежит золотой гребень из кургана Солоха (Запорожская обл.). Верхняя часть гребня украшена динамической батальной сценой при участии трех воинов вероятно скифских военачальников. Исследователи допускают, что автор этого произведения был выходцем с греческой местной среды и, прекрасно владел художественными средствами античного искусства, знал и степную атмосферу жизни кочевников.

К известным в мире шедеврам скифского золотого искусства принадлежит кубок из кургана Куль-Оба - изготовлена из сплава золотая с серебром ваза. На верхней части вазы изображены сцены из жизни скифов, нижняя часть заполнена вертикальными желобками в виде узких пелюстков.

Сегодня самым известным в мире образцом искусства скифов является золотая пектораль из кургана Толстая Могила - нагрудное украшение ритуального характера. Разделена на три полосы - зооморфную, растительную и антропоморфную пектораль является ярким примером греко-скифского ювелирного искусства. Особенно мастерски выполненная

композиция с изображением двух полураздетых скифов, которые стоят на коленях и держат рубашку из овечьего меха, - золотое руно.

Поражает совершенством украшенный фигуркой вепря кинжал из экспозиции Национального музея истории Украины.

До наших дней дошли образцы скифской скульптуры - выполнены из гранита, песчаника или известняка, воины в боевом наряде. Этот образ обладателя причерноморских степей в III-II в.в. до н.э. ставили в могилах в Степной Скифии.

Найдены в Неаполе Скифскому терракотовые статуэтки и бронзовые фигурки греческих богов (Деметра, Кора, Афродита, Гермес, Зевс) принадлежат к предметам импорта, но некоторые из них, вероятно, изготовлялись на месте по античным образцам. Известные и примитивные зооморфные и антропоморфные фигурки, ритуальные "хлебцы", которые свидетельствуют о распространении местных земледельско-скотоводческих культов.

В III в.в. до н.э. на территории современной Украины появляются ираноговорящие кочевые племена сарматов.

Сначала культура сарматов была близка к скифской, позже эта близость сохранилась лишь в западных сарматах.

Анализ сарматских курганных и безкурганных захоронений дает возможность реконструкции одежды и вооружения сарматов. Мужчины носили короткий капкан, что подвязывался поясом и застегивался фибулами, шаровары и короткие мягкие сапоги. Головной убор башлык. Костюм дополнял плащ.

Женщины одевали длинное платье с рукавами, сверху носился розпащной халат, шаровары разукрашивались на икрах бисером. На вооружении сарматского воина были мечи и кинжалы, копья, лук и стрелы. Определенную роль играл защитный обличение. Сарматская конница в те времена считалась одной из наилучших.

Наилучшими произведениями искусства сарматов являются золотые изделия из Запорожского и Ногайчинського курганов.

Украшения же из захоронения сарматского вождя, найденного около с. Порош Ямпольського р-ну винницкой области поражают современных художников своим совершенством.

Следовательно, культура скифских и сарматских племен, которые проживали с VII в. до н.э. до IV ст. н.э. на территории современной Украины, является неотъемлемой составляющей древней культуры нашей Батькивщины.

3. Культура древних славян.

Источниками изучения славянской культуры дохристианских времен можно назвать археологические, лингвистические, антропологические данные, сведения иностранных авторов-путешественников.

Славянские культуры в большей части занимали территории от Карпат в Дуная, Лесостепной Украины, Припяти очень близки между собой. По месту первых находок эти культуры называются пражско-корчакскими и датируются VI - VII в.в. н.э. Один из наиболее изученных памятников этого периода - могильщик около села Корчак под Житомиром. На сегодняшний день на территории Центральной и Юго-восточной Европы ученым известно свыше 500 памятников этой культуры.

К славянским культурам, которые непосредственно повлияли на формирование самобытной культуры Киевской Руси, ученые относят зарубинецкую (III в.в. н.э.), черняховскую (II- V в.в. н.э.) и пшеворскую (III- VI в.в. н.э.).

Многовековое проживание на южных границах древнеславянского мира скифо-сарматских племен отразилось не только на антропологическом типе праукраинцев, но и на формировании культуры давних славян.

Очень важно, что Среднее Поднепровье почти на протяжении всего археологического периода истории, то есть к периоду Киевской Руси, было густо населенной территорией. Лучше всего это подтверждают раскопки в районе Киева, где уже на грани эр найдены римские монеты Август а(в 27 г. до н.э. - в 14 г. н.э.) и Антонина Пия (в 131-136 г. н.э.). С тех времен на территории Киева постоянно проживало местное славянское население.

Археологические материалы на территории раннего расселения славян, дают возможность сделать вывод, что праукраинцы расселялись вдоль малых и больших рек, в лесных чащах и в степи, на новых землях, которые были для них привычным ландшафтом.

Типичное славянское жилье на этой территории - полуземлянка, с деревянными стенами, которые обмазывали глиной.

Существовали и наземные здания - полуквадратной формы однокамерные помещения, в одном из углов которого располагалось отопительное устройство - печь, а в других - простая мебель и полати (своеобразный дощатый топчан) для сна, стол, ряды, полка для посуды. Подобное жилье длительное время бытовало в украинском селе, а одиночные образцы его можно было еще увидеть в 90-х гг. XX ст. на Западном и Центральном Полесье.

Строительный материал, из которого украинцы возводили жилищные и хозяйственные здания, зависел в значительной степени от местных природных ресурсов – дерево (в Карпатах и на Полесье), из глины и соломы (лесостепь), из кирпича или из природного камня (степные районы).

Хаты, хозяйственные ямы (где хранились продукты), хлев - представляли двор. Несколько групп дворов - поселения в котором проживал род. Часть украинских поселений имели укрепление - городища с высокими земляными валами и глубокими рвами.

Кроме поселений возникают города, которые были административными и торговыми центрами целой большой округи. В каждом племенном объединении были такие центры: у полян - Киев, Вышгород, у северян - Чернигов, Новгород-Северский, Любеч, у древлян -

Туров, Малин, Искоростень, у дулебов - Буск, Волянь(Велинь), у белых хорватов - Белз.

Среди этих городов были большими и значительными уже в VIII ст.: Киев имел улицы, площади, дворцы князей, ремесленные мастерские.

Археологические исследования выявили дома состоятельных слоев населения("хоромы"), которые имели два и более этажи. Анализ летописных данных о дворцах княгини Ольги, а также открытиях монументального ротондоподобного здания в центре Киева, что намного старше Десятинной Церкви, доказывает, что архитектура Киевской Руси еще к официальному христианизированию находилась на высоком уровне развития.

Археологические источники дают возможность представить главные занятия населения, в частности это земледелие, которое давало не только продукты питания, но и создавало возможности для обмена и торговли. Еще племена зарубинецкой культуры выращивали просо, пшеницу, ячмень. Знали славяне и овес, коноплю, лен, мак, капусту, репу.

Разводили домашний скот, были коровы, кони, овцы, свиньи, птицу - обязательно куры.

Славянские племена хорошо знали разнообразные ремесла: гончарное, ювелирное и тому подобное

Самой распространенной ремесленной продукцией была глиняная посуда. Наивысшего развития керамическое производство достигло у племен черняховской культуры - гончарные печи открыты на поселениях Лука-Врублिवецька, Бакота, Лепесивка и др.

На керамических вазах (IV ст.) черняховской культуры из сел Лепесевка и Ромашки отображена календарная символика. Плоские широкие венцы лепесевских ваз разделены на 12 секторы-месяцы, каждый из которых имеет свою орнаментальную символику земледельческого содержания. Это сосуды предназначались для новогодних гаданий и заклинаний.

Славяне владели и тайнами ювелирного ремесла. В поселении середины I тыс. н.э. около с. Бернашивка на Винничине в 1990 г. открыто помещение ювелирной мастерской. Выявлено 64 каменные литейные формы для изготовления ювелирных украшений. Это единственная мастерская на территории Юго-восточной и Центральной Европы, где найдено каменную литейную форму для изготовления пальцевых фибул - чрезвычайно характерных для славянского мира середины I тыс. н.э.

Для религиозных представлений праукраинцев является характерным поклонение силами природы и культ предков.

Для давнего жителя украинских земель вся природа была населена массой разных божеств: полевики, лесовики, водяные, русалки, нимфы. Растения представляли как живые существа, которые могут разговаривать между собой, переходить с места на место, наделять владельца цвета или листьев волшебными свойствами.

Культ рода заполнял всю жизнь человека того времени. На каждом шагу чувствовалось присутствие предков, в частности, во время рождения,

свадьбы, смерти. С культом предков связано поклонение богу Рода и роженицам (ответственным за человеческие судьбы).

Кроме Рода и рожениц (поклонение которым носило семейный характер) известны и другие боги славянского пантеона. В первую очередь это Дажьбог - бог Солнца, урожая, достатка. Культ Перуна - бога грозы и войны, который в христианской версии, приобрел подобие пророка Ильи - громовержца, до этого времени сохранился на Гуцульщине. Давние астральные культы нашли свой отзвук в поклонении богу - огню небесному - Сварогу, богу огню - земному Сварожичу.

Во власти Велеса - урожай и плодovitость скота. Богиня - мать - Мокоша, покровительница всего живого, часто изображалась похожей на дерево. Среди других богов, которым поклонялись славяне-язычники, были Лада - богиня любви, Леля - богиня весны и др.

Религиозно - мифическая традиция поддерживалась профессиональными жрецами - волхвами. Археологи находят языческие жертвенники(капища), где, очевидно, происходили ритуальные действия. Такие капища найдены в селе Лепесевка (Хмельниччина) с. Ромашки(Киевская обл.) и др.

Наиболее интересным памятником культовой скульптуры языческих времен является так называемый "Збруцкий идол", найденный в 1848 г. около г. Гусятина на р. Збруч. Как засвидетельствовали археологические исследования, Збруцкий идол стоял в центре святилища на каменном пьедестале, который имел около 8 м в диаметре. Каменная скульптура имеет вид столба с четырьмя ликами языческого бога Святoviда, покрытыми одной шапкой. Разные сцены на Збруцком идоле отображают представление восточных славян не только о земном мире, но и о небесном и потустороннем.

У праукраинцев существовали также ритуалы, которые носили календарно-обрядовый характер. Часть из них, заимствованная христианством, дошла до наших дней. В первую очередь это Коляда, свято, что достигает глубокой предхристианской давности и связано с одним из главных праздников наших предков - дня зимнего солнцестояния, солнцевороту, которое в их воображении знаменовало поворот "на весну", победу света и жизни над зимним мраком и омертвением в природе.

Приход весны встречает Масленица - давний карнавальнй праздник с переодеваниями, фарсовыми похоронами кукол женского божества (Мари), весельем.

С летним солнцестоянием связан праздник Купала, архаичные черты которого сохранились лучше всего. В день Купала в древности приносилась человеческая жертва - в воде топили девушку, которая, собственно, и называлась Купала.

На летний период приходился праздник Перуна (христианский двойник - святой Илья).

Осенью был праздник Рода и рожениц, а также женский праздник, связанный с Мокошею.

Культовые действия сопровождали и всю жизнь человека от рождения к смерти. Большинство этих культовых действий выполнялись по традициями они, осуществлялись под руководством не специально назначенных лиц, а самими исполнителями. Если бы не это обстоятельство, старинные верования и ритуалы были и для нас потеряны навсегда.

Важным элементом древнерусской духовной культуры является музыка. На Русь большого распространения приобрели обрядовые песни, танцы, скоморохи игры, гусярские развлечения.

Во время археологических раскопок находят музыкальные инструменты - гудки, гусли, свирели. В Киеве во время раскопок выявлены костяные кастаньеты. До наших дней дошли исторические эпосы, былины и легенды. Много сюжетов происходит от давних мифологических верований и представлений(о переселении душ людей у животных, превращение человека в дерево, птиц).

Одним из основных сюжетов есть борьба сил зла с силами света и огня.

Длительная борьба заканчивается поражением Змея, которого впрягают в плуг и вынуждают пахать борозду.

Известные былины, которые рассказывают о богатырях Илье Муромце, Дунае, Микуле Селяниновича и др. Они сохранились в народной культуре до наших дней.

Украинская культура имеет давние корни и отмечается поступательным непрерывным развитием. Много ее отраслей - прикладное искусство, деревянная архитектура, народное творчество - имеют глубокие тысячелетние традиции. Основываясь на культурных достижениях первобытных культур, украинская культура обогащалась умениями соседних народов и племен - скифов сарматов, греков(через греческие города - колонии) готов, гуннов и др., создав свою уникальную, неповторимую материальную и духовную культуру.

ЛЕКЦИЯ №5

Украинская культура княжеского периода

План

1. Письменность и образование во времена Киевской Руси.
2. Развитие литературы и науки.
3. Искусство и архитектура украинцев княжеского периода.

1. Письменность и образование во времена Киевской Руси.

В IX ст. на украинских землях завершался процесс создания раннефеодального государства. Русь формировала не только новые политические, экономические и социальные факторы, которые были характерными для нового государства, но и культурные ингредиенты, которые отвечали сущности большого и могучего государства. Важнейшим среди них стало принятие христианства на Руси.

Христианство пришло на наши земля из Византии, потому отдельно надо остановиться на вопросе влияния византийской культуры на украинскую. Византия на рубеже I и II тысячелетие была одним из наиболее влиятельных и высококультурных государств Европы. Тому не удивительно, что представители византийской культуры принесли в Украину не только новую церковную организацию, но и новую азбуку, греческую литературу, образцы византийской школы. Киевское государство в это время вбирало у себя все лучшее всего что произвели великие соседи, не забывая о национальных чертах культуры. Вот, говоря о культуре княжеских времен, мы часто называем ее русско-византийской культурой.

Возникновение письменности на Руси-Украины тесно связано с вопросом окультуривания ее путем христианизирования, появления азбуки "русского письма". Так, первые книги, написанные старославянским языком появились на Руси-Украине в X в. Этот был язык писаний, которым великие миссионеры - солунские братья Кирилл и Мефодий - перевели с греческого основные богослужебные книги. В то время нужен помнить, что еще до распространения кириллицы праукраинцы умели пользоваться местным письмом. Так болгарский монах Храбр свидетельствовал, что восточные славяне к вводу азбуки Кирилла и Мефодия пользовались в письме "чертами и резами". Можно привести и такое доказательство: находясь в Херсонесе, Кирилл видел Евангелие и Псалтырь, написанные "русскими письменами". О том, что русские люди знали письменность, свидетельствуют также договоры, что их заключали русичи и Византия в 911-912 гг. и в 944-945 гг. Они заключались двумя языками - русским и греческим. Следовательно, еще к вводу христианства на территории Украины-Руси существовала местная письменность.

После ввода византийского православия на Руси утверждается кирилличная система письма, которая состояла из 45 букв. Распространение кирилличного письма было достаточно выгодным и полезным для Киевской Руси, поскольку достаточно было переписать уже существующие богослужебные книги, чтобы распространять их среди украинской среды. В

это время на Киевской Руси складываются благоприятные условия для развития и распространения как церковной и светской литературы и переводов, которые шли на Русь из Греции и Болгарии, так и оригинальных произведений местных авторов. Следовательно кириллица стала универсальным языком, который объединил славянские народы и была всем понятной.

Стоит отметить, что церковнославянский язык, как его называли, был прежде всего языком церкви. Он обогатил лексику русичей словами абстрактных, философских и богословских понятий и разнообразной образностью. Однако он никогда не была разговорным языком.

Со времени ввода христианства на Руси заботы об образовании взяли на себя государство и церковь. За княжество Владимира Великого (980-1015 гг.) в Киеве, уже существовала школа, в которой учились дети ближайшего окружения князя. Необходимость в школе диктовалась потребностями времени - молодому государству - Киевская Русь - нужны были культурные, образованные политические и общественные деятели.

Школа для подготовки образованного духовенства была открыта Ярославом Мудрым(1019-1054 гг.) в Новгороде, где он собрал свыше 300 детей старост и попов. В 1086 г. на Руси была основана первая школа для девушек. Ее основателем стала дочь Всеволода Ярославовича Янка. Школа была открыта при Андреевском монастыре, где девушек учили грамоте, а также разнообразных ремесел.

Кроме государственных и церковных школ, существовала и частная учеба. Так Феодосий Печерский получил образование в небольшом тогда городе Курске, где он учился один у учителя и достаточно быстро постиг "все науки".

Для того, чтобы учеба была успешной, на Руси в XI в. начали появляться первые книгосборники. Библиотеки создавались при больших монастырях, храмах. Так, Ярослав Мудрый учредил библиотеку при соборе Св. Софии в Киеве, его сын Святослав имел свою библиотеку; князь Николай Святоша потратил на книги все свои средства, а потом подарил их Киево-Печерскому монастырю.

Книгосборники были местами, где не только хранились книги, но и местами, где с ними работали, где их переписывали. Так, при библиотеках возникали скриптории (книгописные мастерские), где работало большое количество переписчиков. Кроме книгописцев и переплетчиков, над книгой работали редакторы, переводчики, художники, мастера, которые изготавливали пергамент, ювелиры. Книги на Руси, как и во всей средневековой Европе были очень дорогие. *Автор приписки к знаменитому Мстиславскому Евангелию (в 1115 г.) заметил, что: "цену этому Евангелию, один Бог ведает". Книга эта написана красивым образом на 213 листах, начальные буквы текста писаны золотом, украшенные живописными инициалами и художественными заставками. Кроме того, ее дополняют четыре листовых миниатюры евангелистов. Если прибавить к этому драгоценный оклад из серебра, украшенный золотыми кистями с изображением святых,*

выполненными в технике перегородчатой эмали, то такая оценка не будет казаться преувеличенной. Интересно, что часть оклада Мстиславового Евангелия изготовляли в Константинополе, куда возил книгу тиун Наслал, а завершалась работа над ним в Киеве.

В конце IX ст. и в начале XI ст. в книгосборниках хранили в основном переводную литературу, крайне необходимую для церковного богослужения, а также греческие переводы из разнообразных сфер знаний. В первую очередь, это были книги Св.Письма(а самой давней этого рода книгой, которая появилась на украинских землях, было Остро-Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина), византийская гимнография и другая богослужебная литература.

Большое распространение получили также переводы книг, которые содержали сведения из мировой истории, географии, астрономии, философии и тому подобное. Среди книг научно-исторического характера стоит назвать хронографы, хроника Георгия Амартола, Георгия Синкелла, "Христианская топография" Козьми Индикоплова, "Источник знания" Иоанна Дамаскина. В XI веке на территорию Киевской Руси попадает оригинальное произведение болгарского экзарха Иоанна "Шестиднев", в котором поданные толкования библейских рассказов о шести днях сотворения мира. В это же время появляется сборник "Пчела", то есть выдержки мудрых мыслей из многих произведений античных авторов. Богатый отдел переводного писательства создавали апокрифы(переводы на библейские темы), а также разнообразные повести.

2. Развитие литературы и науки.

Распространение переводной литературы на Руси свидетельствует, что русичи переняли мудрость, известную Византии и другим странам того времени. Однако период ученичества Киевской Руси был достаточно не длительным, и уже через полвека от времени распространения христианской идеологии появляется оригинальная местная литература.

Литература того времени известна нам лишь частично: значительное количество произведений, о существовании которых мы имеем определенные сведения, погибли в более поздние времена. То, которое сохранилось, свидетельствует, что литература киевских времен находилась на достаточно высоком уровне развития.

Книжники XI ст. создают определен литературный стиль. Произведения этого времени построены по большей части "монументально", монолитно. Авторы используют простой язык, короткие предложения. Характерной особенностью культуры того времени является почти гармоничное единство религиозного и светского. К таким произведениям принадлежат наши давние летописи.

М.С.Грушевский назвал летописи "архивом нашей историографии". Однако летописи являются не только историческим источником для изучения давней истории нашего рода, но и чрезвычайного веса литературными произведениями княжеских времен.

Одним из самых известных центров летописания был Софиевский собор в Киеве. В его стенах заключен первый древнерусский летописный свод 1037-1039 гг. Считают, что это было историческое произведение, которое подводило итоги деятельности правления Владимира Великого и его предшественников. Эта летопись была первой попыткой исторического обобщения полувековой истории Киевской Руси.

В 70-80-х годах XI ст. летописания развивается при Десятиной церкви, а также в Киево-печерском монастыре, где в 1078 г. игуменом Никоном создается самостоятельный летописный свод. Никон был автором и редактором основного текста летописи от 1039-1078 года. Еще один летописный свод связан с деятельностью игумена Киево-печерского монастыря Иоанна до 1095 года. В нем выразительно прозвучал призыв к единению князей против внешних врагов Руси.

В начале XII в. (в 1113 г.) в Киево-печерском монастыре создается летопись, названная его автором Нестором "Повесть минувших лет". Эта летопись считается выдающим памятником русской литературы эпохи средневековья. Он вобрал в себя не только опыт предыдущих времен, но и достижения европейской мысли того времени. Впервые в русской литературе летописец взял на себя задание показать, откуда происходит украинский народ и русское государство. Нестор развернул широкую картину мировой истории, показал место славян и Киевской Руси в системе тогдашнего мира, выдвигал прогрессивную идею взаимосвязи и взаимообусловленности всех народов. Автор летописи поражает своей эрудицией. Он постоянно обращается не только к Библии, но и к разнообразной европейской хронике средневековья.

"Повесть минувших лет" Нестора доведена до 1110 года, после чего во времена князей Мономаха и Мстислава ее дважды редактировали: в 1116 г. игумен Видубинецкого монастыря Сильвестр, в 1118 г. Мстислав Владимирович. В результате редакции в летописи появляется известие о призыве варягов, которая стала источником нормандской теории происхождения Киевского государства.

В настоящее время "Повесть минувших лет" сохранилась в двух летописных списках - Лаврентиевском (1377р.) и наибольшему сборнику летописей - Ипатьевским список (пос XV ст.). В этом же списке сохранилась и Киевская летопись.

В XII ст. в Киеве была составлена "Киевская летопись", которая создает вторую часть Ипатьевского сборника, в него вошло много разных отрывков и рассказов из разных летописей. Основная идея "Киевской летописи" - отражение борьбы Руси с половцами и призыв к прекращению междоусобных войн.

Кроме Киева, летописание велось в других крупных городах Руси : Новгороде, Чернигове, Переяславе, Галичьи, Володимир-Волинском и др.

Надо отметить некоторую специфику этих летописей, где главное обращается внимание на местные дела княжества. Исключением является "Галицко-волинская летопись", которая содержит в себе много сведений о

жизни западных стран того времени. Подробные описания битв, сравнительно малое число церковных дел, пластичные, яркие и резкие характеристики лиц, своеобразный поэтический стиль - все это делает "Галицко-волынскую летопись" одной из наилучших памятников древнерусского писательства.

Рядом с исторической письменностью на Русь незаурядного развития приобрела оригинальная литература: агиографическая, философско-публицистическая, художественная и др. Оригинальная литература княжеских времен представлена небольшим количеством произведений. До наших дней не дошли памятники письма X ст., только из XI ст. - около 30 рукописей, из XII ст. - около 65 рукописей. Без сомнения: это только малая часть, то, которое спаслось на восточнославянской почве после монголо-татарского погрома и более позднего лихолетья украинской земли. Сохранены памятники дают основания для вывода о высоком уровне развития литературы Киевской Руси.

Среди оригинальной литературы Киевской Руси XI ст. на первый план выступает произведение известного украинского митрополита Иллариона "Слово о Законе и Благодати". В 1051 г. на Соборе русских епископов Иллариона было выдвинуто на митрополита без воли цареградского патриарха, там же была провозглашена независимость Русской Церкви от Цареградской. После смерти Ярослава Мудрого Илларион был вынужден оставить митрополитскую кафедру и постричься в монахи. Существует мысль, по которой митрополит, став монахом, получил имя Никон и стал выдающимся русским летописцем.

Илларион, используя стиль Иоанна Златоуста, обратился к национальной теме восхваления русского народа, который стал на путь христианства. Произведение является показателем образования, талантов и настроений людей того времени. Людей местных, потому что то, как автор говорит о Руси, о русском народе, о его истории, не оставляет сомнения, что пишет это русский человек, уверенный в больших деяниях в свое время.

В основе произведения Иллариона лежит идея равенства всех народов перед Благодатью (Новым Заветом). Для автора Благодать, становясь Законом (Ветхим Заветом), приводит к уничтожению рабства, неравенства между людьми. Закон заменяется Благодатью, рабство - свободой. В этом суть развития человеческой цивилизации по Иллариону. "Слово" отмечается высоким, хорошо обработанным стилем, богатством образов, сравнений и библейской символики; искренностью тона и чувств. Автор гордится силой родного края, его "Слово" дает интересные свидетельства о том национальном сознании, которое уже тогда отличало представителей украинского народа.

К оригинальной литературе княжеских времен надо также отнести агиографические произведения Феодосия Печерского - "Поучение братии", "Студитский устав"; Луки Жидяти - "Поучение"; Владимира Мономаха - "Поучение детям"; "Послание митрополита-русича Климента Смолятича

Фоме Презвитеру", "Златоуста, паче всех просиявших на Руси" философа Кирилла Туровского.

В 1076 г. появляется "Сборник" Иоанна Грешного. Это был сборник морально-дидактичных статей, необходимость которых уже чувствовалась на Руси в XI в. Впервые в этом произведении признавалось существование социальных противоречий в киевском обществе.

Появление рационализма и гуманистических тенденций в литературе можем наблюдать в произведении Владимира Мономаха "Поучение детям". В нем Владимир выразил свое жизненное кредо: цель жизни князя - это беспокойство о земле русской и своем народе. Великий князь киевский, исходя из собственного опыта, стремится выразить свой идеал человеческого существования, какой он видит в человеческом сочувствии к страданиям других, в стремлении предотвратить братоубийственные войны, в спасении людей от преступлений и неразумных действий. Князь, обращаясь к потомкам, учит "... не откровение, не правоверие, а только разум, знания, делают князя праведным и мудрым".

Рационализм мнений В.Мономаха получил дальнейшее развитие в "Молении" Даниила Затворника, который создал свою этико-философскую концепцию миропонимания.

"Моление" стало одним из первых памятников древнерусской литературы, в которой утверждалась, ценность мыслящего, умного человека, независимо от ее социального происхождения. "Вострубим, братие яко во златокованные трубы, у разум ума своего и начнем быть сребленные органы, и вознесем мудрости своя". - заявлял Даниил Заточник в I-й половине XIII ст.

Широкой популярностью на Руси пользовались произведения Кирилла Туровского. Лучшие из его произведений вошли в сборники "Златоуст" и "Торжественник", которые были книгами для святого чтения. Эти сборники состояли из произведений прославленных византийских и русских авторов, к которым принадлежал Кирилл Туровский.

Основным жанром, в котором работал Туровский, была философская притча. Его притчи "О білоризці и мншестві", "О человеческой душе и теле", "Слово о царе" принадлежат к тому направлению богословской экзегезы (объяснение библейских терминов), представители которой, комментируя тот или другой библейский текст, ставят перед собой мету открыть истину и сокровенное содержание.

К выдающимся памятникам рыцарского эпоса княжеских времен принадлежит анонимное произведение нашего соотечественника "Слово о полку Игоревом", написанный в 1187 году. "Слово" обстоятельно описывает поход войск князя Игоря Святославовича против половцев, осуществленный в 1185 году. Автор в ярких, высокопоэтических картинах доводит необходимость единства русских князей. Вдаваясь к украинской народной символике, описаний Русской земли с ее богатыми городами и бескрайними просторами, призывает к единению.

Литературная жизнь Руси была тесно связана с центрами образования и науки Киевского государства. Наука развивалась в крупных городах, таких

как Киев, Переяслав, Чернигов, Володимир-Волинський и др. Там действовали школы, библиотеки, проживали просвещенные люди того времени, в первую очередь, духовные лица. Они были творцами тогдашнего научного мнения Украины. Сильное влияние византийской культуры на наше государство оказалось и в развитии научных знаний. Да, историческая наука, которая развивалась в княжеские времена, опиралась, в первую очередь, на Библию, переводы всемирной хроники Иоанна Малали, Георгия Синкеля, Георгия Амортола, хроники Константина Манасии.

О развитии юридических знаний на Руси свидетельствует появление древнерусской законодательной системы "Русская Правда". Это сборник законов обычного права, что появилась во времена правления Ярослава Мудрого и легла в основу Литовского Статуса, а также законодательство гетманских времен на Украине.

Отдельно стоит вспомнить о медицине. Первыми врачами были гадалщики, знахари, вещуны. Лечили с помощью заказываний и заклинаний. Существовала своя фармацевтическая наука, которая опиралась на знание флоры Украины. Впоследствии появились ученые врачи, которые проживали при княжеских дворах и монастырях. В XII ст. великим врачом был Петр Сирянин. Княжна Євпраксия-Зоя интересовалась медициной, была автором первого медицинского трактата "Алимма". Книга имеет 5 части и 29 раздела и до сих пор хранится в библиотеке Медичи в Флоренции.

Знали на Руси также и хирургическое лечение. Об этом мы узнаем из археологических находок медицинских инструментов, в частности, пинцетов и скальпелей.

Следовательно, развитие образования, литературы и науки времен Киевской Руси свидетельствует о больших достижениях украинского народа в области духовной культуры.

3. Искусство и архитектура украинцев княжеского периода.

Обращая внимание на архитектуру, надо заметить, что древняя Русь была споконвеков деревянной, а русичи были народом-плотником. С установлением раннефеодального государства - Киевской Руси, формируется первый тип постройки мест, которые имели систему трех частей: "дитинец", где содержались княжеские и боярские дворы; "окольный град", в котором жила подавляющая часть городского населения; и "фасад", заселенный ремесленниками и торговцами.

По большей части строения сводили из деревянных срубов. Основным типом были пятисотенные (то есть двухкамерные) дома с жилищными помещениями, которые отапливались глинобитными печами, и с холодным помещением перед входом - сенями. К сеням делали крыльцо, галереи.

Летописи рассказывают, что княжеские и боярские дворы являли собой ансамбли сооружений с золотоверхими теремами и сенями на втором этаже. При княжеских дворах были градницы - большие залы для торжественных приемов. Строили в княжеских хоромы и порубы - тюрьмы.

Композиция древнерусского города имела красочный вид. Существовали определенные правила постройки, благодаря чему

средневековые русские города не были такими монотонными и скученными, как города Византии и Западной Европы того времени.

Русичи большое внимание уделяли и оборонному строительству. О чем свидетельствует одна из самых древних памятников оборонной архитектуры Галицко-волынского княжества - крепость Тустань (Львовская обл.). Постройка крепости началась еще в IX веке. Удачно выбранная местность для сооружения крепости, хорошо продумана сама оборона, водоснабжение свидетельствуют о значительном опыте русичей в фортификационных делах.

Существует мысль, что каменное строительство на Руси начинается с выхода Киевского государства на международную арену в X ст. и первые архитектурные влияния Византии приходят одновременно с появлением новой христианской идеологии. Однако анализ летописных сообщений о дворцах княгини Ольги, а также открытиях в центре киевского "дитинця" монументального ротондоподобного здания, старше Десятинной церкви на пятьдесят лет, подвергает сомнению это предположение. Факты свидетельствуют, что Киевское государство задолго до официального крещения находилось на таком уровне развития, что имела возможность перенимать наилучшие архитектурные влияния из других государств задолго до конца X века.

Первые каменные здания на Руси возводились, бесспорно, под руководством византийских мастеров. Строительство княжеского дворца в Киеве развернулось в конце X - в начале XI веков. За короткое время были построены два княжеских дворца. Миниатюры Радзивилловского летописи дают возможность утверждать, что дворцы были двухэтажными, с арками и служебными помещениями на нижнем этаже и жилищными на втором. Центральная, а возможно, и боковые части зданий завершались высокими башнями с крышами, покрытыми черепицей.

Киевский "дитинец" был дополнен в конце X века новыми культовыми сооружениями. Это, в первую очередь, храм Богородицы, или Десятинная церковь, украшенная двадцатью пятью банями, построенная в 989-996 гг. князем В. Великим.

Общепринятой для культовых сооружений того времени была разработана в Византии крестocupольная система постройки. В этом же стиле и была построена Десятинная церковь. Размещена на вершине Старокиевской горы, церковь высоко вздымалась над деревянными кварталами и крепостными стенами киевского "дитинця".

После окончания строительства церковь была украшена иконами, драгоценной посудой, крестами, которые Владимир привез из Херсонеса и получил из Константинополя как приданое за принцессу Анну. Полы были изложены мозаичным панно. Кроме того, в интерьере храма широко использовались каменные архитектурные детали, мраморные колонны. Десятинную церковь строили византийские мастера, потому есть основания считать, что образцом для них служила Фароская церковь Богородицы Большого дворца в Константинополе.

Долгое время Десятинная церковь была основой всей культурной жизни средневекового Киева и до времени построения Софиевского собора считалась кафедральным храмом столицы Киевского государства. В 1240 году она была последним оборонным местом киевлян во время их героической борьбы с монголо-татарами.

Новый этап развития монументальной архитектуры на Руси начинается во времена правления Я. Мудрого. Если постройки при В. Великого каменные сооружения выдержаны в византийском стиле, то уже при Ярославе древнерусская архитектура приобретает национальные черты. Это удостоверяет такой шедевр средневековой архитектуры I-й пол. XI ст. как Софиевский собор.

Храм является огромной пятиярусным крестокупольным сооружением с тринадцатью баями. Многоцветные мозаики с позолоченными фонами в сочетании с ритуальными предметами и красочными мозаичными полами давали исключительный художественный эффект. Внутри собора - большое мозаичное изображение Богоматери, которая молится, знаменитой "Оранти", которая доминирует над всем пространством храма.

Украшения собора дополняют фрески, а среди них отдельно выделяются портреты членов Ярославской княжеской семьи.

Другой архитектурный стиль, начинает основываться в 1073 г. князем Святославом. Монастырь Печерской лавры, который впоследствии стал образцом для целого ряда киевских монастырей. К этому стилю строений отнесены также Кирилловская церковь в Киеве(в 1140 г.), церковь Видубнецкого монастыря (в 1108 г.), церковь Св.Троицы над главными воротами Печерской лавры(в 1072 г.), церковь Спаса в Чернигове(в 1036 г.).

В XII в. приобрели значительное развитие местные архитектурные школы - киевская, черниговская, переяславская. Характерными памятниками этого периода есть храм Богородицы Пирогоши (в 1132 г.), Кирилловский храм (в 1146 г.), Васильевский (в 1183 г.), Борисоглебский (в 1128 г.), и Успенский в Чернигове (40-ые годы XII ст.).

Отдельно надо сказать об архитектуре Галицко-волынского княжества. Для западноукраинского архитектурного стиля того времени заметным является влияние романской архитектуры. В первую очередь, это проявилось в изменении материала. В Западной Украине строили преимущественно из больших кусков тесаного камня. Благодаря этому материалу становилось возможным применять резьбу не только в середине, но и извне.

С культовой архитектурой Киевской Руси связаны такие виды искусства, как живопись, художественная мозаика, майолика. Икона играла большую роль в интерьере древнерусского сооружения. Иконами украшали церкви, княжеские и боярские хоромы, ставили их над городскими воротами, брали с собой в походы. Первые иконы привез Владимир из Корсуня. Процесс развития иконописи приобрел национальную самобытность и неповторимость. Первые известны нам местные мастера - Григорий и Алипий. Особенно славились работы Алипия, которого считают самым выдающимся мастером средневековой Руси. Близкими к киевским

художественным традициям являются иконы "Ярославская Оранта", "Устюжское Благовещения", "Дмитрий Солунский", композиция "Свенской Богоматери".

Самой известной среди галицких икон является икона Богородицы-Победительницы, что принадлежала сначала князю Владимиру Святославовичу, а впоследствии - сыну Данилы Галицкого Льву. Вывезена поляками потом с захваченного Львова, сегодня эта икона называется "Ченстоховскою Богоматерью".

Среди всех видов изобразительного искусства поражают мозаики Софии Киевской и Михайловского Золотоверхого монастыря. Это искусство требовало большого мастерства. На основу наносили слой цемента, быстро покрывали изображение красками и втискивали кубики разноцветной смальты.

Однако основным видом древнерусского изобразительного искусства была фресковая живопись. Специфика его заключалась в том, что она делается на влажной штукатурке, а завершается и подправляется впоследствии. Цветная гамма фресок по большей части сдержанна. Доминируют оливковые, розовые, голубые, зеленые и коричневые тона.

Относительно скульптуры, то православная церковь осуждала скульптуру. Поэтому с принятием христианства в 988 г. были уничтожены значительное количество языческих скульптур.

Чрезвычайными декоративностью отмечались изделия художественного ремесла. Отливали огромное количество предметов - от пуговиц до колоколов.

Древнерусские мастера хорошо владели техникой стекловарения. Они изготавливали разноцветные браслеты, бусы, перстни, кубки, чары и др. Ученые считают, что древнерусские мастера знали секрет изготовления хрусталя.

Следовательно, культурное развитие Руси IX-XIII ст. находилось на высоком европейском уровне. Это показывает развитие оригинальной местной литературы, определенный уровень образования и научных знаний.

ЛЕКЦИЯ №6 УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРИОДА РЕНЕСАНСА

План

1. Исторические условия и общественно-политические условия формирования ренессансной культуры Украины.
2. Украинское Возрождение.
3. Национальное образование в Украине (вторая половина XVI – первая пол. XVII ст.).
4. Украинская литература периода Ренессанса. Устное народная поэтическое творчество.
5. Ренессансное искусство Украины.

1. Исторические условия и общественно-политические условия формирования ренессансной культуры Украины.

Начиная с середины XIV ст. культурная жизнь Украины развивалась в неблагоприятных условиях. Территория Украины была расчленена между Польшей, Литвой, Венгрией (закарпатские земли), Турцией (часть Буковины). Украинские земли терпели непрерывные опустошительные татарские вторжения. Однако именно около XIV - XVI ст. в связи с консолидацией украинского народа, в условиях борьбы за свое дальнейшее этническое развитие, на новый уровень поднимается его культура.

Используя ослабление украинских государственных формаций после катастрофического нашествия татаро-монгольских орд, Литва захватила Чернигово-Северщину (50-х гг. XIV в.), Подолье и Киевщину с Переяславщиной (60-х гг. XIV ст.). В результате ожесточенной борьбы за галицко-волынские земли между Литвой и Польшей, Польша заграбастала Галицкую землю (в 1349 г.), и часть Западной Волыни (Холм и Белз - в 1377 г.), а Литва - большую часть Волыни.

Высокая культура украинских земель оказала большое влияние на Литву, отразилось на праве Литве, русский язык стал государственным языком Великого княжества Литовского. Культурное наследие украинских княжеств растворилось в себе небольшую языческую Литву, принеся сюда и свои формы общественного строя, и правовые отношения, и свой письменный язык, поскольку литовской письменности на то время еще не существовало.

Условия для развития украинской культуры ухудшились в результате Кревской унии Литвы с Польшей в 1385 г. Согласно договору об унии в 1385 г. литовский князь Ягайло обязался перейти в католическую веру и обернуть в католичество все языческое население Литвы. Городельская уния в 1413 г. укрепила политический союз Польши и Литвы и ограничивала участие православных в государственном управлении, только католики могли участвовать в великокняжеском совете. В Галичине начинается решительное наступление на "схизматов" (православных). Польские господа заняли в Галичине высшие должности и захватили там большие земельные владения. Значительная часть галицкой шляхты окатоличилась и ополячилась.

Увеличился прилив в Галицкую землю привилегированных немецких, польских, еврейских торговцев, которые оттесняли украинских мещан от торговой деятельности и участия в городском самоуправлении. Магдебургское право в Украине, в сравнении с Западной Европой имело свои особенности, носило ограниченный характер, и значительно усиливало позиции иностранцев в украинских городах. Социальное притеснение украинских мещан дополнялось национально-религиозным гнетом, который усилился в конце XV ст. Украинских мещан во Львове вытесняли в предместье, а в самом городе они имели право жить только на одной улице. Для защиты своих социально-экономических и национально-религиозных интересов львовское мещанство уже в XV в. первым создало свою организацию - церковное братство.

Во второй половине XV ст. Украине начала угрожать новая страшная опасность со стороны султанской Турции и ее вассала (с 1475 г.) - Крымского ханства. Турки-османы завоевали Византию и в 1453 г. упала ее величественная столица - Константинополь. В начале XVI ст. турки покорили себе Молдавию с Буковиной. Турецкое нашествие было опасностью, которая угрожала всему европейскому развитию.

В то же время усилились набеги на Украину татар Крымского ханства, которых поддерживала хищническая Турция. Татары, начиная с 1480 г., почти ежегодно нападали на Украину, жгли, разоряли и опустошали города и села, тысячи и тысячи людей забирали в плен, продавали в рабство на крымских и азиатских рынках.

Турецко-татарская опасность, желание литовской, украинской, белорусской шляхты получить привилегии, которые уже имела польская шляхта и агрессивные планы польской дипломатии привели к заключению третьей политической Люблинской унии в 1569 г. Согласно которой Литва сливалась из Польшею в одно государство - Речь Посполиту: с общим главой, который титуловался королем польским и великим князем литовским и избирался на сейме. Литва отрывается от захваченных ею украинских земель в пользу Польши. Следовательно, польские магнаты и шляхта, которые окончательно захватили в 1387 г. Галичину и Западную Волинь, в результате Люблинской унии распространили свое господство почти на всю Украину.

В XVI ст. Европу охватило широкое реформационное движение, что привело к ослаблению католической церкви. В 1560-х годах основывается орден иезуитов, которые возобновляют влияние католической церкви и укреплению католического движения.

Могучим оружием в руках иезуитов была школа. В Вильно при С. Батории иезуиты создали академию (1579г.), потом иезуитские коллегии в Полоцке, Ярославле Львове, Луцке, в 1620 г. - Киеве, а в 1624 г. - в Остроге.

При отсутствии собственной школы высшего типа православная шляхта и состоятельные мещане также массово начинают отдавать в иезуитские коллегии своих детей, принимая во внимание высокую репутацию, которую получила школа среди польской аристократии. Целью

же иезуитского воспитания в украинских землях было стремление как можно скорее обернуть украинских детей в католичество и в то же время посеять в них ненависть и пренебрежение к православию. Из трех сыновей лидеров православных Украины князя Острожского, два старшие стали католиками. Католическим стал дом кн. Слуцких, наиболее аристократического православного рода, Слуцкое княжество было рядом с Острожским княжеством. Еще в 1560-х гг. эти княжества были центрами религиозно-национального возрождения.

Усилившись, иезуиты в последней четверти XVI ст. проповедают настоящий поход на украинскую церковь и общественность, в надежде на легкие триумфы. Один из иезуитских полемистов из Вильно П.Скарга в 1577 г. издал книгу, в которой заявил, что никакого образования и культуры не может быть в Украине. Украину и украинство называют как пропащую общественность.

Неурядицы в православной церкви Украины были в значительной степени вызваны только неблагоприятными политическими отношениями, в которые ее поставил чужой государственный польский режим. Перспектива же присоединения к римско-католической церкви, осуществление унии обещало высшим слоям православных уравнивание прав с католиками, доступ к тем сферам, доходам, которые доньше были им недоступны. Правительство Сигизмунда III, отдает все свои средства на услуги католичеству, не оставляет случая дать "иноверцам" чувствовать всю затруднительность своего положения, чувствовать, что живут они в государстве католическом.

Иерархия православной церкви была поставлена перед дилеммой: или продолжать борьбу, либо пойти на унию с римско-католической церковью. Этот выбор пришлось делать в условиях упадка константинопольского патриархата, который постепенно терял моральный авторитет в христианском мире после захвата турками Византии в 1453 г. Даже название бывшей столицы Византии - Константинополь - исчезло с политической карты мира: турки переименовали его на Стамбул. Православная церковь Византии не могла помочь Украине.

6 октября в 1596 г. состоялся Берестейский собор, который подчинил церковную организацию Украины власти Папы Римского; церковные иерархии, кроме двух епископов (Львовского и Перемишльского) признали власть римской империи.

В Бересте, однако, вышли два параллельные соборы. Собор православных, который состоял из делегатов патриарших, православного духовенства, депутатов шляхты и мещан из разных сторон Украины и Беларуси имел характер национального украинско-белорусского конгресса. Тем временем, как митрополичий собор занимался провозглашением унии, собор православных занимался ее отменой. Уния давала украинскому гражданству некоторую защиту от польского наступления. Униаты принадлежали к католической церкви и были на попечении Рима - польские экстремисты не могли уничтожить их так безоглядно, как православных.

Народ Украины оказывал сопротивление наступлению польских магнатов и шляхты, турецко-татарской агрессии, что проявилось в первую очередь в формировании и росте казачества.

2. Украинское Предвозрождение.

Время Предвозрождения в Украине охватывает XV - первую половину XVI в. Этот период распространения в Украине идей гуманизма, формирования предпосылок для развития новой гуманистической культуры в II пол. XVI - первой пол. XVII ст. В Украине распространению идей гуманизма в XVI ст. способствовали такие факторы: социально-экономический прогресс, который начался в XV ст. и был предопределен переходом общества к простому товарному производству; появление большого количества экономически независимых городов, и тому подобное. Невзирая на сложные внешнеполитические условия, экономическое развитие Украины идет по восходящей. Создаются предпосылки для возникновения нового способа производства, буржуазных отношений; усиливается интерес к родной культуре, истории, языку, пробуждается национальное сознание; появляется понимание необходимости широкого развития образования и науки. Возросло количество школ и повысился их образовательный уровень, начиная уже с середины XV ст. но это были школы начального уровня, потому украинская молодежь продолжала образование за рубежом, в европейских университетах, в частности, в Праге, Болонье, Париже и др. Только в течение 1510-1560 р. в Краковском университете учились 352 студенты из 51 города Украины. После учебы много студентов возвращались на Украину, принося не только сугубо специальные знания, но и новые, гуманистические идеи, стиль мышления и жизни. Образование давало возможность занимать им высокие посты в городском, даже в государственном управлении, судопроизводстве, дипломатии, куда они вносили новые идеи, новый, гуманистический дух. В городах, в частности во Львове, возникают среди городской верхушки гуманистические кружки, члены которых изучают и обсуждают произведения античной, ренессансной литературы, философские трактаты. Достаточно вспомнить кружок "мастера Шимона" во Львове.

Один из ведущих основателей гуманистической культуры Украины Юрий Дрогобич оставил заметный след в ренессансной культуре Европы в целом. Ю.Дрогобич материально поддерживал землячество украинских студентов. В 1483 г. в Риме была опубликована его книга "Прогностическая оценка текущего 1483 р". Это была первая печатная книга украинского автора. Это - астрологический прогноз, но также в книге много сведений из астрономии, географии. Благодаря поддержке Ю.Дрогобича Швайпольт Фиоль в 1491 г. издал в Кракове первые в мире книги кириллическим шрифтом. Ю.Дрогобич имел дружеские отношения с итальянским гуманистом Филлипом Буонакорси (Коллимах). Он привнес в историческую науку Украины традиции древнеримской и ренессансной исторических наук, способствовал переходу от летописания к собственно историческим

произведениям, исследованиям. Средневековое летописание, которое констатировало события, объясняло ход истории волей Бога, стало заменяться историей как наукой, которая ищет объяснения историческим явлениям в действиях и интересах людей.

Выдающимися деятелями украинского Предвозрождения были также Павел Русин, Лукаш из Новгорода, Станислав Ореховский, Шимон Шимонович и др. Яркой фигурой был Станислав Ореховский-Роксолан (1513-1566) - оратор, публицист, историк, философ, государственный деятель. В многочисленных произведениях Ореховский поднимает проблемы роли церкви в обществе, войны и мира, воспитания, образования, отношений власти и народа, общественного блага, решая их с позиций гуманизма. Широкая огласка в Европе имела его произведение "О турецкой угрозе", которое сыграло определенную роль в создании антитурецкой коалиции государств. Часть ораторских, эпистолярных произведений Ореховского считалась образцовой и печаталась в сборниках образцов прозы в Италии. И в Италии и в Польше, в речах, и в произведениях, Ореховский подчеркивал свое происхождение "Я украинец и с гордостью это откровенно провозглашаю". К своей фамилии Ореховский прибавил Роксолан, подчеркивая этим свою национальную принадлежность. Именно в произведениях, деятельности гуманистов в предвозрождение проявилось новое, ренессансное понятие патриотизма. В патриотизме видели главную добродетель гражданина, целью которого должно быть служение родному народу, его развитию, образованию. Национальное самосознание способствовало подъему любопытства к своему прошлому, осмыслению судьбы, пути Украины в историческом контексте, воспевание славных времен Киевской Руси. В исторических произведениях Ореховский приводит давность культурных традиций украинского народа. К украинскому фольклору обращался в своих стихах львовянин Шимон Шимонович (1558-1629), филолог и латиноязычный поэт. Но в своих "крестьянках" он не только воспеваает красоту украинской природы, украинских девушек, но и пишет о жестоком притеснении крестьян. Достоинство человека гуманисты понимают как приобретенное, а не врожденное качество. Ум, личные добродетели, воспитанность, образование - вот основа достоинства человека, а не происхождение.

Благодаря деятельности украинских гуманистов в духовной культуре Украины распространялись и утверждались гуманистические ренессансные идеи, особенно те, которые называем идеями гражданского гуманизма: патриотизм, национальное самосознание, служение своему народу, справедливость, политические свободы. Эти идеи стали ведущими в творчестве писателей-полемистов II половины XVI - XVII ст., идеологически подготовили национально-освободительную войну под руководством Б. Хмельницкого, способствовали формированию нового взгляда на человека, его назначение, смысл существования. Деятельность гуманистов Предвозрождения способствовала и развитию образования в Украине, создание новых, ренессансного типа, учебных заведений.

3. Национальное образование в Украине (вторая половина XVI – первая пол. XVII ст.).

Период конца XVI - первой половины XVII ст. стал порою культурно-национального пробуждения в Украине. В этот период в украинском процессе оказались характерные черты ренессансной культуры: гуманистическое мировоззрение, антропоцентризм ренессансного мышления, формирования светской культуры. Основным стержнем и главным результатом ренессансно-реформационного движения стало возникновение в Европе самобытных национальных культур. Развитие культуры Украины было типологически связано с этим общеевропейским процессом.

В Украине поднимается горячее величание образования как действенного средства против всех национальных бед. Жгучей проблемой признается развитие национального образования, культуры, науки, чтобы можно было быть культурным человеком, не разрывая связей со своей национальностью. Эти задания принимает все украинское гражданство, от верхов его иерархии к широким мещанским кругам в сознании страшной опасности, которым угрожает украинству нехватка национальной культуры. *"Национальная школа, образование, наука - это те лозунги, под которыми трогается украинская общественность в свой национальный поход"*. (М.Грушевский).

Дело организации образования, учебы, печатания и распространения книг взяли в свои руки братства. Они группировали вокруг школ и типографий прогрессивные силы украинской интеллигенции, которая вышла со среды духовенства, украинской шляхты и мещан. По инициативе братств создаются школы во Львове, Киеве, Ярославле, Перемышле, Виннице, Каменец-Подольске, Луцке и др. Эти школы не только учили грамоте учеников, но и противостояли польским, католическим школам, которые были орудиями духовного закабаления украинского народа польской шляхтой, орудиями ее наступления на украинскую национальную культуру. Братские городские школы были общедоступными, в них учились дети мещан, казаков, духовенства, мелкой шляхты; на средства братств учились сироты, дети бедных родителей.

В братских школах, которые были по программе учебными заведениями среднего типа, изучались тогдашние украинский и греческий языки, а также латинский, который похож на польский, язык польских государственных учреждений; однако преподавание велось на старославянском языке.

Педагогические принципы братских школ основывались на гуманистических идеях. В то же время с открытием первой украинской братской школы во Львове в 1586 г. был создан Статут Львовской братской школы "Порядок школьный" (в 1586 г.), - один из самых старых европейских школьных уставов. Этот Устав, который был положен в основу деятельности всех братских школ, провозглашал ценность человеческой личности независимо от происхождения или богатства. Воспитание в братских школах

способствовало формированию общественно-активной личности, способной отстаивать общеукраинские интересы, о чем засвидетельствовала освободительная война Б. Хмельницкого 1648-1657 гг.

В 1583 г. львовские братства выкупают после смерти И.Федорова его типографию и утверждают план своей школы по новому, высшему типу. Школа и типография должны были представлять одну образовательную институцию, ячейку образовательной и научной работы. Организована в 1586 г. Львовским Успенским братством эта школа, благодаря прекрасным учительским силам сразу достигла высокого уровня. Греческому языку учил Арсений, архиепископ Еласонский, первый ректор школы, образованный грек. Славянско-русскую речь вел один из талантов Стефан Зизаний богослов, полемист, проповедник. Как результат появилась греческо-славянская грамматика "Адельфотес", составленная студентами под руководством своих учителей; напечатана в 1591 г. она увеличила научную славу львовской школы. Типография служила преимущественно интересам школы - в ней выходили школьные издания. Среди учителей были люди с литературным талантом: братья Стефан и Лаврентий Зизании, Транквилион Ставровецкий, Юрий Рогатинец. Главным центром литературно-издательской деятельности был Острог.

Школа в Луцке была основана братством при Крестовоздвиженской церкви, а в 1629 году патриарх Феофан благословил правом ставропигии эту церковь и братство. Школа имела название Эллино-славянской, потому что в ней преподавали два языка. Предметами учебы были греческая и славянская грамматика с упражнениями, изучение и толкование отрывков из писаний отцов церкви, наука счетоводства, риторика, диалектика и философия.

Близкой по содержанию и с антикатолической направленностью к культурно-просветительной деятельности братств была работа ученых кружков при дворах некоторых украинских магнатов (князей Острожского, Юрия Слуцкого в 1560-х гг.). Первое место среди них занимал кружок ученых и литераторов, которые группировались вокруг типографии и школы в Остроге (на Волыни), резиденции самого богатого украинского магната князя В.-К. Острожского (1526-1608). Первым делом, которое сосредоточило в Остроге культурные силы и дало начало образовательной и литературной работе была подготовка к изданию Библии. В 1576-1577р. возникает Острожский культурно-просветительный центр качественно нового типа, который состоял из коллегии, литературно-научного кружка, типографии и библиотеки.

Князь Острожский, основатель и меценат культурно-просветительного центра, призывал в Острожскую коллегию лучших ученых, писателей и педагогов того времени из Львова, Киева, Вильно и Греции. Первым ректором коллегии стал в 1570-1580 гг. Герасим Смотрицкий. Однако после смерти Острожского все перешло к католикам и коллегия стала иезуитской.

В 1615 г. Галшка Гулевичивна подарила братству надлежащую ей землю с созданием в Киеве на Подоле с тем, чтобы там был основан Братский монастырь с училищем для детей как благородных, так и

мещанских. Условием этого дара было то, чтобы эти земли со своими учреждениями не выходили из православного владения.

Образовательно-культурное движение получило новую силу с тех пор, как началась деятельность Петра Могила, митрополита киевского (1632-1647). П. Могила задумал создать высшую школу при Киево-Печерской Лавре. Гетман и казацкие старшины обратились с просьбой к П. Могила отдать свои пожертвования на создание братского училища. В 1632 г. состоялось незапамятное событие школа Киево-Печерской лавры и киевская братская школы были объединены в Киевскую коллегию, которая заняла первое место среди других учебных заведений Украины. В 1632 г. Могила избран киевским митрополитом. На его честь Коллегия получила название Киево-Могилянской.

Как высокообразованный человек, Могила участвовал в тогдашней острой полемике между православными и католиками. Он создал большое произведение, которое увидело свет в 1644 г. под названием "Литос, альбо камень" написан польским языком. Произведение состоит из трех разделов: в первом рассуждение о таинствах и обрядах; во втором - о церковном уставе, в третьем - о двух главных догматических отличиях православной церкви от католической (о схождении св. Духа и главенство Папы). "Лифос" с его острыми островами, логичностью и рельефными демократическими взглядами П.Могила произвел большое впечатление и вызывал в польской литературе ряд полемических произведений.

В учебном отношении Киевская коллегия разделялась на две конгрегации: более высокую и более низкую. Более низкая соответственно разделялась на шесть классов: учили чтению и письму трем языкам: славянскому, латинскому, греческому, в классах грамматики и синтаксиса изучали грамматические правила трех языков, выполняли практические упражнения, преподавали Катехизис, арифметику, музыку. Высшая конгрегация имела два класса: класс философии, логики, физики, метафизику, геометрию, астрономию. Наивысший класс, был класс богословия, учили писать проповеди.

Учеба велась на латинском языке.

Книгопечатанье в Украине развилось в II половине XVI ст., хотя первые книги славянским языком были напечатаны в Кракове в 1491 г. Первая славянско-русская типография в пределах Литовского княжества была основана в Вильно в 20-х гг XVI ст. белорусом Ф. Скориною.

Основоположником постоянного книгопечатания в Украине был Иван Федоров, который в 60-х г. XVI ст. выехал из Москвы. Сначала русский первопечатник Федоров и его помощник П. Мстиславец поселились на белорусско-украинской границы в Заблудове в имении магната Г.Ходкевича и учредили на его средства типографию. Здесь издали "Евангелие учительное" в 1569 г. вскоре Мстиславец переехал в Вильно, где и устроил типографию. А Федоров издал еще Псалтырь с Часословом (в 1570 г.).

Потом Федоров перенес свою работу на Украину и в 1572 г. переехал во Львов. При помощи небогатых мещан ему в 1573 г. удалось учредить

типографию. В 1574 г. в типографии Федорова был напечатан "Апостол" - первая точно датированная печатная книга Украины. 1574 первая славянская "Азбука" (Букварь).

В конце XVI - начало XVII ст. в Украине было уже немало типографий. Национальное книгопечатание сосредоточивалось в типографиях братств, монастырей, Острожской и Киевской коллегий. Печаталась главным образом учебная, богослужебная и богословская и научная литература.

Во Львовской братской школе была напечатана грамматика "Адельфотес" (в 1591 г.) по которой ученики учились греческому и старославянскому языкам. В 1627 г. в Киеве вышел знаменитый "Лексикон словеноросский" философа Памви Беринди, в котором содержался перевод 8 тыс. славянских слов из всех славянских языков на тогдашний украинский язык.

4. Украинская литература периода Ренессанса. Устное народная поэтическое творчество.

Ренессансная литература утверждала величие земного человека, его достоинство, ценность человеческой индивидуальности.

Мыслители-гуманисты возрождали античное духовное наследство и классическую латынь.

Важным признаком Ренессанса стало создание национальных литератур европейских народов на национальных языках. Во всех больших странах Западной и Центральной Европы формируется, подчеркиваем, живой литературный язык нации.

В условиях национального возрождения в Украине уже для II половины XVI ст. также характерно стремление творческих сил нации развивать украинскую литературу народным языком. До этого призывали идеи эпохи Ренессанса, которые восприняла украинская общественность, общаясь с прогрессивными кругами европейского общества.

В украинской литературе Ренессанс проявился преимущественно в североевропейском варианте, которому присуща взаимосвязь с Реформацией. Из-за этого, особенное значение имеет религиозно-полемичная литература Украины конца XVI - первой трети XVII ст. Ведь именно для Реформации характерная острая религиозная полемика.

Со II половины XVI ст. в Украине начинает развиваться полемичная литература, вызванная религиозно-политическим противоборством, Берестейской церковной унией. "Однако унию не приняла значительная часть украинского народа. Борьбу против нее возглавил князь Василий-Константин Острожский. Одновременно наибольшими защитниками православия стали братства. Между кумирами и противниками унии завязалась острая полемика, пишут А. Жуковский и О. Субтельный, которая стимулировала литературное творчество и создала жанр так называемой полемичной литературы". Будучи в своей основе церковно-политической публицистикой, она содержала элементы художественного стиля, который проявлялся в лирических отступлениях, острой сатире.

Толчком к полемике стала члена виленской иезуитской коллегии П. Скарги 1577 г., о которой мы уже писали. Украинские литераторы создают ряд выдающихся религиозно-публицистических произведений: "Ключ царства небесного" Г. Смотрицкого (1587), "О единой истинной православной вере" В. Суразкого (1588), "Сказания святого Кирилла" С. Зизания(1596), "Апокризис" Х. Филарета(1597), Послание I. Вишенского (1588-1614).

Берестейский церковный собор стал исходным пунктом борьбы "за и против" осуществленной унии. В Украине после 1596 г. значительно заостряется литературно-политическое противоборство. Рядом с борьбой словом, проповедью, и активными протестами борьба велась на литературном поле. Сначала еще во время переговоров в Риме ареной борьбы становится Вильно. По одной стороне выступает бывший преподаватель львовской братской школы С.Зизаний, на второй униатский епископ Потей и иезуит Скарга. Написан Потием трактат на защиту унии "Уния альбо изложение артикулов к зодноченью"(в 1595 г.) рассматривает спорные вопросы, воюет против агитационных мотивов противников унии. С. Зизаний не оставил без ответа вызов Потия. Он издал книгу "Казання святого Кирилла об антихристе и знаках его"(Вильно, в 1596 г.), в которой есть ответ на спорные вопросы, задетые Потием и специально к тезису Потия, сыпнул Зизаний целым пучком аргументов, зачерпнутых из протестантской полемичной литературы. Аргументы Зизания оказывали сильное впечатление на современников, а его трактат получил большую и долгую известность.

"Апокризис" Х.Филалета, выступает против тезисов иезуитов, что люди мирские не имеют права голоса в вопросах веры, автор объясняет принципы соборности, идею демократической церкви. В сумме был это первостепенный полемичный трактат, написанный с большим литературным умением, знанием и широким взглядом на вещи.

Рядом подносил голос против унии полемист И. Вишенский. Он выражает взгляды украинского простого народа и близкие к нему низшего православного духовенства. С позиций широкого демократизма выступает он против барских претензий высшей иерархии, которые привели ее к унии, а с позиции старой украинской культуры - против всякого склонения в сторону католической культуры.

Характеризуя общий результат М.Грушевський в своем исследовании "Культурно-национальное движение на Украине в XVI - XVIIв", указывает: "Литературная борьба православных с униатами прояснила отношения и развеяла без конца иллюзии, что переход из православия на унию - сие легкий, незаметный шаг. Полемика открыла глаза на глубокую пропасть между теми, которые стали пренебрежительно относиться к римской церкви, и теми, что остались верными церкви восточной. Те различия - творение тысячелетней отличной культурной и общественно-политической жизни, которая развела мир западный и восточный, римский и византийский, - начинали проявлять себя и здесь, с тех пор, как униатская часть украинской церкви и общественности переступила ту большую границу и начала

приспосабливаться к науке, взглядам и направлениям латинской церкви. Правда, она не развивалась полностью со старой византийской традицией, с обрядом, с литературой и артистической стороной старой веры. ие уменьшало немного тот глубокий раздел в сфере культурной. Но в сфере чисто церковной, догматичный раздел был огромен".

В XVI - I половине XVII ст. на новую ступень поднимается художественная литература Украины. Появляются новые литературные жанры - стихи и школьная драма.

Первые украинские печатные стихи принадлежат литераторам Острожского культурного центра Г. Смотрицкому и А. Римши. Стихотворной литературой увлекались студенты Киевской коллегии. Писали они, к сожалению, по польскому образцу силлабичным размером, не присущим природе украинского языка; главный же изъян тогдашних стихотворцев был то, что студенты понимали под поэзией лишь форму, а не содержание. Стихописцы кичились разными причудливыми формами мелких стихов. Относительно содержания, то широко распространены были поэмы и оды, - то были панегирические стихи к важным лицам из разных причин: поздравление с именинами, с браком, воспевание герба и в связи с похоронами.

В целом украинская поэзия XVI ст. развивалась как полемический комплекс произведений. Украинские поэты конца XV - XVI ст. создавали староукраинской, славяноноруськой, польским и латинским языками. Ренессансный гуманизм, обозначенный интересом к земным, человеческим ценностям, наиболее четко проявил себя в украинской поэзии и литературе конца XV - XVI ст., которая писалась на латинском языке. Самыми известными новолатинськими украинскими поэтами и писателями на то время были Ю. Дрогобыч, П. Русин и С. Ореховский. Заметное место в формировании ренессансной линии в украинской культуре, поэзии заняли Г. Чуб, С. Фабиан, Симон Пекалид.

Украинские поэты воплощали ренессансную поэзию в своих произведениях. В то время поэма была связана с реалиями жизни, отображая факт, связанные с историей Львова. Естественно, что в поэзии значительное место занимала эпическая проблематика. Ведь время вооруженной борьбы против турецко-татарских нападений, против польско-шляхетной агрессии закономерно требовал воспевания храбрости, мужества, военной доблести.

В отрасли драматической поэзии достижения воспитанников Киевской коллегии и Львовской школы имели большое значение, потому что они положили начало украинскому театру.

Предшествовали школьной драме упражнения в стихосложении. Студенты, ученики сочиняли праздничные стихи преимущественно на Рождество христово и пели в школах, а также ходя по домах жителей. Именно они положили начало драматической поэзии в Украине. Вторым направлением развития драматического жанра был "вертеп". Вертепами назывались маленькие переносные театры, что их ученики носили с собой, переходя из дома в дом на праздник Рождества Христа. Кроме представлений

религиозных в вертепах для развлечения зрителей, показывали разные сценки из народной будничной жизни. Так возникают интермедии.

В XV ст. в Украине зарождается новый фольклорный жанр - исторические песни и думы, которые воспевают борьбу украинского народа с иностранными захватчиками (в 1506 г.). думы пелись под аккомпанемент кобзы (бандуры). В самых давних воспевались подвиги казачества в борьбе с турками и татарами, рассказывалось о грузе турецкой неволи, убогу из нее ("Побег трех братьев из Азова", "Маруся Богуславка"). Некоторые думы изображают образ казака как могучего победоносного рыцаря ("Дума о казаке Глоте"). В других думах изображается выдержка и мудрость народных героев ("Самийло Кошка").

В высокохудожественной форме дум и песен народ излагал свою пылкую любовь к родной стране, непримиримость к изменникам-ренегатам, тонко отображал красоту природы. Народ воспевал храбрых защитников Украины от татарских опустошительных нападений, польской агрессии: Байду, Сагайдачного и Дорошенка, казака Глоту и многих других, что храбро защищали свою Родину.

5. Ренессансное искусство Украины.

Если после упадка Киевской Руси и Галицко-волынского княжества Украина была разделена между Великим княжеством Литовским и Польшею, в архитектуре и изобразительном искусстве продолжали храниться традиции, художественные формы, приемы предыдущей эпохи. Верность староукраинским художественным традициям была одним из способов сохранения национальной самобытности. Тем больше, что многочисленные набеги татар, сложная обстановка, относительно слабое экономическое развитие способствовали определенному традиционализму, скорее сохранению приобретенного, чем новациям. И в то время, когда в Европе развивается гуманистическое искусство Возрождения, в архитектуре, изобразительном искусстве Украины господствуют древнерусские, византийские, готические традиции, каноны. Но постепенно в Украину проникают и распространяются влияния европейского ренессанса как в отрасли архитектуры, так и изобразительного искусства.

Наиболее активно ведется строительство оборонных сооружений. С целью защиты от набегов татар перестраиваются старые и возникают новые крепости, при сооружении которых используют и достижение европейской оборонной архитектуры. Деревянные укрепления полностью изменяются каменными и кирпичными. Надстроены были стены и башни Луцкого замка, увеличенный, дополненный системой земляных валов с бастионами Хотинский замок, полностью построенный из камня Кременецкий. В комплекс укреплений входили корпуса, рвы, валы, каменные оборонные стены с башнями, амбразуры которых вытесаны из каменных глыб. В XV ст. была завершена наиболее мощное оборонное сооружение на Украине - крепость в Белгород-Днестровском, которая насчитывала 20 башен. Длина

стены крепости - 2 км при высоте до 7 метров и толщине до 5 метров. Активное строительство оборонных сооружений способствовало распространению на Украине искусства каменной архитектуры. В строительстве крепостей принимали участие иностранные мастера, которые приносили не только разные сугубо фортификационные новации, но и новые, ренессансные архитектурные формы. Особенно эта тенденция усилилась, когда ряд крепостей начинают объединять функции крепости и дворца. С развитием ренессансной культуры светской придворной культуры, появляется стремление соединить оборонные и дворцовые функции замков. "Оборонные сооружения, как камертоны, первыми чувствуют прогрессивные явления, и в их архитектуре появляются формы, которые уменьшают строгость и грозную неприступность замков, крепостей. Немало замковых комплексов принимают вид роскошных дворцов, а внешние оборонные стены совершенствуются, видоизменяются стрельницы, появляются элементы декора. Здания на территории замковых комплексов, и прежде всего жилищные, теряют оборонное значение, оконные отверстия приобретают большие размеры, их украшают белокаменной резьбой, орнаментами". Характерными примерами таких замков-дворцов Олеский, Жовкивский, Золочевский замки.

Постепенно веяния переходили и в городскую архитектуру, как культовую, так и гражданскую. Этому способствовали как и оживленные торговые отношения украинских городов, особенно Львова, с городами Италии, Польши, так и учебы молодежи в итальянских университетах, где они воспринимали не только ренессансные идеи, но и художественные вкус; приглашение иностранных мастеров к украинским городам. В 1527 году большой пожар уничтожил почти весь Львов и отстраивался уже он в новом, ренессансном стиле. Ведущую роль у восстановлении Львова играют итальянские архитекторы Петр Барбон, Паоло Доминичи, Петр Итальянец и др. В архитектуре Львов II пол. XV - II пол. XVII ст. выразительно прослеживаются две тенденции. Одна, представленная в домах патрициата следованием формам итальянского и Северного Ренессанса.

По проектам Павла Римлянина построены такие жемчужины ренессансного Львова, как монастырь и костел бенедиктинок, часовня Кампианов, костел и монастырь бернардинов.

Ансамбль Успенской церкви заслуживает особенного внимания. В него входят сама церковь. Башня Корнякта и часовня Трех святителей. Ее стали строить в 1591 г., автором проекта был Павел Римлянин, ему помогли Войцех Капинос, Амвросий Прихильный. В основе церкви лежит характерная для украинской архитектуры композиция трехбанной церкви, удлиненной, с расположением бань по одной осе. В то время тосканские пилястры, фриз со скульптурными барельефными изображениями под баями характерные для итальянского ренессанса.

Часовня Трех Святых построена в 1584-1591 г. архитектором Андреем Подлесочным как усыпальница рода Корняктов.

Для ренессансной архитектуры Украины является характерным скульптурный декор зданий. Особенным великолепием скульптурного декора поражает часовня Боймов около кафедрального собора (арх. А. Бемер, скульпторы Я. Пфистер, Я. Шольц, А. Бемер 1609-1611 р). "Если разбирать все скульптуры, картуши, декоративные мотивы, в них можно найти влияние готики, итальянского и Северного Возрождения, традиций местной скульптурной школы и народного украинского резчика. Но, как кажется, часовня Боемив является образцом органического сочетания античных, ренессансных и народных, генетическое связано с язычеством, художественных традиций".

Если архитектура, скульптура времени Ренессанса в Украине является результатом творчества иностранных мастеров или местных, которые прошли учебу в художественных цетрах Европы, то иконопись хранила традиции Киевской Руси. Лица святых приобретают большую выразительность, живость, даже элементов портрета, движения становятся естественнее. Один из шедевров - "Сине Успения", голубые тона, склоненные фигуры апостолов, смутные лица, жесты рук передают их глубокую скорбь. А фигура Марии в синем плаще поражает красотой и тихой умиротворенностью. Имена мастеров иконописи Андрей, Федуско, Гайль, Дмитрий, Алексей, Василий и др.

Оригинальностью и неповторимостью отмечается украинская живопись. Во Львове в 1596 г. был создан малярный цех, к нему могли принадлежать лишь католики и униаты. По праву шедеврами живописи считаются иконостасы Успенской и Пятницкой церквей, которые принадлежат кистям Ф. Сенковича и М. Петраховича. Рядом с иконописью развивается портрет. Мастера стремились увековечить на полотне не только внешние черты, но и характер. Известными портретистами были С. Корунка, Л. Филиппович, К. Корнякт, Райса Могилянка, К. Острожского, Варвара Лянгишивна.

Распространение книгопечатания способствовало распространению такого искусства как гравюра. Художники не просто делали гравюры для книг, но и продумывали все их художественное оформление - заглавные буквы, заставки, гравюры, их обрамление, которое превращало каждую книгу в законченное художественное творение.

ЛЕКЦИЯ №7 УКРАИНСКОЕ БАРОККО

План

1. Особенности формирования украинского барокко.
2. Положение образования и науки. Киево-Могилянская академия.
3. Барокко в литературе. Театр и музыка.
4. Развитие украинской архитектуры XVII – XVIII вв.
5. Архитектурное барокко на западноевропейских землях.
6. Барокко в украинском образотворческом искусстве.

1. Особенности формирования украинского барокко.

Период XVII - XVIII ст. стал для Украины порою небывалых изменений. Казачество, что как политическая сила выступает на историческую арену, что положило начало эпохе казацко-крестьянскими восстаниями. Освободительная война под руководством Б. Хмельницкого привела к возобновлению и утверждению Украинского государства - Войску Запорожскому. Период Руины и Гетманщины привела к упадку этой государственности и к разделению Украины сначала между Россией и Польшей, а впоследствии (после разделений Польши) между Россией и Австрией. Поэтому культурное развитие проходило в значительной степени в неблагоприятной атмосфере, продиктованной имперскими амбициями могучих соседей. Определенный рубеж между хаотическим состоянием Руины и дальнейшей относительной стабилизацией положило почти четвертьвековое правление гетмана І. Мазепы, меценатская деятельность которого на благо украинской культуры общеизвестна. После правления Мазепы усилилось имперское давление на украинскую культуру и относительная стабилизация наступила только с возобновлением гетманства (в 1727 г.), но и здесь развитие украинской культуры зависело от неожиданных изменений великодержавной политики.

Однако украинская культура XVII - XVIII ст., невзирая на сложные исторические условия, развивалась. Более того, именно этот период исследователи называют золотым временем украинской культуры.

Хронологические рамки барокко в Украине достигают двух веков - XVII-го и XVIII-го. Своеобразием украинского барокко стала общенациональность этого стиля. Если в Надднепрянщине почти не чувствовались ренессансные влияния, а основные центры ренессансной культуры сосредоточивались на западных поприщах, то ячейка развития барокковой культуры переместилось на Левобережье. Именно там во всех прослойках населения хранится и набирает силы любовь к своей Отчизне и собственной нации. Украинский патриотизм буквально пронизывает все явления культурной и художественной жизни.

Иностранцы и московские правительственные чиновники отмечают ощущение идеалов казачества как выражению независимости, героизма и символа украинской исторической судьбы не только в среде простого люда, но и у власть имущих, которые получали сугубо европейское образование и

состояли на службе у Петербурга и Вены. Поэтому украинскую культуру того времени нередко называют еще и "казацким барокко", имея в виду, с одной стороны, взнос именно этой социальной прослойки в развитие культуры, так и общенациональный патриотический дух, который пронизывал тогдашнюю украинскую культуру, с одной стороны. Связанный с Левобережьем в большей степени духовно, развитие бароккового стиля на западно-украинских землях проходило под ощутимым западноевропейским влиянием. Указанное обстоятельство обусловило своеобразие барокковой культуры в этой части Украины.

Кроме собственно территориального, известно разделение украинского барокко на два уровня так называемое верхнее (или аристократическое) и низовое (демократическое). Представителями первого принято считать украинскую шляхту и казацкую старшину. Низовой уровень олицетворяли мещане, крестьяне и рядовое казачество.

Интересной особенностью украинского барокко была значительная перевеска произведений духовных над светскими.

Обращаясь к европейской барокковой традиции, украинские художники не только опираются на собственный фольклор, но и используют в своих произведениях наилучшие достижения античности, которая дает возможность охарактеризовать стиль, который сложился в XVII- XVIII в. именно, как украинское барокко.

2. Положение образования и науки. Киево-Могилянская академия.

По свидетельству арабских путешественников XVIII ст., тогдашняя Украина была зоной сплошной грамотности, образованием охватывалось все подрастающее поколение. Знали письмо не только ребята, но и девушки, что для XVIII в. было явлением очень редким. На Левобережной и Слободской Украине начальное образование проводилось в парафиальных школах при церквях. По данным ревизских реестров, в середине XVIII ст. на Украине было 866 полковые школы. Учеба в таких школах длилась 3 года и проходила на тогдашнем украинском языке. Учителями в таких школах были дьяки, которые в то же время выполняли разные церковные обязательства. Платила им громада.

На Правобережной Украине и западно-украинских землях, которые находились в составе Польши, украинские школы организовывали при монастырях на подобие иезуитских.

Ступенью выше "дьякивок" стояли коллегии, в которых образование завершалось курсом риторики. Первую такую школу основано в Новгород-Северском, Лазарь Баранович ее перенес в Чернигов и в 1700 г. она получила статус коллегиума. Учеба в нем длилась шесть лет. С 1738 г. прибавлено двухгодичный пятый класс. Преподавание велось церковно-славянским, польским, латинским языками, греческий язык. В 1727 г. Белгородский епископ основал коллегию в Харькове, в 1738 г. Переяславский епископ - в Переяславе. В Полтаве в 1779 г. открыто Славянскую семинарию, переименованную в 1786 г. на Катеринославскую.

На Правобережье и западно-украинских землях средним образованием овладевали в школах, что организовал Василианский орден во Владимире, Гощи, Любари, Шаргороде. После ликвидации ордена иезуитов в 1773 г. комиссия передала василианам школы в Овруче, Житомире, Гощи.

Развитие высшего образования на Украине тесно связано с деятельностью Киево-Могилянской коллегии, которая грамотой Петра I от 26 сентября в 1701 г. получила статус академии. В коллегии изучали семь свободных наук: 1 - грамматика, риторика и диалектика; 2 - арифметика, геометрия, астрономия и музыка. При овладении первым комплексом присваивалась степень бакалавра, второго, - магистра.

Киевская коллегия открыла ряд школ и осуществляло руководство ими. Так, в 1636 г. П. Могила благословил Кременецкое братство и школу при нем. Такого же типа школы, подчиненные Киево-могилянской коллегии, были открыты в Виннице в 1638 г. а Гощи (на Волыни) в 1639 (Гощанская коллегия). Для современников не возникало никаких сомнений, что еще к получению официальных грамот о праве называться высшим учебным заведением, Киево-могилянская коллегия была "первым руським высшим учебным заведением" и что "выше такого образования вряд ли могло что быть и в европейских училищах".

Об уровне доверия к этому учебному заведению свидетельствует и то, что вся казацкая старшина училась в академии, а, кроме того, в XVIII ст. из старших классов академии набирали в другие учебные заведения России, включая медицинские, посылали за границу на учебу и стажировку, охотно брали на разные чиновнические должности. Так образование в Киевской академии получили сын Б. Хмельницкого, гетманы И. Самойлович, И. Мазепа, выходцы из семей украинской знати.

Академия имела библиотеку, на 1780 г. она насчитывала около 12 тыс. рукописных и печатных книг из многих отраслей - истории, философии, природоведения, словесности, богословия. Значительную часть из них представляли учебники и рукописные курсы лекций.

Высшее образование на западно-украинских землях олицетворял университет во Львове, созданный в 1661 году. В нем существовали 4 факультета: философский, юридический, богословский и медицинский. Преподавание велось латынью.

Становление философской мысли в это время связывают с именами профессоров Академии Иосифа Турбонского, Д. Туптала, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, Г. Кониского и др.

В своих лекциях по философии Ф. Прокопович решительно выступал против средневековой схоластики, первым начал пропагандировать философию Декарта, Локка, Бекона, давал объяснение системы Коперника и учения Галилея.

Почетное место в развитии отечественной философской мысли принадлежит Г. Сковороде. В своем отношении к материальному и духовному философ выходил из морального этического представления об извечной борьбе "зла" и "добра".

В течение XVIII в. на Украине накапливались исторические знания - продолжается традиция казацкого летописания, создаются первые исторические труды.

Важнейшее место среди исторических произведений XVIII ст. занимает "Хроника" Феодосия Сафоновича, который был преподавателем и ректором Киево-могилянской Академии. В этом произведении (в 1672 г.) Сафонович использует широкую источниковую базу - летописи Киевской Руси, исторические труды Копистинского и Косова, польскую хронику, народное творчество, собственные воспоминания.

В 1674 г. Киево-Печерской лаврой был издан "Синописис" или "Краткое описание вот разных летописцев о начале славяно-руського народа". "Синописис" стал первым печатным систематизированным пособием по отечественной истории.

Наиболее ранней хроникой этого периода стала рукопись без заглавия и фамилии автора, названный исследователями "Летописью Самовидця". Вероятно, что автором его был представитель казацкой старшины Роман Ракушка-Романовский (в 1623-1703 г.). "Летопись Самовидця" описывает Украину времени Хмельниччины и Руины с 1648 до 1702 г.

Летопись Григория Грабянки посвящена истории Украины с самых давних времен до 1709 г. Главной темой в нем стало время Хмельниччины.

"Сказание о войне казацкой с поляками" Самойла Величка посвящена событиям на Украине II половины XVII ст. (с 1648 до 1700 г.), но и здесь центром остается фигура Б. Хмельницкого и его эпоха.

Эти летописи дошли до нас благодаря книголюбству знатных казацких семей: Судиенков, Искр, Козельских, Полетик и др.

Собирали исторические материалы и документы Александр Безбородько, Василий Рубан (выдал в 1777 г. "Короткую летопись Малой России с 1506 по 1770 год"), Адриан Чепя.

В развитии исторической мысли на Украине XVIII ст. определенное место занял труд неизвестного автора "История Русов или Малой России", где отражены события истории Украины с самых давних времен до 1769 г.

Развитие естественных и математических наук в XVII - XVIII ст. исследователи также связывают с деятельностью Киево-могилянской Академии.

Первым известным теоретическим курсом математики был курс лекций Феофана Прокоповича "Две первые и главные основы математики, арифметика и геометрия в пользу украинской студенческой молодежи, изложенные в Киево-могилянской академии в годах божьих 1707 и 1708".

Учебник преподавателя А.И. Фальковского "Сокращения смешанной математики" (предполагало изучение механики, астрономии, диоптрики, сферической тригонометрии и др.).

В развитии образования и науки на Украине большую роль играло книгопечатанье. Оно сосредоточивалось в типографиях Киево-Печерской лавры, черниговского Троицко-Иллинского монастыря, львовского

Ставропигиевского братства, с 30-х гг. XVIII ст. действовала Почаевская типография.

3. Барокко в литературе. Театр и музыка.

Эстетика литературного барокко формировалась в условиях противоборства разнообразных социально-экономических групп, столкновения религиозных и идейно-эстетических принципов. *Поскольку барокко было искусством синтеза, примирения противоречий: земного и небесного, духовного и светского, античности и христианства, литература барокко сосредоточивает свой интерес вокруг трагических противоречий действительности, жизни и смерти, бренности и вечности, суеты и счастья.* Писатели времени барокко увлекались символикой и аллегорикой, разворачивали сложные метафоры, углублялись к контрастам и театральности.

Первые появления бароккового стиля в литературе заметны уже на рубеже XVI - XVII в., в конце XVIII ст.

Характерные жанры литературного барокко: стиховая поэзия, в частности, эпиграммы, плачи - "ляменти", "панегирики" - часто в форме сложных декламационных композиций.

Как один из первых примеров барокко в литературе можно назвать произведение Касияна Саковича написан по поводу смерти гетмана П. Сагайдачного. *Исторический рассказ, который ведется от имени гетмана, прерывается лирическими отступлениями, он густо пересыпан мифологическими и античными именами. Автор охотно обращается к арсеналу барокковой символики, широко использует аллегорию и тому подобное.*

Образцом украинского литературного бароккового стиля являются произведения И. Величковского. Автор панегириков, эпиграмм, курьезных и лирических стихов религиозного и светского содержания, И. Величковский является теоретиком так называемого фигурного стихосложения. *Смысл такого стихосложения заключался в том, чтобы стимулировать у читателя интеллектуальное напряжение, заставить его "решать задачи".* В этих стихах словесная игра сочетается с графическими формами и живописными (цветными) эффектами.

С барочной риторической, при всем отличии от культовой прозы XVII ст. тесно связано творчество Г. Сковороды. Отметим барокковые черты "Басен харьковских". Признаки позднего барокко находим в философских диалогах, трактатах и притчах Сковороды.

В стиле барокко написанное и значительное количество драматических произведений XVII -XVIII ст. Драма Ф. Прокоповича "Владимир" (в 1705 г.) написана на сюжет давней украинской истории, она описывает ввод князем Владимиром Великим христианства.

Развивались в то время морально-дидактичные и поучительные произведения с аллегорическим содержанием ("Воскресение мертвых" Г. Кониського, "Трагедикомедия" В. Лащевского). В школьных драмах все

фигуры были аллегорическими - рядом с историческими персонажами здесь действуют Ум, Фортуна, Вера, Надежда, Любовь, Зависть, Вражда и др.

В отличие от школьной драмы, героями интермедий были крестьяне, казаки, мещане и другие представители народа. Здесь воссоздается народный быт, песни, обычаи. *Сначала интермедия - это комичная вставка между двумя частями школьной драмы; к середине XVIII ст. интермедия становится самостоятельным театральным жанром.*

Школьная драма, интермедия, служила основой возникновения школьного театра. Особенность школьного театра заключалась в том, что играли в нем любители из школьников, то есть самых образованных кругов тогдашнего украинского общества, и что зрители тоже были из того же образованного общества, в том числе приглашенные на представления старшины, порою гетман, и городской патрициат. Символика литературно-театрального действия была его участникам и зрителям прекрасно понятна.

XVIII ст. называют порою развитием вертепа - кукольного театра, который разыгрывался на верхнем этаже двухэтажной шопки сцены из религиозной жизни, на нижнем - сцены из жизни простого народа.

В профессионализации музыкального искусства значительную роль сыграло профессиональное образование. Этому способствовали основательные теоретические труды, в частности, "Грамматика музыкальная" (в 1677 г.) Николая Дилецкого. Это был первый и долгое время единственный в Восточной Европе учебник теории музыки, что обобщил практику партесного (многоголосого) пения и композиции.

Чрезвычайно популярным было хоровое искусство. В Киево-Могилянской академии в эти времена существовал студенческий хор, без которого не обходился ни один академический праздник - приемы гостей, диспуты, рекреации (майские гуляния). В академии существовал и большой инструментальный оркестр, который выполнял духовные и светские, в частности, итальянские, произведения, особенно музыку итальянского барокко - Палестрино и Скарлатти. Выполнялась также классика хоровой музыки "акапелла".

Киево-Могилянская академия воспитала много известных украинских композиторов. Самыми талантливыми среди них были Максим Березовский и А. Ведель.

В 1737 году в Глухове была создана музыкальная школа, где в юности учился еще один знаменитый украинский композитор Дмитрий Бортнянский.

И.Д. Бортнянский и М. Березовский учились в Италии, где Березовский учился одновременно с Моцартом и был признан не худшим учеником, чем гениальный австрийский композитор, его имя было занесено на "золотую доску" Болонской академии.

4. Развитие украинской архитектуры XVII – XVIII вв.

К середине XVIII ст. архитектура стиля барокко на Украине достигла наивысшего расцвета. Строительная деятельность этого периода в значительной степени отображает процессы освоения и возобновления

старых и новых земель, с этим связано строительство полковых и сотенных канцелярий и церквей, госпиталей и школьных домов при них.

В конце XVII - XVIII вв. каждый город состоял из собственно города и околиц. Город был обнесен старым земляным валом и обязательно имел замок. Уже в XVIII в. этот были старые, давно не ремонтируемые сооружения, которые осыпались и разваливались. К городу, или "города", принадлежала также и его часть, где велись торги и жили люди, занятые торговлею, ремеслом и разными промыслами. Обитаемые здания II половины XVII - началу XVIII вв. к нам не дошли, они известны нам лишь из старинных литературных источников и гравюр (например, дом Б. Хмельницкого в Суботове, Данила Апостола в Сороченцах, Ивана Скоропацкого в Глухове). Но известно, что в конце XVII, а особенно в XVIII ст. треть горожан жила достаточно состоятельно, чтобы иметь хату с двумя светлицами, а то и две хаты во дворе. В самых богатых домах окна были с белым стеклом и назывались красными, они отворялись, чтобы проветривать комнату. Но чаще всего делались круглые, из зеленого стекла, окна, которые крепко вправлялись в рамы из дерева или олова. В более богатых домах, в кельях богатых монастырей топились не просто печами, а были каминны и грубые, печи облицовывались изразцами, иногда высокохудожественной работы.

В городах Украины, которые имели "права" и "вольности" самоуправления, при застройке городской площади, центральное место отводилось магистрату. Доныне сохранилось немного такие сооружения в Камкнець-подольске, Могилеве-подольске, Козельцы, Бучачи. При построенном еще в XVI ст. киевском магистрате в 1697 г. построена кирпичная башня высотой свыше 30 метров, а через несколько лет старый деревянный дом заменен новым, двухэтажным. Из описаний и рисунков того времени известно, что дом киевского магистрата, с фонтаном перед ним, был расположен в центре площади на Подоле. На втором этаже он имел открытую галерею, на башне - часы и сделанный из бронзы городской герб.

В целом исследователи отмечают, что от времени барокко XVIII ст. осталось больше памятников светского строительства, чем от предыдущих времен. Причины этого видят в материале - кирпич.

Во время разрушения Батурина в 1708 году погибло много домов старшины и прежде всего гетмана на Гончаревце.

От времен Хмельниччины церковное зодчество отображало художественные вкусы казачества - самого могучего общественного слоя, который не только создал украинское государство, но и стал главным защитником православия в Восточной Европе. В отличие от католической элиты, казацкие гетманы и полковники не строили себе пышных гробниц. Памятниками о них должны были оставаться храмы, в которых верные будут молиться "за зиждителя храма сего". Г. Кондратьев учредил город Суммы, и построил каменный храм - Воскресенская церковь.

Тогдашняя украинская элита хорошо разбиралась в архитектуре. И. Самойлович как основатель собора Мгарского монастыря указал

строительный образец - Троицкий собор в Чернигове - длина 57 локтя, ширина 37 локтя, высота 63 локтя.

Особенное место в строительном деле исследователи отводят гетману И. Мазепе. В историю культуры даже вошел термин "мазепинское барокко". Он был самым щедрым меценатом церковного строительства, потратив на него астрономическую сумму, которая превышала 10 годовых бюджетов тогдашнего украинского государства. За его средства возведено Богоявленская церковь Киево-могилянской академии (1690-1693 гг.), начаты работы по реставрации Софийской церкви - обновляется побароковому внешний вид собора. С 1690 г. рядом с Лаврой строится Николаевский собор. Одним из блестящих достижений украинской архитектуры считается церковь Всех святых над Экономическими воротами Киево-Печерской лавры.

Выдающимся памятником архитектуры времени барокко является Собор Рождества Богородицы в Козельцах, постройка архитектора А. Квасова, закончил И. Григорович-Барский. Собор был построен в 1754-1764 гг. на выражение благодарности Всевышнему за его благосклонность к роду Розумовских. По проекту этих архитекторов священник Кирилл Тарловский, построил в 1784 г. Николаевскую церковь.

В общем исследователи архитектурного наследия времени барокко выделяют два типа храмовых сооружений на Украине. Первый - это архитектурные сооружения типа распространенного в католической Европе того времени. Барочные сооружения, что характерные для Италии, южной Германии, Австрии, Польши, все большее распространение получают и в Украине.

Стилю европейской барокковой архитектуры отвечают блестящие труды Йогана Готфрида Шеделя, который в 1731-1752 г. работал в Киеве. Он строил Большую колокольню в Лавре (1731-1745 гг.), палаты митрополита и въездные ворота Софиевского монастыря, осуществил реконструкцию старого корпуса Киевской академии.

Второй тип церквей является результатом перевода в камень любимых в деревянном народном строительстве типов трехэтажной и пятиэтажной церкви. Одна из первых таких церквей построена в Нежине (Николаевский собор 1668-1670 гг.). Это направление характеризует собор Мгарского монастыря около Лубнов, построенный И. Батистом и Мартыном Томашевським в конце XVII ст., собор Троицкого монастыря в Чернигове, Братского монастыря в Киеве.

Знаменитая Андреевская церковь в Киеве построена И.Ф. Мичуриным, сочетает барочный почерк В. Растрелли с принципами украинского крестового храма.

5. Архитектурное барокко на западноевропейских землях.

На западноукраинских землях барокко одно время развивалось вместе с ренессансом. Так, почти вместе с окончанием Успенской церкви и других произведений ренессанса во Львове строится первое сооружение в стили барокко - костел Петра и Павла ордена иезуитов. Это сооружение

итальянского архитектора Джакомо Бриано возведена под воздействием художественного образа костела Иль Джезу в Риме. Подобно римскому произведению архитекторов Д.Б. Винтом и Д. Порте созданы и другие сакральные памятники - это костелы Казимира (1656-1664 гг.), францисканцев (в 1702 г.), Антония (в 1718 г.), Софии (XVIII ст.) и др.

Вершиной львовского барокко исследователи называют памятники, связанные с именами архитекторов Бернарда Меретина и Яна де Витто - кафедральный собор св. Юра и доминиканский костел. Построенный по проекту Б. Меретина в 1744-1761 гг на месте основанного еще в XIII ст. загородного монастыря, собор св. Юра расположен на юго-западном узгорье Львова и служит доминантой в панораме города. После смерти в январе в 1759 г. Б. Меретина, строительство завершил архитектор С. Фесингер. По его проекту появились новые и реконструированные старые здания святоюрского ансамбля, которые сохранились до наших дней.

Созданный Б. Меретином и С. Фесингером ансамбль состоит из собора (1744-1770 гг.) монастырских келий, дворца митрополитов, который стоит напротив входа в собор, а также террасы с парадной лестницей. Неотъемлемой составляющей ансамбля является монументальная скульптура и декоративная резьба, которые вместе с архитектурой создают типичный для бароккового искусства синтез.

Над его созданием работали каменщики Михаил Филевич, Петр Белостоцкий и Ануфрий Стефанский. Скульптуры святых, выполненные И. Пинзелем, а также конная композиция "Юрий - змеборец" принадлежат к шедеврам барокковой пластики.

Все сооружения святоюрского ансамбля решены в единственном стиле позднего барокко (рокко) и являются выдающимися памятниками архитектуры, искусства и истории Украины. Настоящим шедевром архитектуры времени позднего барокко во Львове является монументальное сооружение доминиканского костела. Его начали возводить в 1749 г. по проекту талантливого архитектора Яна де Витто на месте старого готического храма. Строительством руководили местные зодчие Мартын Урбаник и Христофор Мурадович, Фасад завершил в 1792-1798 гг. Клемен Фесингер.

Художественная культура XVII - XVIII ст. создавалась не только во Львове, но и вне его пределов. Из самых известных провинциальных архитектурных памятников можно назвать костел с. Годовице около Львова (1751-1758 гг. Б. Меретин), костел в Лопатино (в 1772 г.), Буське (в 1780 г.), Коломе на Ивано-Франковщине (в 1775 г.).

Признанным памятником архитектуры является монастырь в с. Подгорка, основанный еще в 1180 г. и возобновлен в XVII ст. Характерной для барокковой архитектуры является церковь св. Ануфрия, построенная в 1726-1750 гг. при содействии игумена этого монастыря Парфения Ломиковского.

Черты архитектуры барокко и классицизма объединились в здании в 1783 г. Василианского монастыря с церковью св. Юрия в Христинополе

(Червонограде). Церковь и двухэтажный монастырский корпус выполнены архитектором чешского происхождения Йоганом Зельнером.

Следовательно, развиваясь в стилистической близости, и "казацкое барокко", и западноукраинский архитектурный барокковый стиль можно объединить под одним названием "Украинское барокко".

6. Барокко в украинском образотворческом искусстве.

Интенсивное развитие архитектуры XVII - XVIII ст. сопровождалось на Украине значительным поднесением монументально-декоративного искусства. Украинская живопись развивалась в трех видах: монументально-настенная, станковая иконопись и портрет.

Главная роль в формировании росписей каменных сооружений принадлежала киевской школе мастеров монументальной живописи, представители которой участвовали в росписи многих храмов Киева, Чернигова, Полтавы, Переяслава, Нежина и других городов. К отечественным произведениям монументальной живописи в Киеве принадлежала стенопись Успенского собора и Троицкой церкви Киево-Печерской лавры. Над росписью стен и живописью иконописи работали мастера лаврской малярни во главе с Иваном и Феоктистом, также опытные мастера из других городов, как Алимпий Галик, Яков Глинский из Чернигова, Лахомий Юнец из Смели.

Роспись Успенской церкви, выполненная в 1722-1730 гг., состояла из многочисленных отдельных сцен целых повествовательных циклов, в которых детально передавались события библейской, евангельской и церковной истории, иллюстрации к "Апокалипсиса" и "Житию святых".

Роспись Троицкой церкви свидетельствует о большом опыте лаврских иконописцев, которые пытались средствами живописи предоставить определенного аллегорического содержания всему церковному зданию. С этой целью они изобразили на обеих стенах галереи притвора праведников, которые группами торжественно идут на "суд божий". Согласно замыслу, богомольцы, идя по лестнице, должны были чувствовать себя участниками этого похода.

Большая Галерея изображений государственных и церковных деятелей была создана в алтарной части Большой Успенской церкви Киево-Печерской лавры. В рамках росписи изображено около 85 лиц, начиная с князей Киевской Руси и включая знаменитых казацких гетманов (особенным великолепием отличается настенный портрет Б. Хмельницкого), представителей казацкой старшины. Мастерски был выполнен настенный портрет гетмана Самойловича в Троицком соборе Густинского монастыря.

Монументально-декоративная живопись украшала не только культу, но и общественные сооружения, жилье казацкой старшины, состоятельных мещан, купцов.

Росписи на исторические, мифологические и морально-бытовые темы имели дома Киевской академии, Переяславской семинарии, дворец архиереев

в Андриюшах и др. Декоративной живописью украшали печи, своды, двери и ставни в сельских хатах.

Особенно широко использовалась монументально-декоративная живопись у палацах гетманов, старшин и царских фаворитов. Триумфально-аллегорическое содержание имеют композиции на стенах дворцов Розумовских в Почепе и Батурине, П.О. Румянцева-задунайского в Вишнях на черниговщине.

Стремление к повышенной декоративности, пышности и праздничности стало общей тенденцией в развитии изобразительного искусства XVII - XVIII ст. Эта тенденция свойственна и станковой живописи, в которой главное место занимала иконопись. Иконописи этих времен присуще символично-аллегорические композиции. И знаменательно, что именно Украина стала уже в XVIII ст. учительницей барокковой символики для всей Русской империи. В 1712 г. Киево-Печерская типография издала книгу "Ифика иерополитика или философия нравоучительная символами и приудоблениями изяснена к наставлению и пользе юным".

Эта книга на целый век стала энциклопедией аллегорической иконографии. От 64 до 70 гравюр со стихами к ним объясняло аллегорическое содержание разных символических изображений - жертвоприношение Авраама, Бахуса на кадке, эмблем, фантастических животных, исторических персонажей.

Непосредственными проводниками римского барокко на украинскую почву были два живописца: Юрий Шимонович и Мартино Альтомонте. Более известный выдающийся мастер украинской живописи II половины XVII - начала XVIII ст. Иван Руткович.

Творчество И. Рутковича знаменует собой расцвет жовкивской школы. В его произведениях прежде всего выделяется цвет: ярко-красный, темно-зеленый, оранжевый, серебристо-белый. Он вводит в их симфонию холодный синий (в иконе "Христос и Магдалина") или теплее тона (икона "Христос в Ветании"), предоставляя произведениям звучности и возвышенности.

Иконы Рутковича поражают чрезвычайной живописностью, декоративностью, глубокой человечностью образов. Предоставляя религиозным персонажам жизненных черт, мастерски передавая драпировку в одежде, художник стремился раскрыть реальную красоту человека ("Архангел Михаил", "Архангел Гавриил", "Троица").

Йов Кондзелевич своим занятием живописью соединил достижения XVII и поиски XVIII ст., вбирая особенности изобразительного искусства Галичины, Волыни и даже Восточной Украины. Произведения Кондзелевича "Успения богородицы", "Восшествие христовое", "Антоний и Феодосий" отмечаются величием, конкретностью и пластичностью образов. Поклонение мастера к объемной лепке образа способствовали и изменения в иконостасе - развитие в нем более объемной ажурной резьбы, которая создавала игру света и тени, а также иллюзию увеличения размера самих икон.

То, что на Украине работало много одаренных художников и резчиков, дало возможность строить грандиозные по своим размерам и в то же время чудесные по мастерству иконостасы. Иконостас вместе с лепными и резными украшениями стен, кафедр, киотов и тому подобное, предавал всей отделке церкви характера театральной декорации.

Портретная живопись, которая развивалась с чрезвычайной активностью с конца XVII ст. и на протяжении всего XVIII ст., шла в паре с религиозным. Неоднократно эти два вида художественной деятельности выполнялись одними и теми же мастерами.

В конце XVII - I половины XVIII ст. доминировала форма парадного, репрезентативного портрета.

Высокое духовенство портретовалось в своих дорогих литургических одеждах, а представители казачьей старшины - в праздничном наряде. Последние одевались по украинским обычаям: широкие штаны, жупан, пояс; сверху черкеска с откидными рукавами. Портреты Михаила Миклашевського, Ефима Драгана, Данилы Ефремовича.

В украинских землях, которые находились под господством Польши, шляхта подражала королевским портретам, в которых лицо будто приравнивалось с героям императорского Рима. Однако уже во времена королевства Яна III, ориентиры изменились: металлический обладунок, эффектно накинута красная мантия, подбитая горностаем, а также знаки власти - булавы, ордена.

Оригинальным жанром в станковой живописи стали картины, которые создавались обычно народными мастерами. Патриотические сцены из истории, военные подвиги и общественная жизнь занимали ведущее место в тематике таких картин.

Среди народных картин на исторические темы отметилось великолепием оригинальное произведение "Богдан Хмельницкий с полками", выполненный во второй четверти XVIII ст. для Суботивской церкви, где, как считают исследователи, было похоронено Б. Хмельницкого. *Он подан на весь рост в парадной накидке с меховым воротником и в меховой шапке. У его ног схематически изображена территория Украины и булавами отмечено расположение полков, запорожцы под знаменами, казацкий герб, палатка, которая символизирует Запорожскую Сечь, группа поляков, которые склонились перед Богданом, - все это подчинено выявлению величия полководца.*

Выдающиеся живописцы: А. Лосенко, К. Головачевский, Д. Левицкий, В. Боровиковский.

Скульптурное творчество Левобережной Украины длительное время сковывалось канонами церкви, которая сдерживала воссоздание и применение статуарных изображений. Негативное отношение церкви к скульптурным произведениям особенно резко сказалось в Указе Петра I (в 1722 г.), по которому их изымали из православных храмов. Вследствие этого много уже существующих скульптур были разрушены; скульптура дошла до нас в ограниченном количестве.

Известные скульптурные изображения, которые имели самостоятельное сюжетно-образное значение. Чудесным образцом произведений является скульптурный рельеф высотой в 2,5 м архангела Михаила, которого считали покровителем г. Киева, который украшал башню киевской ратуши (в 1697 г.). Оформлением интерьера ратуши занимался известный скульптор Иван Равич.

Традиционно считается, что львовскую барокковую скульптуру положили началу мастера из Ярослава Тома Гуттер и Конрад Кутшенрайтер своими работами во львовском бернардинском костеле.

В качестве выдающихся мастеров того времени выступали Себастиан Фестингер, Антон Осинский и Йоган Георг Пинзель. Пинзель - "Самсон, который раздирает пасть льва".

Гравюра, которая отображала исторические события из жизни страны, широко использовалась в учебе, воспитании и книгопечатанье. Большое внимание мастера графического искусства уделяли внешнему виду книги, которую они часто решали как целостное художественное произведение. Бархатные или кожаные оправы разных цветов нередко украшали золотым и серебряным тиснением, а позолоченные переплеты книги - разнообразными цветастыми узорами.

Особенное место в развитии гравюры занимают работы Александра и Леонтия Тарасевичев - "Печерский патерик" (в 1702 г.), "Встреча Марии с Елизаветой" (в 1672 г.).

Отмечаются такие выдающиеся мастера гравюры, как Григорий Левицкий - "Царь Давид", в 1728 г., Адам и Иосиф Гочемские.

Продолжало совершенствоваться жидкое искусство. Керамика, стекло, изделия из дерева, металла, ковродельчество и вышивание имели широкое распространение в быту. В этих изделиях проявлялась народная фантазия и давние художественные традиции украинского народа.

Киевский мастер Афанасий Петрович отлил 100-пудовый колокол для Видубицкого монастыря(1690), 800-пудовый колокол для Софии Киевской.

ЛЕКЦИЯ №8

КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

План

1. Культура Просвещения.
2. Основные художественные течения XIX ст.: классицизм, романтизм, реализм.
3. Национально-культурное возрождение в Надднепрянской Украине.
4. Культурно-просветительное движение в Галичине в XIX ст.

1. Культура Просвещения.

Буржуазные отношения, которые зародились в эпоху возрождения и раньше всего проявились в Нидерландах и Англии изменили отношение к человеку. Требование равенства всех людей в обществе, оценка человека за ее талант и ум, а не за сословным происхождением привела к появлению новой эпохи - Просвещения.

В XVII - XVIII в. все больше верили, что образованный, трудолюбивый человек принесет большую пользу людям, чем аристократ наивысшего происхождения. Поэтому все в этой жизни зависит от таланта, знаний, трудолюбия, настойчивости самих людей.

Эти идеи сначала появились в Англии, впоследствии, через полвека проявились на материковой части Европы - во Франции. Известные французские просветители Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Гольбах и Монтескью писали в своих произведениях о победоносной силе образования, которая дает знание, опыт, что так нужны для повседневной жизни.

Просветители верили, что воспитание, образование народа осуществят мирный переворот сознания народа. Миллионы людей поймут, что их судьба зависит от их воли, настойчивости и ума, а все это дает образование. Вот, религиозное мировоззрение предыдущих эпох изменялось, хотя и не теряло свою силу.

Эпоха европейского Просвещения имеет свои выдающиеся черты. Так, для нее характерны деизм (учение о Боге как творце Вселенной, который после создания подчинен закономерной поступи событий). Деизм как учение свободомыслия открывает возможность выступать против религиозного фанатизма и официальной церкви, за свободу совести и освобождения науки и философии от опеки церкви. Представители деизма (Вольтер и Руссо во Франции, Локк и Толанд в Англии, Франклин и Джефферсон в Америке) иронично относились к некоторым присущим христианству чертам, отрицали чудеса и противопоставили вере ум. В эпоху Просвещения христианская идея теряет свою силу, оказывается стремление высвободить религию от догматичного церковного учения и слепой истерической веры и вывести ее из естественного знания.

Апелляция просветителей к природе при отклонении христианской идеи привела к космополитизму, который проявлялся в осуждении любого

национализма и уверенности в равных возможностях каждой нации. Вместе с тем распространение космополитизма вызывало падение чувства патриотизма, что ярко видно на примере Франции. В результате отмены Нантского эдикта случился значительный отток интеллектуальных и финансовых сил нации за пределы Французского королевства. Патриотизм потерял свое значение в государственной жизни, все чаще звучала идея доминирующего значения научных открытий для Европы и мира. Культуре эпохи Просвещения присуща так называемая "научность". Понятно определенный "научный дух" проявляется и в XVII ст.

С "научным духом" связана такая черта культуры эпохи Просвещения, как рационализм (недаром Просветительство называют "возрастом ума"). Главные апологеты естественной религии (деизма) хотели провозгласить новое Евангелие, Евангельскому уму, которое сводилось лишь к человеческому уму. Становится понятным, почему борьба просветителей с религией способствовала продолжению религиозных войн. Именно из науки, особенно математики, рационализм перекочевал в мировоззренческие и политические системы.

Определяющей чертой эпохи Просвещения является идея прогресса, что тесно переплетается с понятием "ума". Именно в эпоху Просвещения сформулирована концепция "веры в прогресс через ум", которая надолго определила направление развития европейской цивилизации, но принесла также ряд разрушительных последствий для человечества.

Для культуры этой эпохи характерна абсолютизация значения воспитания в формировании нового человека. Деятели эпохи Просвещения казалось, что достаточно создать целесообразные условия для воспитания детей - в течение одного-двух поколений и все несчастья будут искоренены. Философы сделали ставку на нового человека, свободного от наследства той или иной философской, религиозной или литературной традиции.

Одним из просветителей был Г. Лессинг. Именно его идеал - свободное развитие человека, а в искусстве - принцип движения, развития, страсти и борьбы - являются основными концепциями развития искусства эпохи Просвещения.

Литература этой эпохи подарила нам знаменитые произведения Даниеля Дефо "Робинзон Крузо", Джонатана Свифта "Странствия Гулливера", Г. Филдинга "Дон Кихот в Англии", которые открыли перед читателем новый мир победы ума, знания, борьбы человека на своем веку в этом мире.

2. Основные художественные течения XIX ст.: классицизм, романтизм, реализм.

Одним из основных художественных направлений, что господствовал в XIX ст. есть классицизм. Классицизму характерны тяготения к завершенным формам, к монументальности, ясность в благородной простоте стиля. Это один из долголетних художественных направлений. Классицизм предлагает новые эстетические нормы, формирует образ героя, который может выстоять

вопреки злему року, покорить личное общечеловеческому, страсть - долгу, уму.

В архитектуре классицизма характерно наличие логического планирования и геометрической формы, постоянное обращение к античному наследству. Классицизм сформировался в архитектуре Голландии (архитекторы Я. Ван Кампен, П. Пост), где проявился в особенно сдержанной форме. В это время окончательно сформировался национальный вариант английского классицизма (архитекторы И. Джонс, К. Рене). В II половине XVIII в. складываются новые методы классической архитектуры, которые предусматривают единство строительного мастерства с садово-парковым искусством.

Искусство классицизма в этот период было уже поражено рационализмом, предусматривало четкие критерии величественного и низкого, прекрасного и уродливого. Классицизм стал сурово академическим и догматичным, найдя выражение в стиле ампир.

Ампир (из фран *empire* - империя) - направление в архитектуре и искусстве первой трети XIX ст., который завершал эволюцию классицизма. На рубеже веков во Франции это направление развивали: Ж.-Л. Давид, Ж.-Д. Энгра, архитекторы Ш. Перье, Ф.Л. Фонтан, Ж.Ф. Шальгрэн.

Национальным достижением английского классицизма в архитектуре стал высокий уровень культуры оформления жилищной усадьбы (арх. Дж. Вуди Младший, Дж. Неш).

Для немецкого классицизма в архитектуре характерное творчество Ф.В. Ердманндорфа, К.Г. Лангханса, Д. и Ф. Жилли.

Однако короткосрочная вспышка классицизма в XIX ст. была уже последней. Медленно это художественное направление превращалось в официальное, академическое искусство, догматичное по характеру, которое препятствовало развития всего нового и необычного. Так, на нач. XIX ст. Италия опять становится международным центром искусства. Сюда приезжали из всей Европы литераторы, художники, архитекторы, музыканты, чтобы дотронуться до основ классического искусства, что еще сохранились с античных времен. Однако рядом с классицизмом молодые художники подсознательно уже были готовы к восприятию и развитию нового направления - романтизм.

Романтизм как художественное направление возник в Европе на рубеже XVIII- XIX ст., сказался во всех видах искусства, был порожден совокупностью как социально-политических, так и художественных причин.

Романтики выступили против философии XVIII ст. и литературы, которая была связана с ней. Они стремились возродить и очистить христианскую религию ради эстетического наслаждения; свободно раскрывать перед другими свое сердце, черпать из него глубокие и искренние законы; смотреть на мир и красоту собственными глазами; изучать историю и проникаться специфической красотой отдельных эпох и цивилизаций. Представители нового направления в искусстве искали возможности избежать встречи с реальной жизнью и его суровыми законами; они

отрывались от действительности, фантазировали с помощью народных легенд, сказок, эпосов. Изображая прошедшие времена, искали в них лишь добрые стороны, воспевая героев, которые противостояли злу, увлекались проявлениями "духа", наивысшими проявлениями которого, по Гегелю, являются "искусство, религия, философия".

Благодаря вниманию к фольклору происходит обогащение национальных литературных языков. В частности, характеризуя творчество О. Пушкина, Г.Х. Андерсона, М. Гоголя, мы видим, как благодаря сказочной теме формируются новые моральные принципы молодого поколения, усиливается морально-воспитательная функция литературы.

Особенное место романтизм занимает в музыкальном творчестве. Отказ от догматичных канонов XVIII ст. дал возможность композиторам больше обращаться к ощущениям, фантазии, оторваться от земной реальности. Как результат, в начале XIX ст. возникает целая плеяда музыкантов, которые были преданны романтизму, - Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен и др.

Романтизм в Германии - литература: Шлегел, Тек, Новалис, Гофман, Гейн; живопись: Ф.О. Ругл, К.Л. Фридрих, Й.А. Кох; искусство: Ф. Вальдмюллер, И.П. Хазенклевер, Ф. Крюгер, К. Блехен.

Романтизм в Англии - литература: Вордсворт, Кольридж, Байрон, Шелли, Китс, Скотт.

В Испании - искусство Дон-Франциско Гои.

Столица романтизма Франция - живопись: Т. Жерико, Е. Делакруа, графика: О. Домье; скульптура: Ю. Рюд, А.Л. Баре; литература: Ф. Шатобриан, А. Ламартин, А. де Винье, Ж. де Сталь, Ж. Санд, В. Гюго, Ж. де Беранже, А. Мюссе.

Критическое отношение к окружающему обществу, стремление усовершенствовать, сделать его человечнее, предусматривало не только усиление фантазии и свои ощущения, но и реальное виденье окружающего мира, стремления изменить его. Эта высокая миссия искусства привела романтиков к полностью практическому взгляду на общество, их взаимоотношений. Постепенно романтическое воображение изменялось и переходило в полностью иную реалистичную плоскость. Так на протяжении XIX ст. в недрах романтизма набирал силы и все больше проявлялся реализм.

Рассказывая об истории возникновения реализма как художественного направления, надо отметить, что он существовал еще в эпоху возрождения, но вплоть до II половины XIX ст. не осознавал себя как самостоятельное направление в искусстве. Не случайно, что именно термин "реализм" приобрел право на гражданство лишь в II пл. XIX ст.

Реализм XIX ст. находится в достаточно тесном контакте со своим предшественниками - реализмом эпохи Просвещения. Каждый из великих художников, который работал в этом направлении, имел своего духовного наставника в прошлом. По существу, весь критический реализм своей исходной основой имеет романтическую концепцию "исторического человека". Следовательно, в эстетике больших реалистов художественные открытия

романтиков набрали еще образного звучания. Недаром современные исследователи литературы обращают внимание на "романтические черты творчества" Диккенса, Бальзака, Флобера, сестер Бронте, Теккерея, Мариме, Стендаля и др.

Новый этап в развитии европейского реализма начинается в II пол. XIX ст. и прослеживается в творчестве Г. Флобера, О. Фейлье, У. Теккерея. Герои упомянутых писателей несостоятельны изменить мир в соответствии со своими идеалами, отсюда - неминуемый бунт, драма. Выступление против собственного бессилия, против несостоятельности реализовать себя в этой жизни, против системы ценностей, где не стало Бога и затерянным оказывается человек, является основными в творчестве реалистов.

Особенное место в становлении реалистичной традиции в занятии живописью принадлежит испанскому живописцу Д.Ф. Гои, Т. Жерико, Е. Делакруа, К. Коро, которые обратились к натуре, к живой действительности. Реалистичная традиция в английском занятии живописью представлена чудесными работами Дж. Констебля, в России - Брюллова, О. Кипренского, А. Венецианова, О. Иванова.

Реалистичным направление в музыке проявилось в произведениях Дж. Верди (итальянский композитор) - "Ернани", "Атилла", "Макбет", М. Глинка - "Иван Сусанин", П. Чайковский.

В последней трети XIX ст. в Европе возникает ряд альтернативных эстетико-художественных течений, направленных против диктата основных стилей: классицизма, романтизма, реализма. Настоящие художники, начиная работать в определенном направлении, спустя некоторое время, обогащенные опытом, стремятся раскрыть себя и в других стилях. Следовательно, мы имеем возможность говорить о целой плеяде гениальных художников, литераторов, музыкантов, которые обогатили и сделали неповторимым XIX ст.

Среди известных деятелей культуры XIX ст. были и украинские великаны литературы и искусства. Однако условия развития культуры Украины были несколько иными.

3. Национально-культурное возрождение в Надднепрянской Украине.

Развитие украинской культуры, ее состояние и главные культурно-образовательные задания возникли из-за социально-экономических событий конца XVIII ст. Украинская барокковая культура казацко-гетманского государства исчезала, как и само Украинское государство. Русская империя, завладев территорией Украины, хотела окончательно завладеть и украинским народом.

Во время, когда Европа прощалась с рецидивами феодализма, расчищая путь буржуазным порядкам, украинские крестьяне попали в положение крепостных Русской империи. В Европе чувствовалась "весна народов", толчок которой дали английская промышленная и особенно Большая Французская буржуазная революция конца XVIII ст., а на востоке Европы крепостничество сковывало дух и искажало душу большой нации.

Украина превращалась в провинцию большой империи с некоторыми специфическими особенностями. Власть имущие запрещали ее язык и литературу, стремились нивелировать все достижения образования, ликвидировать все, что хоть немного напоминало о суверенности украинского народа в прошлом. Однако вопреки национальному притеснению, в конце XVIII и поч XIX ст. началось новое культурно-национальное возрождение.

Источники второго украинского возрождения надо искать в развитии национальной идеи с пробуждением украинской народности и в поднесении украинского языка.

Другая причина, которая активизировала процесс возрождения в Украине, не просто местная, она скорее принадлежит к общеевропейским причинам. В конце XVIII - поч XIX ст. в Европе набрала распространения идея народности. Такие понятия, как нация, народ и их права научно разрабатывались в Европе и повлекли появление наук этнографии и фольклориста. Первые научные исследования были проведены в Англии, Германии, впоследствии в странах Восточной Европы. Украинские ученые также начали разрабатывать это научное направление. Это обусловило появление работ из истории и культуры украинского народа.

Среди причин национально-культурного возрождения необходимо назвать романтизм. Украинский романтизм имел свои особенности. Романтики видели в культуре украинского села, то есть в традиционной народной культуре, гарант сохранения национальной культуры как таковой. В условиях капитализации царской России украинская культура вытеснялась в первую очередь из городов, культурно-просветительных заведений, официальной церкви. В условиях безвластия национальная культура была обречена прятаться от полицейского и цензорского бюрократизма в селах и хуторах. Отсюда интерес к народной песне, к народному быту, к национальному и своеобразному у представителей украинской элиты.

Романтизм имел незаурядное значение для развития украинских студий во всех отраслях. Историческое прошлое лишь в свете романтического отношения к истории стало фактором поднесения национального сознания. Следовательно, оживление и интерес к собственной истории во время романтизма стало составной частью национального возрождения.

Рубеж XVIII и XIX ст. обозначился накоплением фольклорного материала. Появились публикации этнографического характера. Первой такой работой была книга Г. Калиновського "Описание свадебных украинских обрядов" (в 1777 г.). Патриотические идеи Я. Марковича "Записки о Малоросии"(в 1798 г.). В 1819 г. князь Церетелли - народная поэзия "Опыт собрания старинных малороссийских песен".

Особенное место в развитии украиноведения занимает М. Максимович - "Малороссийские песни"(в 1827 г.), "Украинские народные песни"(в 1834 г.).

В большинстве учебников и монографий, которые освещают эту проблему, содержится стройная система периодизации национально-культурного возрождения :

Первый период - благородный 1740-1840 гг.

Второй период - народный 1840-1880 гг.

Третий период - модернистический 1890-1914 гг.

Первый период национально-культурного возрождения Украины начинают характеризовать с появлением "Энеиды"(в 1798 г.) И. Котляревского, который первый заявил о существовании такого литературного языка, как украинский.

Еще один фактор украинского возрождения открытие Харьковского университета. Открыл университет советник царя Василий Каразин.

Усилия относительно открытия первого университета на землях Надднепрянщины приходятся на 1801 год. Это был год столетней деятельности Киево-могилянской академии, но и год ее упадка. Русская империя постепенно уничтожала эту твердыню украинского духа. В 1780 году сгорела библиотека академии. В 1786 г. российское правительство лишило ее материальной помощи, а в 1817 г. превратило в духовную академию. Прекратило существование единственное на то время в Украине высшее учебное заведение.

Следовательно, деятельность относительно открытия Харьковского университета имела не только просветительский, но и патриотический характер. Официальное открытие университета состоялось в январе в 1805 г. Царь утвердил устав национального заведения, в котором предусматривалось создание в пределах университета научных обществ, которые должны были исследовать точные и филологические науки, печатать периодические издания и научные труды. В 1841-1849 гг. ректором университета был П. Гулак-Артемовский.

В это время в Харькове начинают издаваться первые в Украине периодические издания. С 1816 года выдается научный журнал "Украинский вестник" проф. Филомафитского, "Украинский Демокрит" (в 1816 г.) В. Маслова, "Украинский журнал" (1824-1826) и др. Все они освещали проблемы местной жизни, проявляли особенный интерес к прошлому украинскому народу.

На поч. XIX ст. Харьков становится также центром украинского литературного движения. В конце 20-х годов XIX проф. Измаил Срезневский объединяет вокруг себя молодых людей, которые увлекаются идеями романтизма. Модерная европейская литература, эстетические и философские проблемы, которые разрабатывались в научных кругах университета, приводят их к рассуждениям над проблемами философии, истории, украинской этнографии, изучения и увлечения украинской народной поэзией. Впоследствии молодые ученые становятся убежденными сторонниками этого художественного направления и начинают содействовать развитию украинского романтизма.

Рядом с Срезневским к развитию изучения украинского романтизма становятся А. Метлинский, М. Костомаров. Их филофские мысли достигают глубины. Для А. Метлинского народная поэзия - "проявление вечных мыслей человеческой души", она связана со всей жизнью и обычаями и бытом народа, а язык - одна из важнейших сил народа, основа ее самобытности и даже существования народа.

Харьковские романтики не только изучали народную поэзию, они стремились развить ее к лучшим образцам европейской поэзии XIX ст. в конце 30-х годов появляются первые результаты деятельности украинских романтиков, которые нашли отражения в отдельных сборниках, : "Украинских Альманах"(в 1831 г.), "Утренняя звезда"(в 1833 г.), "Украинский зборник"(1838-41 гг.), "Сноп"(1841), "Юнец"(1843-44 гг.), "Ласточка"(в 1841 г.), "Киевлянин"(1840-41 гг.).

Театр. Возникновению профессионального театра предшествовали любительские труппы. Из домашнего любительского театра генерал-губернатора Я. Лобанова-Ростовского возник в 1818 г. Полтавский театр. Пьесы И. Котляревского "Наталка-Полтавка", "Москаль-волшебник".

Традиции И. Котляревского продолжил Г. Квитка-Основьяненко, основоположник украинской прозы в новой украинской литературе. С новой украинской драматургией и театром связаны творческие достижения актеров М. Щепкина и К. Соленика. Щепкин перешел от классической манеры игры к сценическому реализму, создал непревзойденные образы Выборного и Михаила Чупруна в пьесе "Наталка-Полтавка".

Архитектура известными архитекторами того времени были В. Ярославский, что работал в Харькове, и А. Метлинський - Киев. Строились имения украинских помещиков. Храмовое строительство временно прекращается.

Искусство. Типичным представителем классицизма был И. Матрос. Самые известные его работы - памятники Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818 гг.); Ришелье в Одессе (1823-28 гг.), Г. Потемкину в Херсоне. И. Матрос работал в сфере мемориальной и памятниковой пластики.

Среди значительных памятниковых сооружений стоит выделить монумент в Полтаве - арх. Т. де Томон (1803-11 гг.). В Киеве скульптор В.И. Демута-Малиновский памятник князю Владимиру Великому.

Изобразительное искусство Т. Шевченко, И. Сошенко, Д. Безперчий, К. Трутовский, Л. Жемчужников.

Второй период культурно-национального возрождения Украины. В 1834 году в Киеве начинает работу университет св. Владимира, становится центром культурно-национального возрождения Украины. При университете образовался кружок, которых объединяла личная заинтересованность украинским языком, славянской культурой. Вдохновителем кружка был Николай Костомаров, члены: историк П. Кулиш, В. Белозерский, М. Гулак, О. Маркович. В декабре в 1845 г., они образуют тайную организацию - Кирило-Мефодиевское братство.

Члены братства стремились послужить делу возрождения всего славянского народа. Относительно этого они уповали на образование, свободу простого люда, христианское мировоззрение и личное самопожертвование. Программное произведение братства - "Закон Божий. Книга существования украинского народа" - М. Костомаров.

Братство ставило целью себе перестроить существующее общество на принципах христианской морали, ликвидировать крепостничество, распространить образование и объединить всех славян в одну федерацию, в которой каждый народ хранил бы свою внутреннюю суверенность. Ведущая роль отводилась Украине, а Киев должен был стать столицей федерации.

В Кирило-Мефодиевском братстве не было единства среди членов организации. М. Костомаров, В. Белозерский отстаивали просветительские методы деятельности среди населения и постепенные реформы. Т. Шевченко (вошел в 1846 г.) и М. Гулак были за более радикальные методы борьбы. В 1847 г. всех арестовали.

Центральной фигурой духовного возрождения Украины XIX ст. был Т. Шевченко. Поборник правды и свободы, он своей палкою поэзией и художественным творчеством выразил исконные вольнолюбивые стремления украинского народа. Как поэт, художник и мыслитель, он с исключительной силой соединил искусство слова и визуального образа из жизни народа.

Т. Шевченко начал писать стихи в 30-х годах XIX ст. в Петербурге. Эпохальным событием в украинской литературе стало появление "Кобзаря" (в 1840 г.). Т. Шевченко был для многих представителей интеллигенции примером самоотверженного служения народу, проложил направление развития литературы и изобразительного искусства Украины путем гуманизма, народности и демократизма.

В конце 50-х годов XIX ст. киевские студенты создали тайный кружок. Его участники В. Антонович, Б. Познанский, Т. Рильский, А. Свидницкий, стремились сблизиться с народом, чтобы отстаивать его интересы и воспитывать патриотические чувства самоуважения. Собственно за эту близость с народными массами и называли членов кружка хлопоманами (польской холоп, значит крестьянин). Сами же кружковцы называли себя украинофилами.

Идеологом кружка был проф. историк В. Антонович. Цель возобновления суверенного украинского государства. Чтобы достичь цели - выступили за ликвидацию царизма, крепостничества, установления демократической республики и мирного сосуществования со всеми нациями.

Кружок прекратил свое существование на рубеже 1860-61 года по инициативе самих участников. Молодые люди не отказались от своей цели, они изменили тактику и стратегию. В первую очередь, уделяя основное внимание просветительской деятельности среди народных масс. Так возникли новые тайные организации, известные под названием "Громады".

Основная деятельность громадцев сосредоточивалась в воскресных школах, которых на начало 60-х годов было свыше 100. Учеба велась по расширенной программе из гуманитарных и естественных дисциплин,

некоторые из них преподавались украинским языком. Киевская "Громада" наладила издательство учебников для воскресных школ. В 1862 г. русская администрация запретила деятельность украинских воскресных школ, а 20 июля 1863 года вышел плачевный тайный циркуляр министра внутренних дел России графа Валуева. Циркуляр запретил публикацию научных, учебных и религиозных изданий украинским языком и доказывал, что "украинского языка не было и не может быть". В 1886 году к циркуляру добавляется специальная инструкция, по которой было запрещено выдавать и популярную литературу украинским языком.

Такие мероприятия временно подорвали деятельность "Громад". Однако 70-х годах они возобновляются снова "Старая Громада". Ее активными членами были выдающиеся деятели украинской науки и культуры : Ф. Волк, П. Чубинский, Т. Рильский, М. Старицкий, И. Левицкий, И. Рудченко, М. Зибер и М. Драгоманов.

В 1873 году по инициативе киевской "Громады" было основано украинское научное общество под официальным названием "Юго-западный отдел русского географического общества". Члены общества развернули работу по изучению экономики, истории, географии, фольклора Украины. Они выдали ряд фундаментальных трудов : Маркевич "История Малороссии" в 5 т.; исследование Костомарова "Богдан Хмельницкий", "Мазепа и мазеповцы", "Руина"; Кулеш "Записки с Южной Руси".

Объединение украинских ученых вокруг "Громад" способствовало появлению значительного количества научных трудов в разнообразных сферах. Они отстаивали мысль о независимости и суверенности украинского народа, отдельность его истории, культуры, языка.

Активное движение украинофилов в 70-х годах забеспокоило российское правительство. Решением специальной комиссии относительно работы с украинцами, возобновились гонения против громадцев. В 1876 году Эмский указ подытожил все репрессивные действия против украинцев.

Однако остановить нарастание культурно-национального движения в Украине было невозможно. Организации, подобные "Громадам", возникали по всей Украине. Усилиями В. Антоновича и О. Косинского в Киеве был проведен съезд, который учредил "Общую Украинскую беспартийную демократическую организацию", которая продолжала свою культурно-просветительскую деятельность до 1917 года.

Заключительным этапом было становление театра. В 1890 г. было основано общество украинских актеров во главе с П. Саксаганским.

Рядом с театром развивалось и национальное музыкальное искусство. Первые попытки создать свою национальную музыкальную школу видим в произведениях С. Гулак-Артемовского, П. Нежинский, М. Аркаса, которые положили начало новому украинскому жанру. "Запорожец за Дунаем" - первая опера с украинской проблематикой была создана С. Гулак-Артемовский, премьера состоялась в Петербурге на сцене Мариинского театра в 1863 году.

Яркой страницей в музыкальной культуре Украины XIX ст. является деятельность М.В. Лысенко, который был выдающимся композитором, виртуозным пианистом, талантливым дирижером и пылким пропагандистом украинской музыкальной культуры. Выдающиеся произведения: "Черноморцы", "Рождественская ночь", "Утопленная", "Тарас Бульба". Еще К. Стеценко, М. Леонтович, Я. Степной, С. Людкевич.

Проанализировав этапы культурно-национального возрождения на Надднепрянщине, нам надо обратить внимание на западноукраинские земли, которые находились под властью Австро-венгерской империи.

4. Культурно-просветительное движение в Галичине в XIX ст.

Сложные процессы в духовной жизни происходили на этих украинских землях. Австрийское правительство свою национальную политику в Галичине осуществляла по принципу "разделяй и властвуй". Притесняемую шляхтой нацию "попов и холопов", как презрительно называли местное население, Австрия пыталась использовать против польского сепаратизма. Одновременно Вена стремилась не допустить единства галичан с Украиной Надднепрянщины и для этого была готова идти на некоторые уступки. Украинцам предоставляли новые правительственные должности, открылись школы с украинским, польским и немецким языками преподавания. Еще в 1774 году при церкви св. Варвары в Вене была открыта духовная семинария "Барбареум", а в 1784 году она перенесена во Львов. Того же года во Львове была возобновлена работа университета с четырьмя факультетами.

Украинцы, выпускники Львовского университета, ученые, литераторы, преподаватели гимназии, выступили на защиту украинского народа, его истории, культуры. Начало этому движению положило духовенство г. Перемишля. В 1816 г. здесь образовался кружок патриотической интеллигенции "Общество галицких греко-католических священников для распространения письмен просвещения и культуры среди верных". Возглавил кружок И. Могильницкий.

Однако национальное возрождение в Галичине встретило решительное противодействие как со стороны польского населения, так и со стороны *спольшеного украинства*. Они чувствовали себя больше поляками, чем украинцами, чурались своего происхождения, презирали "мужицкий" язык и культуру. Поэтому таким тяжелым и крайне необходимым было выступление передовой части греко-католического духовенства на защиту родного языка, образования, культуры.

Именно на это время приходится начало активной деятельности кружка молодежи "Русская Троица"(1832-1844 гг.). Основой студенческого кружка были Маркиян Шашкевич(1811-1843 гг.), Яков Головацкий(1814-1888), Иван Вагилевич(1811-1866). Студенты Львовского университета, одновременно воспитанники духовной семинарии, взялись за возрождение "русинского" языка и литературы, богатого фольклорного наследия украинского народа.

"Троица" издала литературно-научный сборник, который засвидетельствовал бы существование галицкой украинской литературы. В начале 30-х годов XIX ст. такой рукописный сборник под названием "Сын Руси" написал М.Шашкевич. Второй сборник "Заря" был составлен следующего 1834 года.

Венский цензор В. Копитар, осознавая национально-политическое значение появления такого литературного издания, передал рукопись влиятельным галицким церковным деятелям. Митрополит М. Левицкий, ознакомившись с сборником, высказался против издания, принимая во внимание тот политический резонанс, который она вызовет.

Особенное место в духовном возрождении Галичины занимает 1836 г. В октябре этого года, на праздник Покрова, после длинного перерыва в греко-католических церквях во время служб были произнесены проповеди украинским языком. В соборе св. Юра это сделал М. Шашкевич, в Успенской церкви - М. Устьянович и в церкви св. Параскевы - Ю. Величковский. Эти действия имели исключительное значение.

В 1837 году "Русская Троица" напечатала в Будапеште новый альманах "Русалка Днистровая". Появление печатной книги во Львове вызывало настоящий переполох. Альманах сразу был конфискован. Из тысячи экземпляров лишь около двести книг дошли до читателя. Действия молодых людей, объединяемых любовью к Украине, были неслыханными в тогдашней империи. Они вызвали против себя целую бурю нападений и преследований. М. Шашкевич последние пять лет своей жизни находился под постоянным надзором полиции. Тяжело больной, он не имел возможностей найти работу и 7 июня 1843 года умер от туберкулеза. Якову Головацкому и И. Вагилевичу не давали возможность работать. После 8-летнего ожидания И. Вагилевич предложили место священника с условием не печатать своих произведений и не заниматься общественной деятельностью. Его преследовали и травили до тех пор, пока он не сломался и не перешел в 1848 г. на полонофилские позиции. Я. Головацкого назначили священником в горное покутское село, оторванное от мира, где не было возможности заниматься научно-просветительской и общественной деятельностью. В 1846 г. Я. Головацкий написал большую статью "Положение русинов в Галичине", в которой указал на национальное единство обеих веток украинского народа. Впоследствии он перешел на москвофилские позиции.

Новый этап в культурно-национальном возрождении на западно-украинских землях начинается после революционных событий 1848 года. В 1848 году Австро-венгерская империя принимает конституцию, предоставляя некоторые права и украинскому народу. В этом году во Львове была образована первая украинская политическая организация в Галичине - Главный Русский Совет. Эта организация была образована для обороны национальных, политических и культурных интересов украинцев. Деятельность ее осуществлялась с привлечением украинской газеты "Заря Галицкая"(15 мая 1848г.) редактор Антон Павецкий, а также общества

"Галицко-русская Матица"(16 июня в 1848 г.), которое стало на путь просветительского и литературного движения среди украинцев.

Незаурядным событием в истории края был первым съезд деятелей украинской культуры - "Собор русских ученых", в 1848 г. Первая организация, которая проповедовала народнические идеалы, возникла во Львове в 1861 г. впоследствии такие общества появлялись в Тернополе, Самборе, Бережанах.

В 1862 г. во Львове начал выходить первый в Галичине литературный журнал "Вечерницы" - Ф. Заревича. Народники организовались и активно работали в журналах "Цель"(в 1863 г.), "Нива"(в 1865 г.), "Русалка"(в 1866 г.). В 1867 г. основан литературный журнал "Правда" - В. Барвинский.

Рядом с литературной деятельностью народники стремились способствовать ликвидации неграмотности среди украинского населения. В 1861 г. они образовали общество "Русская беседа". 8 декабря в 1868 г. во Львове состоялись учредительные собрания "Просвещения". Первый учитель Анатолий Вахнянин. Общество открывало хаты-читальни, издавало популярные книги для народа, календари, школьные учебники, произведения украинских писателей.

Новое общество им. Шевченко было образовано в 1873 г.: О. Кониский, Е. Милорадович, Д. Пильчикова, М. Жученка, также С. Качала, К. Сушкевич, О. Огоновский.

В 1892 г. усилиями О. Кониского и В. Антоновича было открыто Научное общество им. Т.Г. Шевченко (НОШ), глава О. Барвинский. Авторитет НОШ получило во время руководства М.С. Грушевского(1897-1913). Еще с 1895 г. он редактор "Записок НОШ", он перевел их на периодическую основу, по шесть выпусков на год, увеличил тираж. В "Записках" печатались И. Франко, В. Гнатюк, О. Кониский, К. Студинский, В. Щурат, В. Липинский и т. д. Археологическая комиссия опубликовала "Жирела к истории Украины-Руси", "Этнографический сборник", "Материалы к украинской антропологии и этнологии", "Студии из поля общественных наук и статистики", "Украинско-русский архив", "Материалы к украинской библиографии", "Памятники украинского языка и литературы".

М. Грушевский издал 8 томов "Истории Украины-Руси". Следовательно исключительное значение XIX ст. для истории культуры Украины стало культурно-национальное возрождение.

ЛЕКЦИЯ №9

КУЛЬТУРА УКРАИНЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛО XX ст.

План

1. Национально-культурное движение в Украине конца XIX – начало XX ст.
2. Модернистические проявления в украинской литературе.
3. Развитие театра и музыки.
4. Особенности национального стиля в образотворческом искусстве и архитектуре.

1. Национально-культурное движение в Украине конца XIX – начало XX ст.

XIX ст. был периодом развертывания национально-освободительной борьбы и формирования национальной идеологии украинского общества. 40-80-ые годы XIX ст. стали культурно-просветительскими и способствовали осознанию Украины как субъекта исторического процесса с соответственно суверенными культурными запросами.

Поборники идеи украинской государственной и культурной самостоятельности Украины Надднепрянщины, которая находилась под властью Русской империи, не смогли найти легальную почву для своей работы. Правительственная политика сводилась к тому, чтобы не допустить никакого украинства - ни радикального, ни умеренного, ни клерикального, проводя традиционный курс ассимиляции украинского населения в направлении его русификации. Имперская правящая верхушка тщательным образом следила за тем, чтобы не развивались никакие элементы украинской культуры. Как следствие, в июле в 1863 г. министр внутренних дел России П. Валуев издал тайный циркуляр о запрете украинских научных, религиозных и особенно педагогических публикаций. Учеба украинским языком определялась им как политическая пропаганда. Печатать "Малоросийским наречием" позволяли лишь художественные произведения.

Развитие национальных тенденций, роста общественно-политической активности украинского общества под воздействием Юго-западного отдела Русского географического общества, который стал серьезной научной организацией в делах украиноведения (в 1873 г., Киев), обусловило появление Емского указа, который подписал 18 мая в 1876 г. Александр II. Он запрещал ввозить на территорию Русской империи из-за границы украинские книги, украинским языком выдавать оригинальные произведения и работы переводы с иностранных языков, тексты для нот, театральные представления и публичные чтения. Местной администрации было приказано сурово следить, чтобы в начальных школах не велось преподавание украинским языком, чтобы из библиотек были изъяты украиноязычные книги. Из всех русскоязычных текстов цензоры вычеркивали слово "Украина", изменяя его на "Малороссия". Практически все образование становилось русскоязычным. В результате такой политики уровень письменности украинского населения был крайне низким, не превышая 20% в селах и 50% в городах.

На изломе XIX-XX ст. была распространена священная традиция украинского меценатства. В это время нашлись украинские патриоты, которые оказали материальную поддержку деятелям украинской культуры и многим начинаниям культурничества. Это Ф. Симиренко и В. Симиренко. Многими благотворительными делами занимались: В. Тарнавский, Г. Галаган, М. Терещенко, Е. Чикаленко, М. Аркас, Б. Ханенко. В 1882 г. в Киеве начал издаваться русскоязычный журнал "Киевская старина", в котором печатались историко-этнографические материалы.

Техника. В 1885 г. открыт первый в Украине Южно-русский технологический институт в Харькове, в 1898 г. - Киевский политехнический институт, в 1899 г. - Катеринославское высшее горное училище(за статусом вуз).

Первой украинской политической организацией, которая стояла на принципах самостоятельности Украины и украинской культуры было "Братство тарасовцев", которое нелегально возникло в Полтаве в 1891 г. Его учредила группа украинских студентов, которые на могиле Т. Шевченко поклялись распространять среди украинского народа бессмертные идеи Кобзаря. Среди основателей братства были будущий общественный и культурный деятель И. Липа, Борис Гриченко, поэт Николай Воронов братья Михновские и др. Свои взгляды тарасовцы изложили в политической декларации "Верую молодых украинцев" в 1893 г. Ведущие положения этого документа: признание Русской империи оккупантом Украины, который уничтожил все политические и культурные приобретения украинского народа, требование полной государственно-политической независимости Украины, забота о развитии украинского языка, образования и воспитания.

В 1897 г. по инициативе Д. Антоновича и О. Кониского была создана "Общая украинская беспартийная организация", к которой присоединились общины, которые существовали в 20-тые города в Украины Надднепрянщины. Вновь созданная организация учредила литературное издательство "Возраст", открыла типографию украинской литературы и устраивала манифестации во время Шевченковских праздников и юбилеев украинских писателей.

Выдающимся деятелем украинской культуры конца 90-х гг. XIX ст. был В. Науменко (1852-1919), который с 1897 до 1906 гг. работал редактором журнала "Киевская старина" (Киев в 1882-1907 г.). Именно по инициативе В. Науменка в 1897 г. редакция "Киевской старины" получила разрешение на публикацию художественных произведений украинским языком. Тогда же при редакции была основана украинская типография, а в 1899 г. была открыта еще одна украинская ячейка - книжный магазин "Киевской старины".

Известный украинский писатель, публицист, фольклорист и языковед Б. Гринченко (1863-1910) стал автором и редактором "Словаря украинского языка" в 4-х томах (68 тысячи слов), за который ему присудили премию Русской академии наук.

В 1900 г. в Житомире было создано Общество исследователей Волыни. Его возглавил известный геолог и минералог, проф. П.А. Тутковский. Общество изучало естественные богатства края, его экономику, историю, этнографию, геологию.

На рубеже XIX-XX ст. Галичина превращается в ячейку украинского движения, где создавались и совершенствовались средства национально-культурного и общественно-политического возрождения украинского народа. "Галичина, - писал в 1890 г. молодой выпускник Трохим Зиньковский (1861-1891) - становится Пьемонтом культурным Украины русской, а через то и заступницей ее и посредником в культурной жизни". Происходит переориентация "духовной столицы" Украины с Киева до Львова, что имело существенное значение учитывая возможности ее вхождения в общеевропейском культурном контексте.

Т. Зиньковский выдающийся культурный деятель. Его работы "Писания Трохима Зиньковского" (Львов, 1893-1896 гг.). Он доказывает, что должна осуществляться деятельность, направленная на политическое освобождение народа, что без этого культурное развитие просто невозможно, подчеркивает значимость языка в национальной культуре.

Весомый вклад в историю украинской духовной культуры сделал И. Франко (1856-1916). Он является автором около 5 тысяч произведений литературно-художественного, научного, публицистического, философского и общественного характера. В своем "Откровенном письме к галицкой украинской молодежи" И. Франко сформулировал важные культурные задания: "Воссоздать из огромной этнической массы украинского народа украинскую нацию, общественный культурный организм, способный к самостоятельной культурной и политической жизни".

В опубликованном в 1895 г. труде "молодого" члена Русско-украинской радикальной партии (создана в 1890 г.) Юлиана Бачинского "Украина irredenta" было обосновано положение, что политическая самостоятельность Украины является условием ее экономического и культурного развития, как и условием возможности ее существования вообще.

На западно-украинских землях в конце XIX - в начале XX ст. происходило становление национальной академической науки международного уровня. Ее развитие связано с деятельностью НОШ, которое объединяло специалистов по разным областям знаний и писателей, культурных деятелей. "Золотой троицей" общества называли М. Грушевского, И. Франко, В. Гнатюка.

Среди известных изданий общества выделяют "Жерела к истории Украины" - Руси, "Этнографический сборник", "Материалы к украинской этнологии", "Студии из области общественных наук и статистики", "Летописи законодательные". В 1897 г. начало выходить украиноязычное издание в отрасли естественных наук - "Сборник математично-природо-медицинской секции". В 1907 г. в Киеве было создано Украинское общество им. Т. Шевченко. Вокруг него сплотились значительные научные силы и

выдающиеся ученые: М.Грушевский, Б.Гринченко, Г. Павлуцкий, О. Левицкий, М. Сумцов, В. Модзалевский. Именно благодаря им были заложены крепкие фундаменты для образования ячейки национальной науки - Украинской Академии наук.

В целом украинское национально-культурное движение 1890-1910 гг. дало плодотворные результаты - благодаря объединению усилий Надднепрянщины и галицкой культурных деятелей и концентрации внимания не только на культурно-просветительский, но и политической деятельности, он достиг размеров действительно общенародного движения, которое развернуло во всей полноте национально-культурную программу.

Важными факторами украинского национально-культурного движения этого периода стали труды по истории Украины М. Грушевского. Он не только вернул Украине ее историю, но и осуществил главное задание украинской историографии - создал синтез украинского исторического процесса, сделал систематическое изложение истории Украины, которую до него писали фрагментарно. В своей "Иллюстрированной истории Украины"(1911) М. Грушевский доказал, что украинский народ прошел долгий, сложный и самобытный путь, выстрадал право на свой язык, национальную культуру, собственную государственность.

2. Модернистские проявления в украинской литературе.

Ведущее место в украинской, как и в европейской культуре конца XIX - начало XX ст. занимает стиль модерн, черты которого в первую очередь сказались на развитии украинской литературы. Для нее присущи общественная актуальность и социальный подход к жизни, концентрация внимания на жизни обездоленных слоев общества, расширения тематики. Писатели и поэты не просто показывали тяжелые условия труда, эксплуатацию, нищету городской жизни рабочих, интеллигенции и городского "дна", но и зарождения протеста в их среде. Для этого использовали все ведущие направления европейской модернистской литературы того времени - натурализм, символизм, импрессионизм, экспрессионизм и др.

Яркой особенностью украинского литературного модерна было то, что на передний план выступала национальная проблематика. Писатели принесли в литературу психологизм, сосредоточенность на внутренних переживаниях и субъективных впечатлениях героя при минимуме действий и общей характеристике фона изображаемых событий. Заслуга украинских модернистов заключалась в том, что они заставили отечественную литературу вырваться из круга бытоописания, отказаться от шаблонного патриотизма, обратить внимание на психологию поступков и тем же поднять украинскую литературу на качественно новый уровень. Индивидуализация, психологизм приобрели в ней новые, неповторимые черты, потому что полностью гармонировали с такой характерной чертой украинской культуры как гуманность, которую украинские модернисты значительно углубили.

Уже не человек рассматривался как часть народа, а народ как общность неповторимых личностей.

Раскрытие мировосприятия и воссоздание внутреннего состояния героя, который граничит с психологизмом, приводят литераторов к использованию импрессионизма. Вместо подробного описания, образ создается несколькими выразительными, характерными чертами. Импрессионистические средства изображения действительности характерны для крымских новелл М. Коцюбинского, повестей О. Кобилянкой, И. Франко, Л. Украинки.

Выразительное национальное, гражданское, революционное звучание в украинской литературе конца XIX - начало XX ст. приобретает символизм. В символической форме писатели и поэты показывали свой протест против национального притеснения, унижения, воспевали героя, предводителя, который всеми силами, даже ценой жизни, пытается поднять на борьбу угнетаемый бедностью народ.

Самые весомые достижения украинской литературы конца XIX - началу XX ст. связаны с деятельностью И. Франко. Ведущими в творчестве И.Франка были такие тенденции как демократизация литературы, познавательно-аналитичное освоение действительности, общественно-психологический анализ новых типов характеров.

В изображении реальной жизни, в повестях, новеллах из жизни крестьян, рабочих и интеллигенции художник обращался к натурализму, его философские поэмы "Моисей", "И. Вишенский", "Смерть Кайна" принадлежат к символизму, а лирика "Звершин и низин"(1887) и "Завядшее листья"(1896), является импрессионистическим воссозданием движений человеческой души.

Новатором украинской прозы был М. Коцюбинский (1864-1913). В его рассказах исчезают остатки хроникального изложения, размытые описания заменяются впечатлениями героя.

В наибольшем своем произведении "Фата Моргана" М. Коцюбинский, благодаря совершенному овладению импрессионистической техники письма, превращает историю отдельной бедняцкой семьи в широкую картину социальной действительности, раскрывает борьбу крестьянства за землю и свои права в годы русской революции (1905-1907гг) через индивидуальное восприятие своих героев.

Дух силы, мужества, непрестанной борьбы, личного и национального достоинства вносит в украинскую современную литературу Леся Украинка(1871-1913). Драматическая поэма стала вершиной творчества Л. Украинки, сочетая жанровые формы драмы и лиро-эпической поэмы. В основе сюжета - конфликт мировоззренческих и моральных принципов, поданный как словесный диалог между главными персонажами. Л. Украинка всесторонне раскрывала жанровую форму драматической поэмы, модифицировала ее на принципах неоромантизма ("В пуще", 1903г).

К литераторам, которые писали под лозунгами модернизма, принадлежит О. Кобилянская (1861-1942). Ее незаурядный талант

засвидетельствовали произведения малой прозы ("Природа", 1895), обозначенные художественным новаторством, глубиной социально-психологических характеристик персонажей, которые отвечали неоромантической традиции. Одним из лучших произведений писательницы есть роман "Земля"(1902), которая выделяется трагичностью коллизии сельской жизни в ее кульминации (братоубийства).

Ряд социальных драм, где преобладают мотивы бунта и социального неравенства написал В. Винниченко (1880-1951). Герои его пьес по-новому осознают непримиримые противоречия между идеей общей справедливости и результатами ее практического воплощения ("Большой Молох", 1907, "Ложь" 1910).

Следовательно, при всей своей ориентированности на личностные переживания художника, украинский модернизм был выразительно национальным направлением в литературе. Его представители усовершенствовали и развили украинский литературный язык, обогатили литературу новыми темами, жанрами и художественными приемами, способствовали становлению украинского литературного процесса конца XIX - начала XX ст. как составной части европейского.

3. Развитие театра и музыки

Национальную самобытность новой украинской культуры олицетворяло развитие театрального искусства. При низком уровне письменности населения, запрета издания украинских книг театр в Надднепрянщине играл роль пропагандиста национального языка, национальных идей и сознания.

В конце XIX ст. развивается украинский профессиональный театр, продолжая глубокие национальные театральные традиции. Первую профессиональную украинскую театральную труппу создал в 1882 г. в Елизаветограде (теперь Кировоград) драматург Марко Кропивницкий. В нее вошли величайшие актеры, корифеи украинской сцены: М. Заньковецкая, Николай и Мария Садовские, П. Саксаганский и др. Труппе категорически запретили ставить украинские представления исторического и социального содержания. Царская цензура позволяла только пьесы на сельскую тематику. Исключением стало представление по драме Т.Шевченко "Назар Стодоля", постановку которой театральный коллектив М. Кропивницкого осуществил в январе в 1882 г. Однако уже следующего, в 1883 г., киевский губернатор запретил деятельность театра на Киевщине, Полтавщине, Волыни и Подоле. Так царское правительство пыталось помешать становлению профессионального украинского театрального искусства.

Но невзирая на все трудности, развитие отечественного театра продолжалось. В 1890 г. актер и драматург И. Карпенко-Карый и П. Саксаганский образовали "Общество русско-малорусских артистов". Оно действовало под руководством П. Саксаганского и было наилучшим украинским театральным коллективом того времени. В общем в 90-х годах в Украине действовало уже 30 театральных труп. Стараниями драматургов М.

Кропивницкого, М. Старицкого, И. Карпенко-Карого был создан высокохудожественный, общественно значительный репертуар украинского театра конца XIX - начала XX ст. Преобладал реализм с выразительным наклоном к этнографизма. Драматурги показывали тяжелую жизнь украинского крестьянства, его беспощадную эксплуатацию, моральные и общественные противоречия, конфликты села и в то же время красоту, красочность народной культуры, духовную красоту крестьян. Самыми популярными были пьесы "Мартын Боруля", "Сто тысяч", "Хозяин", "Сава Чалый" И. Карпенка-Карого, "О ревизиях" М. Кропивницкого и исторические драмы М. Старицкого "Богдан Хмельницкий" и "Осада Буши", посвященные борьбы казачества с поляками.

В конце XIX ст. активизировал свою деятельность профессиональный театр на западно-украинских землях, который возник в 1864 г. во Львове при культурно-просветительном обществе "Русская беседа". Однако он не имел постоянного помещения и должен был постоянно ездить на гастролы. Основное внимание в репертуаре уделяли исторической тематике (О. Огоновский "Федор Острожский", О. Барвинский "Павел Полуботок" - наказной гетман) и сатирическим комедиям из жизни интеллигенции и крестьянства. Творческую помощь оказывал И. Франко. Благодаря постановкам его драм "Украденное счастье", "Учитель" западноукраинский театр поднялся на новый, современный уровень, обратился к злободневным вопросам, стал "школой жизни".

В начале XX ст. украинский театральный модернистический процесс свидетельствует об единстве с ведущими европейскими тенденциями. Творческой лабораторией стал театр М. Садовского, который расширил театральный репертуар украинскими пьесами социального содержания.

Рядом с театральным искусством в конце XIX ст. - в начале XX ст. развивается украинская профессиональная музыка. В ней сказывается глубокая связь с идеями национального возрождения. Украинские музыковеды активно исследуют народное творчество, выделяя в самостоятельную отрасль музыкальную фольклористику. Возникает система украинского музыкального образования. В II половине XIX ст. открываются музыкальные училища в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, происходит становление теоретических и методологических проблем музыковедения.

Известнейшей фигурой украинской современной музыки был Николай Лысенко (1842-1912). Он соединил украинский народный мелос с достижениями европейской музыкальной культуры. М. Лысенко - творец украинской классической музыки, которую он вывел на мировой уровень, основоположник инструментальных жанров в украинском музыкальном искусстве.

Оперы М. Лысенко "Рождественская ночь", "Утопленная", "Наталка-Полтавка" глубоко народных по содержанию и новаторских по формой. В Киеве М. Лысенко открыл музыкально-драматическую школу (в 1904 г.), которая подготовила ряд композиторов.

Последователями стали К. Стеценко (1882-1922) и М. Леонтович (1872-1921).

Значительную работу по развитию украинской музыкальной культуры в Западной Украине проводили композиторы С. Воробкевич (1836-1903), В. Матюк (1852-1912), А. Вахнянин (1841-1908). Этому способствовали музыкальные общества, хоры и кружки, которые существовали под руководством "Просвещения" во Львове и др.

В творчестве передовых деятелей украинской музыкальной культуры ощутимые идеи духовного родства украинцев, исторической общности восточно- и западноукраинских земель.

4. Особенности национального стиля в образотворческом искусстве и архитектуре

Развитие революционно-освободительного движения и порождение им роста национально-культурного процесса в Украине на грани XIX-XX веков, привели к развитию украинского изобразительного искусства. Актуальными художественными проблемами того времени был поиск национального стиля в украинском занятии живописью, графике и книжной иллюстрации, создание национальной высшей художественной школы и определение путей развития художественного процесса в европейском контексте.

На Надднепрянщине происходит процесс формирования украинской национальной школы пейзажной живописи. Одним из основателей отечественного реалистичного пейзажа, мастером солнечного пейзажа был В. Орловский (1842-1914). В его творчестве видим стремление к новым изобразительно-выразительным средствам, решаются проблемы плэнера (открытого воздуха) и правдивого воссоздания цветного богатства природы.

Мастером пейзажа мирового уровня был С. Васильковский (1854-1917). Конкретные впечатления от природы он умел обобщить так, что создавался целостный образ родной земли. В его творчестве преобладали пейзажи эпического плана, которые выступали то в гармонии, то в контрасте с изображенной сценой.

Значительного развития достиг исторический жанр, который стал характерным явлением национальной культуры. Художники по большей части обращались к временам казачества. Это и известное произведение И. Репина "Запорожцы"(1878-1891), "Гость"(1901) Ф. Красицкого, "Битва под Хотинном"(1903) и "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев"(1912) М. Ивасюка.

Модерн, который сложился на рубеже XIX-XX веков внес существенные изменения в понимание проблем художественного творчества художников Надднепрянщины. Были созданы художественные школы в Харькове, Киеве, Одессе. Для национального модерна важное обращение к глубинным традициям народного искусства в сочетании с европейскими художественными течениями. Важной ячейкой распространения в Украине новых европейских художественных течений, в частности импрессионизму, была Киевская художественная школа выдающегося украинского художника О. Муравей (1875-1919).

В своеобразных условиях происходило развитие изобразительного искусства на территории Западной Украины. Если на восточных землях Украины национальная школа реалистичной живописи сложилась в середине XIX ст., то на Западной Украине первые значительные реалистичные произведения начали складываться только в 80-90 годах XIX века. Поколение художников: И. Труш, М. Курилас, Я. Петрак, А. Монастырский, Ю. Панкевич и др.

Примечательным событием в культурно-художественной жизни стала Всеукраинская выставка 1905 г., проведенная во Львове. На ней было показано 110 произведения двенадцати художников Галичины и Надднепрянины. Под воздействием основных течений тогдашнего мирового искусства молодые художники тогда положили начало философско-символическому и неоромантическому направлениям в живописи, внедрили немало новаторства в графике, станковом и монументальном искусстве. В 1913 г. во Львове был открыт музей украинского искусства, который стал важным фактором, который стимулировал дальнейшее развитие изобразительного искусства в Украине.

Смелые поиски украинского национального стиля, новых очертаний, в которых новаторские черты сочетались с традиционными художественными приемами, в конце XIX - в начале XX ст. происходят и в архитектуре. Такие поиски на Восточной Украине и в Галичине шли двумя путями: обращение к историческому архитектурному наследию и изучению и творческому использованию мотивов деревянного строительства, в частности гуцульского и бойковского. Так возникает украинский архитектурный модерн.

С конца XIX в. и до 1907 г. в украинской архитектуре было распространено направление эклектики или историзма. Популярным также было обращение к ренессансной и барокковой архитектуре.

Архитекторы Надднепрянины чаще обращались к отечественным, древнерусским образцам и украинскому барокко (Бесарабский рынок, арх. Г.Гай, Владимирский собор).

С 1902 г. отказались от эклектичных заимствований элементов других стилей. Творческие поиски архитекторов сосредоточивались вокруг проблем максимальной функциональности сооружения, конструктивной логики и четкости в силуэтах фасада. Было построено немало жилых, административных, общественных домов. В оформлении домов использовались мотивы украинской вышивки, майолика, резьба по дереву и камню, характерные для украинской архитектуры.

Оживление архитектурного строительства способствовало и становлению в Украине новой скульптуры. Одним из ведущих львовских скульпторов у отрасли монументально-декоративной пластики был П. Витович(1862-1936). Он выполнил аллегорические скульптуры "Торговля" и "Труд".

На рубеже XIX-XX ст. в творчестве отдельных украинских скульпторов (П. Витовича, Г. Кузневич, М. Бринский) сказываются тенденции венского

неоклассицизма. Распространяется скульптурный портрет. Ф. Балавенский - Мраморный бюст Шевченко.

Следовательно, в конце XIX - в начале XX ст. исследовано интенсивное поступательное развитие всех сфер украинской культуры, которая стала активным фактором духовного развития народа, ярким признаком его национального своеобразия, приобрела большой общественно-исторический вес. В этот период украинская культура сложилась как целостность и достигла мирового уровня.