

**Современный
Гуманитарный
Университет**

Дистанционное образование

Рабочий учебник

Фамилия, имя, отчество _____

Факультет _____

Номер контракта _____

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

ЮНИТА 2

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII - XX ВЕКОВ

МОСКВА 1999

Разработано Н.А. Кудашевой

Одобрено Методическим
советом СГУ

КУРС: МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

Юнита 1. Русская культура X–XVII веков.
Юнита 2. Русская культура XVII–XX веков.

ЮНИТА 2

В курсе пособия реферативно изложены основные этапы и направления развития отечественной культуры в период от начала кризиса феодализма до наших дней. Особо подчеркнут характер формирования новой культуры России как культуры светской. Показаны богатство национальной культуры, трудности и противоречия на пути ее становления.

Пособие рассчитано на студентов, не имеющих специальной культурологической подготовки.

Для студентов Современного Гуманитарного Университета

Юнита соответствует образовательной профессиональной программе №1.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА КУРСА	4
ЛИТЕРАТУРА	5
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	7
1. Культура конца XVII - середины XVIII в.: эпоха барокко	7
1.1. Реформы Петра I и переориентация на светскую европейскую культуру	7
1.2. Универсальное влияние европейского барокко и зарождение классицизма	8
1.3. Просвещение: светская школа, Академия наук и университеты	9
1.4. Литература: от барокко к классицизму	10
1.5. Живопись первой половины XVIII века	11
1.6. Барокко в архитектуре	12
1.7. Появление профессионального театра	13
1.8. Музыка первой половины XVIII века	13
2. Культура конца XVIII - первой половины XIX вв.: эпоха классицизма	14
2.1. Литература: от классицизма к сентиментализму и романтизму. Становление русской классической литературы и литературного русского языка. Литературная критика и публицистика	14
2.2. Архитектура: классицизм и ампир	19
2.3. Расцвет портретной и пейзажной живописи	20
2.4. Начало русской классической музыки	22
2.5. Скульптура и декоративно-прикладное искусство	23
2.6. Театр и драматургия	24
3. Культура второй половины XIX в.: эпоха "реализма"	25
3.1. Влияние социальных реформ на развитие культуры. Народное образование и просвещение	25
3.2. Литература: от реализма и психологизма к символизму	25
3.3. Расцвет музыкальной классики	27
3.4. "Реалистическое" и "академическое" направления в живописи	27
3.5. Расцвет драматургии	28
3.6. Кризис стиля в архитектуре: эпоха эклектики	28
4. Культура конца XIX - начала XX вв.: эпоха "модерна" и "постмодерна"	29
4.1. Литература: от символизма к "новым стилям". "Серебряный век" русской поэзии	29
4.2. Новый стиль в музыке	31
4.3. Театр и драматургия	32
4.4. Новые направления в живописи: импрессионизм, примитивизм, футуризм	33
4.5. От "модерна" к "постмодерну" в архитектуре	35
4.6. Скульптура и декоративно-прикладное искусство	36
4.7. Начало русской кинематографии	36
5. Развитие народного образования, науки и техники в XVII - начале XX веков	37
5.1. Организация начального и среднего обучения	37
5.2. Академия наук и высшая школа	40
5.3. Развитие фундаментальных наук (точных и гуманитарных)	41
5.4. Практическое естествознание и медицина	44
5.5. Инженерно-техническая мысль	44
5.6. Музейное и архивное дело	45
6. Судьбы культуры в советской России: становление "советской" культуры (1917 - середина 1950-х гг.)	47
6.1. Общая тенденция эпохи: введение идеологической цензуры в области культуры	47
6.2. Общее направление эволюции литературы, изобразительного искусства	47

Современный Гуманитарный Университет

ства и архитектуры : от авангардизма к социалистическому реализму	48
6.3. Развитие пропагандистских жанров: кино и плакат	50
6.4. Музыка и театр	51
6.5. Особенности культурного развития страны в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы: возврат к патриотическим ценностям	52
7. Закат советской культуры и особенности постсоветской культуры (1960 - 1990-е гг.)	53
7.1. Культурная "оттепель" конца 1950-х - начала 1960-х гг.	53
7.2. "Эпоха застоя": распад единой "советской стилистики" в литературе, искусстве и архитектуре. "Официоз" и развитие подпольной культуры	54
7.3. Отмена идеологической цензуры и оживление культурной жизни в годы "перестройки"	56
7.4. Русская культура на рубеже XX - XXI вв.: выбор пути	57
8. Развитие Просвещения, науки и техники в СССР	57
8.1. Идеологическое руководство просвещением и наукой	57
8.2. Средняя школа и ее организация	58
8.3. Состояние Академии наук и высшей школы	59
8.4. Точные и гуманитарные науки	60
8.5. Естествознание и медицина	61
8.6. Инженерно-технические достижения и их пропагандистское использование	62
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	63
ГЛОССАРИЙ*	

* Глоссарий расположен в середине учебного пособия и предназначен для самостоятельного заучивания новых понятий.

ПРОГРАММА КУРСА

Культура конца XVII – середины XVIII вв.: эпоха барокко.

Реформы Петра I и переориентация на светскую европейскую культуру. Универсальное влияние российского барокко и зарождение классицизма. Просвещение: светская школа, Академия наук и университеты. Литература: от барокко к классицизму. Живопись первой половины XVIII в. Барокко в архитектуре. Появление профессионального театра.

Культура конца XVIII – первой половины XIX вв.: эпоха классицизма.

Литература: от классицизма к сентиментализму и романтизму. Становление русской классической литературы и литературного русского языка. Литературная критика и публицистика. Архитектура: классицизм и ампи́р. Расцвет портретной и пейзажной живописи. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Начало русской классической музыки. Театр и драматургия.

Культура второй половины XIX в.: эпоха реализма.

Влияние социальных реформ на развитие культуры. Народное образование и просвещение. Литература: от реализма и психологизма к символизму. Расцвет музыкальной классики. “Реалистическое” и “академическое” направление живописи. Расцвет драматургии. “Кризис стиля” в архитектуре: эпоха эклектики.

Культура конца XIX – начала XX вв.: эпоха модерна и постмодерна.

Литература: от символизма к новым стилям. “Серебряный век” русской поэзии. Новые направления в живописи (импрессионизм, примитивизм, футуризм). От модерна к постмодерну в архитектуре. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Новый стиль в музыке. Театр и драматургия. Начало русской кинематографии.

Развитие образования, науки и техники в XVIII – начале XX вв.

Организация начального и среднего обучения. Академия наук и высшая школа. Развитие фундаментальных наук (точных и гуманитарных). Практическое естествознание и медицина. Инженерно-техническая мысль. Музейное и архивное дело.

Судьба культуры в советской России: становление советской культуры (1917 – середина 1950-х гг.).

Общая тенденция эпохи: введение идеологической цензуры в области культуры. Общее направление эволюции литературы, изобразительного искусства и архитектуры: от авангардизма к “социалистическому реализму”. Развитие пропагандистских жанров: кино и плакат. Музыка и театр. Особенности культурного развития в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы: возврат к “патриотическим ценностям”.

Закат “советской культуры” и особенности постсоветской культуры (1960-е – 1990-е гг.).

Культурная “оттепель” конца 1950-х – начала 1960-х гг. “Эпоха застоя”: распад единой “советской” стилистики в литературе, искусстве, архитектуре. Официоз и развитие “подпольной” культуры. Отмена идеологической цензуры и оживление культурной жизни в годы “перестройки”. Русская культура на рубеже XX – XXI вв.: выбор пути.

Развитие просвещения, науки и техники в СССР.

Идеологическое “руководство” просвещением и наукой. Средняя школа и ее организация. Состояние Академии наук и высшей школы. Точные и гуманитарные науки. Естествознание и медицина. Инженерно-технические достижения и их пропагандистское использование.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- *1. Балакина Т.И. История русской культуры. М., 1995. Гл. 5–11.
либо
- *2. В.Н.Воскобойников. История мировой и отечественной культуры. М., 1996.
Стр.156–170, 211–225.

Дополнительная

- *3. Карпов Г.М. Русская культура на пороге новой эпохи. XVII век: Материалы для изучающих историю. М., 1994. Гл. 2, 3.
- *4. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII – начала XIX века. М. 1984. Стр. 58–314.
- 5. Орлов А.С., Георгиев В.А., Полунин А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса истории России. М., Стр. 424–623.
- 6. История России. Вторая половина XIX – XX в. / Под ред. Б.В.Леванова. Брянск, 1994. Стр. 252–428.
- 7. Культурология. Теория и история культуры. М., 1996.
- 8. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. М., 1995.
- 9. Рапацкая Л.А. Искусство “серебряного века”. М., 1996.
- Дополнительная*
- 10. Чернокозов А.И. История мировой культуры. Ростов-на-Дону, 1997. Стр. 201–250.
- *11. Овчинникова Б.Б., Чижова Л.В. Из истории русских музеев. 1992.
- 12. Очерки по истории русского искусства. М., 1954.
- *13. Современная советская архитектура. 1955–1980 гг. / Под ред. Н.П.Былинкина и А.В.Рябушкина. М., 1985.
- 14. История русской литературы XIX в. (Первая половина). М., 1985.
- 15. Панченко А.М. Русская культура в период петровских реформ. Л., 1984.
- 16. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI – XVII вв. М., 1992.
- 17. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство древней Руси. М., 1993.
- 18. Гачев Г.Д. Славянофильство и современность. СПб., 1994.
- 19. Ионов И.Н. Российская цивилизация и истоки ее кризиса. IX – начало XX в. М., 1994.
- 20. Записки княгини Е.Ф. Дашковой. М., 1990.
- 21. Панченко А.М. Русская мысль в век просвещения. М., 1991.
- 22. Манн Ю. Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя. М., 1979.
- 23. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1989.
- 24. Чижевский А.Л., Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. М., 1990.
- 25. Писатели русского зарубежья (1918–1940). Справочник. Ч. I – III / Под ред. А.Н.Николюкина. М., 1994–1995.
- 26. Мыслители русского зарубежья. Бердяев, Федотов. СПб., 1992.
- 27. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
- 28. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
- 29. Гачев Г.Д. Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994.

Примечание. Знаком () отмечены работы, на основании которых составлен файл материалов для изучения.*

1. КУЛЬТУРА КОНЦА XVII – СЕРЕДИНЫ XVIII В.: ЭПОХА БАРОККО

1.1. Реформы Петра I и переориентация на светскую европейскую культуру

В середине XVII в. для всей Европы характерным явилось крушение феодализма и становление капиталистического строя. Это вызвало кризис традиционной, средневековой культуры, замкнутой в этнических и религиозных рамках, и зарождение новой. **Новая культура** возникла в результате противоречий между процессом прогрессивных изменений и сковывающей силой авторитаризма, традиционности, иллюзорных религиозных решений жизненных задач. Ее особенности: светскость, открытость (углубление и качественно новый характер связей с культурами других стран), ускорение темпов развития (духовная жизнь становится более интенсивной и разнообразной), личностность (изменение отношения к человеческой личности), рационализм, проявившийся в науке и градостроительстве. Процесс освобождения духовной сферы от исключительного влияния церкви называется **секуляризацией** или **обмирщением культуры**.

Становление новой культуры в России было связано с интересами окончательно сформировавшейся системы абсолютной власти в стране. Культурный процесс оказался вовлеченным и в борьбу с церковной иерархией, и в проведение назревших социально-экономических, политических, государственных преобразований. Так, царь Алексей Михайлович, при поддержке патриарха Никона, провел церковно-обрядовую реформу (1653–1656). Однако силовые методы ее проведения привели к **Расколу** и возникновению старообрядческой церкви. Под знаком борьбы за “старую веру” собрались все, кто был недоволен изменениями условий жизни. Раскол определил и характер дальнейшей полемики между ревнителями старины и сторонниками прогрессивных преобразований.

Следует иметь в виду, что во все времена предпринимались попытки найти “среднюю линию”, объявить расположенную между Западом и Востоком России особым социокультурным феноменом.

Историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский считали исходной точкой поступательного развития экономики и культуры России осознание ее правительственными кругами отсталости страны и необходимости обращения к зарубежному опыту. В этом ключе и следует рассматривать петровские реформы на рубеже XVII – XVIII вв. – переломный этап в развитии русской культуры.

Направленные на модернизацию и европеизацию общества радикальные реформы Петра I были исторически обусловлены и вместе с тем насильственны. Эта “революция сверху”, активизировавшая внутренние резервы феодализма, коснулась и культуры. Относительно быстрые темпы перехода от средневековья к новому времени в России предопределили своеобразную “спрессованность” культурного процесса, которая породила несоответствие некоторых явлений культуры объективным условиям, параллельное существование нескольких стилевых направлений в художественной культуре (которые в Европе сменяли друг друга) и т. п.

Мероприятия правительства в области культуры были широки и многообразны. Известный историк и государственный деятель М.М.Щербатов

* Жирным шрифтом выделены новые понятия, которые необходимо усвоить. Знание этих понятий будет проверяться при тестировании.

(1733 – 1790) высчитал, что для проведения реформ такого масштаба без Петра потребовались бы усилия многих поколений и что они могли бы завершиться лишь к концу XIX в. Несмотря на обострение борьбы за власть придворных группировок после смерти Петра I, и политику, которая зачастую строилась на оппозиции петровским преобразованиям, послепетровский период был временем упрочения новых явлений в культуре.

1.2. Универсальное влияние европейского барокко и зарождение классицизма

Барокко (итал. *barocco* - странный, причудливый) - основное стилистическое направление в искусстве Европы и Америки (конец XVI – середина XVIII в.), сменившее искусство позднего Возрождения. Для него характерны контрастность, динамичность образов, стремление к пышности и величию, более резкая и напряженная передача форм. При этом теряются простота и прелесть прежних творений, но создается впечатление монументальной красоты, силы и мощи. В архитектуре это вызвало закругленность и исчезновение прямых линий, в скульптуре - преувеличенность форм, “оттопыренность” покровов.

Идеологически стиль барокко был связан с расцветом в Европе дворянской культуры периода абсолютизма и борьбы за национальное единство. Барокко создает величественные по размерам дворцы, храмы, архитектурные ансамбли, украшает их скульптурными и живописными произведениями, в которых буйство плоти, повышенная чувственность сочетаются с роскошью одежды и обстановки. В музыке рождается опера с ее чудесными переходами от реального к фантастическому; в поэзии преобладают условные формы, аллегория, символика.

В период кризиса абсолютизма (середина XVIII в.) в европейском искусстве барокко вытесняется стилистическим направлением **рококо**. Архитектуре рококо свойственна прихотливая, часто асимметричная отделка интерьеров, обычно включавшая завиток в виде раковины (рокайль); изобразительному искусству - грациозная трактовка образов, преобладание салонно-эротических и пасторальных сюжетов, театральность и манерность образов, камерность, декоративные эффекты. Монументальные формы барокко утрачивают образную силу и превращаются в манерность, вычурную декоративность поверхностно-орнаментального характера. В целом стиль рококо не занял значительного места в русской художественной культуре.

С 60-х гг. XVIII в. в результате развития идей просветительства и общего распада аристократической культуры стиль рококо вытесняется повсеместно классицизмом.

Классицизм (от лат. *classicus* – образцовый) – стиль и направление в литературе и искусстве XVII – начала XIX вв., обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Классицизм сложился во Франции, отражая подъем абсолютизма. Он воплощал идеалы просвещенной монархии и гражданского служения. Позже, в XVIII в., стал выражать гражданские идеалы Просвещения.

Эстетика классицизма требовала от художников соблюдения норм и правил творчества, основанных на приоритете разума и чувства долга. В каждой европейской стране их воплощение имело свои особенности.

Для российских художников XVIII в. классицизм ассоциировался прежде всего с новой светской культурой. Русское Просвещение, выступая против устаревших феодальных традиций и религиозных догм, возвеличивая разум человека, стремясь к идеалам социальной справедливости, продемонстрировало свою общность с западноевропейским. В то же время для него было характерно обращение к специфическим социальным проблемам: положению народа в условиях крепостничества, поверхностному образованию и низкой культуре

дворянства и т.д. Русских мастеров привлекали в классицизме ясность художественных образов, отточенность форм, высокие гражданские идеалы, сдержанность в выражении чувств. Вместе с тем главенству разума над чувством они нередко предпочитали сочетание интеллекта и душевной отзывчивости.

1.3. Просвещение: светская школа, Академия наук и университеты

Усложнение городской жизни с ее ремеслом и торговлей, повышение уровня грамотности населения, рост государственного аппарата, развитие связей с зарубежными странами предъявляли новые требования к науке и образованию.

В XVII в. в Москве появились отдельные школы, где изучались иностранные языки и предметы, связанные с более широким характером образования.

В 1687 г. в Заиконоспасском монастыре было открыто первое в России высшее учебное заведение – **Славяно-греко-латинская академия** – для подготовки высшего духовенства и чиновников государственной службы. Учебный план академии предусматривал изучение наряду с греческим латинского языка, а также ряда светских дисциплин. Здесь учились представители всех сословий. Пестрым был и национальный состав. Академия сыграла большую роль в развитии русского просвещения в конце XVII и первой половине XVIII в.

Несмотря на быстрое развитие системы просвещения в России XVII в., на расширение и углубление образования, характер его оставался духовным, а основой была по-прежнему школа средневекового типа.

Политические и экономические изменения в России рубежа XVII – XVIII вв., изменения в укладе жизни резко увеличили потребность в специалистах, которых могла подготовить только **новая, светская школа**. В нач. XVIII в. был открыт ряд учебных заведений общеобразовательного и общеобразовательно-профессионального профиля (см. тему 5).

Однако новая школа во многом сохранила средневековый характер (см. тему 5). В целом воспитание основывалось на авторитарности. Новые идеи о человеческой личности медленно проникали в жизнь общества.

В XVII в. научные знания сохраняли в России в основном практический, прикладной характер. Новое время настоятельно требовало и новых знаний. Началось усиленное исследование новых территорий, сбор естественнонаучных материалов и материалов по истории, коллекций, составление географических карт; были написаны первые исторические сочинения на современные темы.

Своеобразным итогом петровских преобразований в просвещении было открытие уже после его смерти в 1725 г. **Академии наук**, особенностью которой было объединение исследовательских и педагогических функций и светский характер образования.

В системе просвещения возобладала сословная школа. Если в первой четверти века утверждались только профессиональные учебные заведения, то по мере удовлетворения потребности в специалистах возникла необходимость в создании общеобразовательной школы. Первым шагом в этом было открытие гимназии в составе петербургской Академии наук.

Сама Академия стала центром научной мысли. Направления исследований определялись главным образом потребностями промышленного развития.

В 40-е гг. началась научная деятельность **М.В. Ломоносова** (1711 – 1765), ставшего в 1745 г. первым русским профессором, академиком.

В 1755 г. указом Елизаветы Петровны создается новый учебный и научный центр – **Московский университет**. В 1758 г. была открыта гимназия в Казани, на базе которой в 1804 г. был создан Казанский университет.

1.4. Литература: от барокко к классицизму

Применительно к литературе термин “барокко” стал употребляться с конца XIX в. для обозначения эпохи, отделяющей Ренессанс от классицизма. Формальные признаки **литературного барокко** – особая живописность, обилие деталей, затрудняющих восприятие целого, декоративность, причудливость.

Уже в XVII в. литература начинает медленно освобождаться от средневековых традиций. Появились новые требования, произошла жанровая дифференциация. Появилась **бытовая повесть**, делавшая попытку проникнуть в психологию героев, уйти от средневекового шаблона, делившего мир на черное и белое, а персонажей – на идеальных героев и абсолютных злодеев. Возник новый герой – вымышленный персонаж, не поддающийся однозначной оценке. Наиболее показательна в этом отношении “**Повесть о Фроле Скобееве**”. Возникшая в конце XVII в. (по данным некоторых исследователей – в петровскую эпоху), она как бы итожит литературные вкусы переходного времени. Это типичная плутовская, приключенческая новелла. Однако в ней описываются не только поступки, но и переживания персонажей. Автор насыщает произведение бытовыми деталями, реалиями провинциальной и московской жизни.

Деятельность героев не ограничивается богоугодными делами, а реализуется в светских занятиях: государственной службе, торговле, управлении хозяйством, строительстве.

Полное социальных конфликтов время вызвало к жизни новый жанр – демократическую сатиру. Появилась и драматургия.

Наиболее заметны черты “барочной” литературы проявились в произведениях поэта **Симеона Полоцкого** (1629 – 1680) и его учеников – Сильвестра Медведева (1641 – 1691) и Кариона Истомина (середина XVII в. – после 1717 г.). Рифмованная система стихосложения возникла под влиянием польского **силлабического (слогового) стихосложения** (характеризуется равным количеством слогов в строке, паузой в середине строки; большую роль играет концевая рифма, стоящая под единственным строго обязательным ударением), основоположником ее был С. Полоцкий, чьи произведения (“Букварь”, “Рифмованная псалтырь”, “Рифмогион”, “Вертоград многоцветный”) отличались орнаментальностью, пышностью, отражали идею “пестроты” мира, переменчивости бытия.

Литература русского барокко способствовала секуляризации духовной жизни, но в XVII в. она делала только первые шаги на пути освобождения от средневековых традиций и религиозного видения мира.

Заметные изменения происходят в XVIII в. Это время расцвета жанра “**гистории**” – повести. Большой популярностью пользовались “Гистория о российском матросе Василии Кариотском”, сюжет которой напоминает повести XVII в. Но в отличие от “блудного сына” XVII столетия, судьбу героя петровского времени определяет не Провидение, а его личные качества, что свидетельствует об освобождении литературы от оков религиозного сознания. Победа личностного начала и чисто светские сюжеты присущи и другим повестям этого времени. (“Гистория о храбром российском кавалере Александре”, “Гистория о некоем шляхетском сыне”). Герои “петровских повестей” – молодые и энергичные дворяне, верящие во всемогущество разума и науки, осознающие себя не только гражданами новой России, но и европейцами. В этих произведениях уже заметны некоторые черты стиля классицизма.

Классицизм, являвшийся в XVII – XVIII в. общеевропейским литературным направлением, утвердился в русской литературе второй четверти XVIII в. Особенности русского классицизма: предпочтение национальной тематики, связь с традициями русского фольклора.

Велики заслуги в развитии классицизма М.В.Ломоносова, которого занимала,

например, проблема четкого разграничения жанров поэзии (теория о “трех штилях”).

Многие художники главенству разума над чувствами предпочитали язык искусства, сочетающий интеллект и душевную отзывчивость. Таков был, например, первый российский лирический поэт А.П.Сумароков (1717–1777). В трактате “О поэтическом искусстве” деятель петровской эпохи, писатель и публицист Феофан Прокопович (1661–1736), изложил основы рационалистической классической эстетики. Поэт Антиох Кантемир (1708–1744) написал первую сатиру, заложив основы сатирического направления. Влияние поэзии Кантемира сказалось и в русской комедии, и в комической опере. Поэт и переводчик В.К.Тредиаковский (1703–1768) в 1735 г. осуществил реформу стихосложения, утвердив вместо силлабической силлабо-тоническую систему – разновидность **тони́ческого стихосложения**, основанная на упорядоченном расположении ударных и безударных слогов в стихе. Основные метры: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест.

Таким образом, самыми распространенными формами русской классической литературы стали **сатиры, оды, лирические песни**.

1.5. Живопись первой половины XVIII века

Приобщение к опыту мировой культуры в наиболее сжатые сроки произошло в живописи. Новшества возникли как под воздействием секуляризации, так и в результате освоения европейского художественного опыта.

Утвердились новые жанры и техника. Обратную перспективу сменила прямая, в художественный обиход вошло изображение человеческого тела с учетом анатомии. В первые десятилетия XVIII в. большое значение приобретает гравюра, в технике которой запечатлевались исторические события, сцены придворной жизни (А.Ф.Зубов, 1682 – 1744). Постепенно ведущее место заняли картины на светские сюжеты, выполненные маслом, а также монументальная роспись (панно, плафоны), различные виды станковых произведений, миниатюра.

Наиболее значительным новшеством в области изобразительного искусства явилось появление портрета-**парсуны** (от лат. persona - персона). Особенно много писалось парадных портретов (членов царствующего дома, высших сановников). Главное направление искусства портрета в России изначально было связано с новым пониманием человека как личности, со стремлением художника проникнуть в его внутренний мир, что нашло отражение в камерном портрете.

Крупнейшими портретистами были выходцы из народа **И.Н.Никитин** (1690-1741) и **А.М.Матвеев** (1701-1789). Никитин уже в первых работах пытался передать не только внешнее сходство, но и внутреннюю жизнь портретируемых (портреты племянницы Петра Прасковьи Иоанновны; царевны Наталии Алексеевны). Убедительны и психологичны лучшие его работы (портреты канцлера Г.И.Головкина; “Напольный гетман”, “Петр I на смертном одре”).

Матвеев руководил “живописной командой” Канцелярии от строений. Личное участие мастера в росписях культовых сооружений, загородных домов, парковых павильонов делало их значительным явлением художественной жизни. Шедевром мастера является “Автопортрет с женой”.

Усиление общественного веса дворянства, начавшееся в эпоху Петра, привело к формированию придворного искусства в стиле модных западноевропейских течений позднего барокко. Творческое дарование живописцев использовалось главным образом для декоративного оформления дворцово-парковых ансамблей и культовых сооружений.

В середине века по приглашению елизаветинского двора в России трудились иностранные художники, работавшие в стиле рококо: П.Ротари (1707-1762), Г.Х.Гроот (1716-1749). В то же время ряд русских художников, учившихся на родине,

представлял самобытное художественное явление: И.Я.Вишняков (1699-1761; портреты правительницы Анны Леопольдовны, и др.), А.П.Антропов (1716 - 1795), И.П.Аргунов (1729-1802).

Труднее всего происходило становление светской скульптуры. В течение семи веков после принятия христианства этот вид искусства на Руси почти не развивался (за исключением народной деревянной скульптуры Перми, Вологды и др.). Большую роль в ее становлении сыграло знакомство с произведениями античных и западноевропейских мастеров. Уже первым шагом в русской скульптуре присущи жанровое многообразие (портрет, монументальная статуя, барельеф, медальерное искусство). Основоположником русской скульптуры нового времени явился **Б.К.Растрелли-отец** (1675 - 1744). Флорентиец, работавший в Риме и Париже, он усвоил традиции итальянского барокко и испытал влияние французского классицизма. Произведениям мастера свойственна барочная парадность, пышность (бюст А.Д.Меншикова) и вместе с тем глубокое понимание индивидуальности модели, подлинная историчность (восковой разукрашенный портрет Петра I и повторение в чугуне). Статуя “Императрица Анна Иоанновна с арапчиком” стала своеобразным символом эпохи, воплотив важнейшие принципы барокко. Взлетом гения стал конный портрет Петру I, в котором скульптор отошел от барочных форм.

1.6. Барокко в архитектуре

Общий отход от церковно-схоластического мировоззрения коснулся и архитектуры. В XVII в. происходило сближение культового и гражданского каменного зодчества. В конструктивном отношении архитектура развивалась в основном в русле отечественной традиции, однако в декоративном убранстве культовых и светских зданий широко использовались светские приемы декора. В 90-е гг. появился новый стиль, условно именуемый “**московское**” или “**нарышкинское**” барокко (большинство храмов этого стиля построено по заказу бояр Нарышкиных). Сходство его с западноевропейским барокко чисто внешнее. Роль соответствующих архитектурных форм ограничивалась декоративными элементами, не затрагивая композиционных принципов. Таковы церкви Покрова в Филях, Спаса в селе Уборы, Успенский собор в Рязани (оба – зодчий Я. Бухвостов), московская церковь Воскресения в Кадашах, жилые дома Троюкуровых, Волковых, Новодевичий монастырь и др. В русском зодчестве XVII в. вырабатывались новые художественные взгляды, генетически связанные с народным творчеством. В то же время творчески осваивалась западноевропейская стилистика.

С начала XVIII в. русская архитектура, как и искусство в целом, приобрела отчетливо светский характер и развивалась в русле европейского искусства нового времени. Важнейшим атрибутом архитектуры стал **ордер** (от лат. ordo – порядок, строй) – определенная художественная система стоечно-балочной конструкции, разработанная в Древней Греции и перешедшая в архитектуру других стран. Включает несущие части (колонна с капителью, базой, иногда пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и карниз, составляющие **антаблемент**).

Принципы архитектуры нового времени наиболее полно воплотились в строительстве новой столицы – Петербурга. В отличие от большинства русских средневековых городов, имевших радиально-кольцевую планировку, в Петербурге воплотился идеал рационально спланированного ансамбля.

Первые монументальные постройки были возведены в основном приглашенными иностранными зодчими – **Д.Трезини** создал Петропавловский собор и Петровские ворота Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий (при участии **М.Г.Земцова**), Летний дворец Петра в Летнем саду (совместно с **А.Шлютером**), Меншиков дворец на Васильевском острове

(**Дж.-М.Фонтана** и **Г. Шедель**). С именами Д.Трезини, А. Шлютера (сдержанная ветвь) и М.Г.Земцова (более нарядный вариант) связано барочное направление в русской архитектуре начала XVIII в. С преобразующей деятельностью Петра связан и расцвет садово-парковой архитектуры.

Застройка Москвы в целом продолжала оставаться деревянной, но в петровское время здесь строятся каменные палаты, храмы. Появились небывалые прежде сооружения промышленного, административного, учебного назначения: Большой Каменный мост, ткацкая мануфактура, Суконный двор в Кадашах, здание Арсенала в Кремле (архитекторы Д.Иванов, Х. Конрад, М.Чоглоков); Лефортовский дворец (Д.В.Аксамитов); церкви Архангела Гавриила “что на Чистом пруду”; (так называемая Меншикова башня) и Иоанна Воина на Якиманке (обе – И.П.Зарудный), церковь Петра и Павла на Новой Басманной и др.

1.7. Появление профессионального театра

В XVII в. в России возник театр. Предпосылкой этого стало количественное накопление светских элементов в духовной жизни общества.

Первые театральные представления состоялись еще в 1672 г. в придворном театре царя Алексея Михайловича. Основателем русской драматургии был **С.Полуцкий**. Его пьесы на библейские, мифологические, исторические сюжеты ставили серьезные нравственные, политические, философские проблемы “на злобу дня”. Спектакли шли летом в Комедиинной хоромине в селе Преображенском, зимой – в Кремле, в Потешной палате.

Однако новые формы европейского искусства далеко не всегда попадали на подготовленную почву. Так, например, опыт создания в Москве на Красной площади “**комедиальной храмины**” (1702 – 1706) – первого в России публичного театра – практически провалился.

Позже, уже при Елизавете Петровне, в заново отстроенном в 1743 г. Оперном доме при Зимнем дворце публика стала посещать французские комедии, итальянскую оперу, затем русские пьесы, исполнявшиеся актерами труппы Волкова и кадетами Шляхетского корпуса. С течением времени в театр стали допускать людей не только дворянского сословия, но и знатное купечество.

1.8. Музыка первой половины XVIII века

В петровскую эпоху началось развитие светской музыки. Еще в конце предыдущего столетия существенные изменения претерпел основной музыкальный жанр - церковное пение. Вместо знаменного, одноголосного, унисонного пения возникает многоголосное полифоническое исполнение, так называемое **партесное пение** (на несколько голосов – партий). Пропагандировали и внедряли в практику новые музыкальные воззрения выходцы из Украины и Белоруссии (Н. Дилецкий и др.). С именем Дилецкого связано и появление нового жанра музыкального искусства – **концерта**, который не был частью литургии, а исполнялся в перерывах между частями службы.

В полной мере художественные достоинства партесных концертов раскрылись в петровский период. Первыми отечественными композиторами были Ф.Редриков, Н.Калашников, В.Титов, воплощавшие в хоровых концертах гражданский идеал эпохи. Из Москвы в Петербург был переведен хор государевых певчих дьяков, преобразованный в Придворную капеллу. Хоровая культура Петербурга вообще была высокой. Славилась певчие Александро-Невской лавры, хоры, принадлежащие знатым вельможам, например, хор Меншикова. Музыка петровских концертов вобрала и интонации боевых сигналов, и четкие ритмы кантового пения.

Кант (от лат. cantus – пение) – трехголосная песня без сопровождения

Современный Гуманитарный Университет

(хотя позднее канты пелись под аккомпанемент музыкальных инструментов) - был самым массовым жанром того времени. В петровскую эпоху стали бурно развиваться так называемые **канты-виваты**, или панегирические канты – об одержанных военных победах и т.д. Были канты и лирические, в основе которых – русская интимная поэзия, а в мелодиях проступают черты народной песенности, послужившей причиной “живучести” жанра - “дедушки” русского классического романса.

В петровскую эпоху в культурный обиход впервые широко вошла инструментальная западноевропейская музыка, чему способствовали новые формы быта. Уже в первые годы правления Петр велел содержать в каждом военном полку духовые оркестры. Помимо военных славились оркестры при дворах вельмож. Хорошо известны были домашние оркестры княгини М.Ю.Черкасской, князя А.Д.Меншикова, адмирала Ф.М.Апраксина, графа Г.А.Строганова. Исполняли в основном сочинения известных европейских авторов, так как русская инструментальная музыка в связи со строгими церковными музыкальными канонами предыдущих эпох не получила развития.

В послепетровскую эпоху особенной любовью пользовалась при дворе итальянская музыка. В должности придворных капельмейстеров служили известные итальянские композиторы В.Манфредини, Д.Паизиелло, Д.Сарти, Б.Галуппи. Игались оперные спектакли в жанре оперы-серия (серьезной оперы).

Процесс становления живого национального музыкального языка протекал в песне. Хоровое многоголосие, долго запрещавшееся в духовной музыке, ярко и самобытно выражалось в народном пении. Возникает новый вид вокальной музыки – “**книжная песня**”, обязанная рождением классической поэзии. Важной вехой на пути превращения “книжной песни” в факт искусства стал первый авторский сборник песен “Между делом безделье”, опубликованный Г.Н.Тепловым в 1759г.

2. КУЛЬТУРА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.: ЭПОХА КЛАССИЦИЗМА

Во второй половине XVIII в., когда буржуазные элементы начали оформляться в капиталистический уклад, Российское самодержавие вступило в эпоху “**просвещенного абсолютизма**”. Вслед за Западной Европой в Россию пришли идеи **Просвещения** – прогрессивной идеологии эпохи перехода от феодализма к капитализму. Основные черты философии и культуры Просвещения: стремление человеческого разума проникнуть в тайны бытия, поиск гармонии индивидуальной и общественной жизни, вера в искусство как средство ее достижения. В России в наибольшей мере влияние идей Просвещения проявилось в области культуры. Именно в это время в общественном сознании формировалось более широкое понимание значения всех сторон культурного процесса, возрастал интерес к гуманитарным и мировоззренческим его аспектам. Процесс развития культуры вступал в новую стадию, преодолевая локальность и сословную ограниченность, придавая общественной значимость наиболее ценным региональным и сословным особенностям культуры. Складывавшееся единство вылилось в форме национальной культуры. **Национальная культура** – достигшая определенной степени общности культура нации, формирующаяся в условиях возникновения и утверждения капиталистического уклада.

2.1. Литература: от классицизма к сентиментализму и романтизму. Становление русской классической литературы и литературного русского языка. Литературная критика и публицистика

Вопрос о характере государственной власти оставался главным в

Современный Гуманитарный Университет

общественной мысли. Идея французских просветителей о государстве во главе с философом на троне, способном преобразовать общественную жизнь на разумных началах, была воспринята представителями как консервативной мысли (А.П.Сумароков, историк М.М.Щербатов), так и дворянско-либеральной оппозиции, идеология которой получила оформление в русском Просвещении (Н.И.Новиков, Д.И.Фонвизин и др.). А.Н.Радищев, не принявший идеологии и практики просвещенного абсолютизма, цивилизаторскую, просветительскую функцию отводил не государству, а лучшим представителям дворянского сословия.

Важнейшим направлением общественной мысли второй половины XVIII – начала XIX в. явилось **просветительство**, включавшее целый ряд социокультурных проблем. Русская действительность, сочетавшая самые грубые формы крепостничества и становление буржуазных отношений, а также исторические события в Европе (французская буржуазная революция и др.) предопределили антикрепостническую направленность просветительской идеологии в России, у истоков которой стоял М.В.Ломоносов. Гуманистический аспект крестьянского вопроса широко отразился в деятельности **Н.И.Новикова** (1744 - 1818), крупнейшего издателя и журналиста (сатирические журналы “Трутень”, “Живописец”, “Кошелек”).

Впервые в истории русской общественной мысли вопрос о ликвидации крепостничества и самодержавия революционным путем поставил **А.Н.Радищев** (1749 - 1802). Его книга “Путешествие из Петербурга в Москву” по распоряжению Екатерины II была почти полностью конфискована и уничтожена. Однако долгие десятилетия рукописные списки ходили по России. В конце жизни, в первые годы царствования Александра I, Радищев вернулся к мысли о реформаторской миссии просвещенного монарха (“Осьмнадцатое столетие”).

Начало царствования Александра I, озаренное надеждами на конституционное ограничение самодержавия (“План государственных преобразований” М.М.Сперанского), возбудило передовую общественную мысль и одновременно вызвало решительную оппозицию консервативного дворянства (Н.М.Карамзин, “Записка о древней и новой России”). В первые годы XIX в. просветительская тенденция общественной мысли была представлена “Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств”, в котором преобладали идеи мирного просветительства.

Рубеж веков отмечен ростом национального самосознания, повышенным интересом к отечественной истории, языку, народной культуре. Яркое свидетельство тому – полемика Н.М.Карамзина и А.С.Шишкова о литературном языке, издание первого сборника русского фольклора Киршей Даниловым, создание при Московском университете Общества любителей русской словесности. Народная культура в общественном сознании воспринималась как средство познания народа и как один из источников формирования национальной культуры.

Война 1812 г., нарастание в Европе революционной и национально-освободительной борьбы, принятие Россией роли “жандарма Европы” обострили традиционные вопросы общественной мысли – об отношении к самодержавию и крепостничеству, о перенесении на российскую почву прогрессивных сторон политической жизни Запада. С другой стороны, с новой силой вспыхнула полемика по проблемам русской самобытности, национального самосознания и культуры.

Для декабристов эти вопросы были взаимообусловлены. На пути к формированию национальной общности они считали необходимым уничтожение крепостничества и самодержавия, а некоторые – и сословного строя (П. И. Пестель).

На умственное брожение в обществе самодержавие в 30 - 40-е гг. ответило оформлением охранительной идеологии, сформулированной графом **С.С.Уваровым** в знаменитой триаде “православие, самодержавие, народность”. Идеи официальной народности были развиты литературоведом С.П.Шевыревым,

историком М.П.Погодиным, полемически излагались публицистами Ф.В.Булгариным, Н.И.Гречем, отразились в литературе (М.П.Загоскин, Н.В.Кукольник) и искусстве (“национальный гимн” А.Ф.Львова и “национальные церкви” К.А.Тона).

П.Я.Чаадаев (1794 - 1856) одним из первых подверг резкой критике официальную идеологию и вновь акцентировал общественное внимание на вопросе об исторических судьбах России (“Философические письма”, опубликованные в журнале “Телескоп”). Ориентировавшийся на Запад как образец для России, Чаадаев явился предтечей западничества. Одновременно его представление об особом предназначении уникальной российской “цивилизации” стало отправным пунктом славянофильства.

Славянофильство, западничество и революционный демократизм представляли в середине XIX в. основные течения общественной мысли, различные по степени радикализма. Славянофилы (А.С.Хомяков, К.С. и И.С.Аксаковы, П.В. и И.В. Киреевские и др.) и западники (Т.Н.Грановский, С.М.Соловьев, К.Д.Кавелин и др.) представляли собой два течения в русском дворянском либерализме, искавшие пути превращения русской народности в нацию. Славянофилы выдвинули анархо-консервативную теорию, согласно которой благодаря православию в допетровской России сложилась “цельная” личность с присущим ей более высоким типом знания – “живым знанием” (А.С.Хомяков), сформированным синтезом веры и логики. Идеализация прошлого (прежде всего **соборности** как наиболее типичной черты русского национального характера, якобы составлявшей основу всех русских учреждений и определявшей доверительные взаимоотношения народа и монархии) приводила славянофилов к выводу об исторической миссии России, которой суждено показать миру, как избавиться от политического и классового противостояния.

Западники видели отличие России от Запада не в ее самобытности, а в отсталости. Единодушно отрицая идеи славянофилов, они в позитивной части идеологии распадались на несколько течений – от либерализма до революционного демократизма (В.Г.Белинский). Одновременно начал развиваться утопический социализм (“крестьянский социализм” А.И.Герцена).

Будоражившие общественное сознание идеи находили свое отражение в художественной литературе. Усилиями Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова в литературе сложилось первое большое направление, ставшее господствующим до конца 60-х гг. XVIII в. – **русский классицизм**. В отличие от западноевропейского он теснее связан с просветительством, что приносило в литературу демократические черты.

В последней трети XVIII в. в литературе начало складываться новое течение – **реализм**, первые успехи одержавший в драматургии. **Д.И.Фонвизин** (1744 - 1792) в своих комедиях в равной мере осуждал как “русских французов” (“Бригадир”), ставших дурными сыновьями своего отечества, так и необразованных, развращенных безграничной властью провинциальных помещиков (“Недоросль”).

Г.Р.Державин (1743-1816) сделал решающий шаг в развитии реалистической лирики. Придерживаясь консервативных взглядов, он, тем не менее, боролся с несправедливостью, требовал соблюдения законов и потому остался в истории литературы “бичом вельмож”.

Теоретически и творчески примкнул к реально-сатирическому направлению русской литературы XVIII в. **И.А.Крылов** (1768-1844) и внес в него вклад своей прозой.

Творчество сатириков классицизма явилось предтечей **русского критического реализма XIX в.**

Впервые на все зло самодержавия и крепостничества обрушился Радищев, который в своей обличительной книге “Путешествие из Петербурга в Москву”

выступил под знаменами нового прогрессивного литературного направления - **сентиментализма** (от франц. sentiment – чувство), течения в европейской и американской литературе и искусстве второй половины XVIII - начала XIX вв., провозгласившее культ естественного чувства, природы), который в последнее десятилетие века стал главенствующим направлением русской литературы. Между сентиментализмом и реализмом XVIII в. много общего. Оба течения, опираясь на идеи Просвещения, утверждали веру в великую роль человека, воспитывали в нем чувство достоинства, но метод изображения человека был разным. Расцвет сентиментализма в России связан с творчеством **Н.М.Карамзина** (1766 - 1826). Взамен классических аристократических героев сентименталисты с теплотой и сочувствием рисовали в своих романах и повестях картины жизни обычных людей. С повести Карамзина “Бедная Лиза” началась новая русская проза. При внешней простоте и наивности сюжета в повести отразились заветные мысли и убеждения Карамзина, поднята проблема социального неравенства.

XIX в. можно назвать золотым веком русской литературы, которая в первую половину столетия сделала гигантский шаг вперед, что объясняется прежде всего необычайно быстрым историческим развитием общества. Напряженность литературного процесса первой половины XIX в. отразилась в стремительной смене художественных направлений: сентиментализм, романтизм, критический реализм.

Романтизм – идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII – первой половины XIX вв. Основа романтического мировосприятия – мучительный разлад идеала и действительности. Направлению присуще изображение сильных страстей, одухотворенность природы, повышенный интерес к творческой жизни личности, идеализация прошлого. Российский романтизм был связан с общеевропейским, но его особенностью был глубокий интерес к национальной самобытности русской истории, к идеалам борьбы за духовное освобождение личности, неудовлетворенность передовой части общества состоянием дел в стране. Становление этого направления связано с творчеством **В.А.Жуковского** (1783 - 1852), видевшего задачу поэзии в воспитании человека, в пробуждении в нем лучших чувств (баллады “Людмила”, “Светлана”, и др.). Осуждая жажду наживы и карьеризм, основывая новые представления о ценности человека, он писал о дружбе, которую считал высокой добродетелью, о долге, о любви к отечеству (“Певец во стане русских воинов”). Воздействие Жуковского на читающую публику “было безмерно велико и безмерно благотворно” (В.Г.Белинский). Жуковский внес большой вклад в создание русского поэтического языка.

Поэт-декабрист **К.Ф.Рылеев** (1795 - 1826) являлся ярчайшим представителем активного, **гражданственного романтизма** (“Думы”, поэмы “Войнаровский”, “Наливайко”). Гражданственным романтизмом пронизано и творчество Д.В.Давыдова, А.А.Бестужева, Н.М.Языкова, В.К.Кюхельбекера, А.И.Одоевского, Д.В.Веневитинова, Е.А.Баратынского.

Вершиной русской культуры начала XIX в. явилось творчество великого поэта и писателя, родоначальника новой русской литературы, создателя русского литературного языка **А.С.Пушкина** (1799 - 1837). В его творчестве тесно переплелись романтические, лирические, реалистические мотивы. Именно в вольнолюбивых сочинениях молодого А.С.Пушкина (“Вольность”, “Деревня”, “Кавказский пленник”, “Цыганы” и др.) гражданственный романтизм выразился с наибольшей художественной силой.

В прозе в русле романтизма закладывались основы исторического романа (А.А.Бестужев-Марлинский, М.Н.Загоскин).

В середине 30-х гг. XIX в. в русской литературе утвердился **реализм** (от позднелат. realis – вещественный, действительный) – форма художественного сознания нового времени.

Формирование реализма как художественного метода в допушкинский период достигло высшей ступени в баснях и бытовых комедиях И.А.Крылова.

В творчестве А.С.Пушкина в русле реализма впервые с огромной художественной силой отразились русская жизнь, национальный характер. Раньше других великий поэт понял, что истинная народность заключается не в изображении сарафана, а в жизненной достоверности, в раскрытии взаимоотношений людей, личности и общества. Значение творчества поэта измеряется общечеловеческим содержанием, “всемерной отзывчивостью” (Ф.М.Достоевский). Пушкин был не только блестящим лириком, но и самобытным мыслителем, и вдумчивым историком. (“Руслан и Людмила”, “Борис Годунов”; “Евгений Онегин”, “История пугачевского бунта”). В своем творчестве и высоких идеалах поэт не принадлежит исключительно XIX в., он поистине “русский человек в своем развитии”, являющийся нам как наш современник. Им сформирован и новый русский литературный язык. Практически в том же виде он существует и по сей день.

А.С.Грибоедов (1795-1829), автор бессмертной реалистической комедии “Горе от ума”, пришел к реализму одновременно с Пушкиным и независимо от Пушкина.

Н.В.Гоголь (1809-1852) – не только один из творцов новой русской литературы и совершеннейших русских писателей и мыслителей, но и едва ли не самый загадочный и трагичный из них. Гоголь – писатель-фантаст, причем не только в ранних романтических произведениях (“Вечера на хуторе близ Диканьки” и др.), но и в более зрелых сатирических и реалистических (“Петербургские повести”, “Мертвые души”). Суть его трагедии – в религиозных исканиях и мучительном осмыслении проблемы “церковь и культура”. Книга, посвященная этой проблеме, “Выбранные места из переписки с друзьями”, в которой Гоголь в непопулярной тогда религиозно-мистической форме пытался отстаивать внутреннюю свободу личности, вызвала бурю негодования в русском обществе. Тяжело пережив эту неудачу, писатель не отказался от своих религиозных исканий. Обращаясь к религии, чтобы найти в ней разрешение проблем культуры, писатель внес в русскую общественную мысль и литературу идею о возврате культуры к церкви, идею православной культуры. Религиозно-социальная тема, заданная Гоголем, в значительной степени определила характер русской литературы XIX в., ее мессианство.

Уже современники увидели в **М.Ю.Лермонтове** (1814-1841) преемника Пушкина. В творчестве поэта переплетались личные, гражданские, философские мотивы (стихотворения “Бородино”, “Родина”, романтические поэмы “Мцыри”, “Демон”, драма “Маскарад”, реалистический роман “Герой нашего времени” и др.).

В.Г. Белинский писал: “Содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественной натуры, исполинский взмах, демонский полет, с небом гордая вражда – все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина”. По стихам Лермонтова можно проследить эволюцию его литературных вкусов – от героического романтизма до критического реализма. Однако по мнению Гоголя “... Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца ... Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой”. В истории русской классической прозы Лермонтову принадлежит роль создателя психологического романа, насыщенного общественной и нравственно-философской проблематикой. Дальнейшее развитие этот тип романа получил в творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.

Одним из самых глубоких русских поэтов был **Ф.И.Тютчев** (1803-1873). Поэзия его изначально философская. Суть философской и художественной интерпретации природы и человека для него состоит в понимании соотношения человеческого Я и природы как двух беспредельностей. На рубеже XIX - XX вв. о Тютчеве вновь заговорили как о “предтече символистов” (Брюсов). Духовно-

напряженное философское творчество Тютчева продолжило великую пушкинскую традицию.

К реалистическому направлению принадлежали вступившие в литературу в 40-50-е гг. Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и др.

2.2. Архитектура: классицизм и ампи́р

Специфика **русского барокко** 40 - 50-х гг. связана с использованием опыта европейских стилей (французского классицизма XVIII в. и рококо) и отечественной традиции.

Крупнейшим зодчим середины XVIII в. был **В.В. Растрелли** (1700 - 1771). Становление стиля мастера происходило уже в ранних постройках. К шедеврам зодчего следует отнести дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец и комплекс Смольного монастыря в Петербурге и др. Для творчества Растрелли характерны комплексы изумительных парадных барочных интерьеров с элементами рококо.

В Москве сложилось свое понимание барочной формы, характеризующееся более бережным отношением к старомосковской традиции. Крупнейшим зодчим был **Д.В. Ухтомский** (1719 - 1774), построивший многоярусную колокольню Троице-Сергиевой лавры.

В 60-е гг. на смену барокко явился **классицизм**. Его эстетика складывалась под влиянием просветительской философии, согласно которой ценностями искусства являются рационализм содержания, классическая ясность и простота художественной формы, за основу берутся античные архитектурные ордера. Русский архитектурный классицизм второй половины XVIII в. делится на ранний (60-е – начало 80-х гг.) и строгий (середина 80-х - 90-е гг.). На первом этапе строились в основном общественные здания несложной конструкции, на втором преобладали частные городские дворцы и усадьбы с четко выделенным главным корпусом и симметрично расположенными флигелями, соединяющимися с ним галереями. Форма портиков, разнovidность и пропорции ордера и другие детали различны для каждого периода.

Русский классицизм XVIII в. связан с деятельностью таких зодчих, как А.Ф. Кокоринов (1726 - 1772; здание Академии художеств), Дж. Кваренги (1744 - 1817; Здания Ассигнационного банка, Академии наук, Английский дворец в Петергофе, Александровский дворец в Царском Селе), Ч. Камерон, (1740-е - 1812; Камеронова галерея в Царском Селе; ансамбль Павловска и др.), Н.А. Львов (1751 - 1803; Главный почтамт), Ю.М. Фельтен (чугунные решетки Летнего сада) и др.

Наиболее глубокий след в архитектуре той поры оставили **В.И. Баженов** (1738 - 1799), **М.Ф. Казаков** (1738 - 1812) и **И.Е. Старов** (1745 - 1808). Самое удивительное детище Баженова – проект Кремлевского дворца в Москве, строительство которого было заморожено Екатериной. Незавершенным по прихоти императрицы остался и баженовский ансамбль подмосковного Царицына, спроектированного в популярном тогда стиле – **псевдоготике (ложная готика)**. Самое крупное его творение в Москве – дом Пашкова. Для Петербурга он спроектировал здание Михайловского (Инженерного) замка, возведением которого, уже после смерти автора, руководил В.Ф. Бренна. Учеником и последователем Баженова был Казаков, все творчество которого связано с Москвой. Им построены: Петровский дворец (в стиле палладианства и псевдоготики), здание Сената в Кремле, Колонный зал Благородного собрания, Московский Университет, впоследствии перестроенный Д.И. Жилярди, здание Голицынской (1-й Градской) больницы. Наиболее значительное творение Старова – Таврический дворец.

Наиболее существенной чертой русского искусства первой трети XIX в. является высокая форма синтеза архитектуры, скульптуры, декоративной живописи

и прикладного искусства. К вершинам русского и мирового зодчества принадлежит архитектура русского классицизма начала XIX в. – “высокий”, “зрелый” классицизм, или **ампир** (от фр. empire – империя), стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве первой трети XIX в., завершивший развитие классицизма. Для него характерны монументальные формы и богатый декор, воплощавшие идеи государственного могущества и воинской славы. В нем отразился гражданский подъем нации в годы Отечественной войны 1812 г. и гуманистические идеалы прогрессивной дворянской интеллигенции. В этот период особый размах приобретает градостроительство – создание больших городских ансамблей и мощных общественных зданий, жилых городских и усадебных построек. К выдающимся сооружениям в Петербурге относятся: ансамбль Биржи на стрелке Васильевского острова (архитектор Ж.Тома де Томон), ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного штаба, Сенатской – со зданием Сената и Синода, Михайловский и Елагинский дворцы (К.И.Росси), Адмиралтейство (А.Д.Захаров), Казанский собор (А.Н.Воронихин) и многие другие.

Своеобразие **московского ампира** – в большей мягкости, интимности форм. В Москве были построены Большой театр (О.И.Бове и А.А.Михайлов), дома-усадьбы Н.С.Гагарина (О.И.Бове), Усачевых и Луниных (Д.И.Жилярди и А.Г.Григорьев) и др. Замечательные ансамбли украсили также многие губернские и уездные города.

В конце 30-х гг. наблюдался некоторый упадок классического стиля: архитектура все более приобретает чисто функциональный характер, особенно в провинции, где массовое строительство доходных домов вытесняло усадебное.

2.3. Расцвет портретной и пейзажной живописи

Середина XVIII в. явилась эпохой подъема национального искусства. Появился общественный интерес к собиранию произведений искусства; с 60-х гг. в Петербурге ежегодно устраивались выставки живописи, Эрмитаж становится ведущим центром культуры и искусства. Освобожденные указами Петра III и Екатерины от обязательств государственной службы дворяне разбивают парки, собирают богатые коллекции скульптуры, живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства.

Пути русского искусства определяла основанная в 1757 г. **Академия художеств**. Возрожденное ею **пенсонерство** (пенсионерами называли способных молодых людей, направляемых за границу за государственный счет для обучения наукам, ремеслу, искусству) стало художественным сотрудничеством русских художников с европейскими. Оформляются основные жанры живописи – **монументально-декоративная, историческая, театральная-декорационная живопись и портрет**. Ведущим направлением академической живописи был классицизм, основные принципы которого наиболее последовательно воплотились в историческом жанре, трактовавшем античные, библейские и национально-исторические сюжеты соответственно гражданственным и патриотическим идеалам просветительства. Основателем исторического жанра был **А.П.Лосенко** (1737 - 1773), приверженец классицизма, в котором во второй половине века сильно проявились реалистические тенденции (“Владимир и Рогнеда”, “Прощание Гектора с Андромахой”,). С подлинным мастерством писал Лосенко и портреты выдающихся современников (Ф.Волкова, А.П.Сумарокова, И.И.Шувалова и др.). На рубеже XVIII - XIX вв. выдающимся мастером исторической живописи был **Г.И.Угрюмов** (1764 - 1823), писавший картины на темы отечественной истории.

Наибольших успехов русские живописцы достигли в жанре портрета. Реалистическое направление представляли **А.П.Антропов** (1716 - 1795) и **И.П.Аргунов** (1727 - 1802). К лучшим камерным работам Антропова в традициях парсуны относятся портреты А.М.Измайловой, Петра III, супругов Бутурлиных и

др. Его работы в высшей степени “непарадные” и реалистичны. Аргунов, из семьи крепостных графов Шереметевых, давшей России замечательных художников, прославился серией прекрасных и выразительных портретов графа Шереметева, актеров его крепостного театра, фельдмаршала Б.П.Шереметева.

В портретной живописи **Ф.С.Рокотова** философское осмысление человека, проникновение в мир души сочетаются с виртуозностью техники и изящным колоритом. Наиболее известны его парадный портрет Екатерины II и портрет А.Н.Струйской, отличающийся поэтической нежностью.

Еще одним замечательным мастером портрета был **Д.Г.Левицкий** (1735 - 1822). В его работах поражает оптимизм, чувственная убедительность, сочный колорит, декоративность композиции. Большая роль отведена парадному портрету. Таковы портреты архитектора Кокоринова, П.А.Демидова, воспитанниц Смольного института и др.

К последним десятилетиям века относится зрелый период творчества **В.Л.Боровиковского** (1757 - 1825). Интересен его портрет Екатерины II на прогулке; портрет М.И.Лопухиной – шедевр мастера, воплотивший его представление о гармонии. Триумфом художника считается портрет князя А.Б.Куракина, вице-канцлера при Павле I.

После Отечественной войны 1812 г. возрастание интереса к народной жизни привело к складыванию нового идеала личности – духовно независимой, глубокой и страстной. Он нашел воплощение в живописи сменяющего классицизм романтизма. Наиболее ярко это отразилось в творчестве портретиста **О.А.Кипренского** (1783 - 1836). Его стиль вобрал черты классической гармонии и сентиментализма, а портреты раскрывают в человеке все лучшее (образы В.А.Жуковского, А.А.Челищева, А.А.Олениной, лучший прижизненный портрет Пушкина).

Романтизм нашел выражение и в пейзаже. **С.Ф.Щедрин** (1745 - 1804) первым открыл для России пленэрную живопись (“Вид на Гатчинский дворец с серебряного озера”, “Вид на Большую Невку и Строганову дачу” ;”Новый Рим”; “Вид на Сорренто близ Неаполя”, и др.). **Пленэр** (от фр. plain air - вольный воздух) – живопись на открытом воздухе, стремящаяся к передаче естественного освещения и воздушной среды, воспроизводящая реальные оттенки цвета.

В.А.Тропинин (1776 - 1857), воспитанный на сентименталистской традиции, испытавший романтическое влияние, ввел в портрет жанровые элементы. Лучшие работы мастера – портрет сына, “Кружевница”, “Гитарист”, “Мальчик с дудкой”, портрет А.С.Пушкина.

А.Г.Венецианов (1780 - 1847) полностью жанризировал портрет, опоэтизировал обыденные явления крестьянского быта (“На пашне. Весна”, “На жатве” и др.). Его творчество стало этапом в формировании реализма.

В исторической живописи 30 - 40-х гг. происходило пересечение классицизма и романтизма.

Развитие романтизма, а затем и реализма в искусстве подрывали идейные основы академической живописи, которые все больше устаревали, вступали в противоречие с насущными проблемами жизни общества и социальными задачами искусства. Впервые оба направления были соединены **К.П.Брюлловым** (1799 - 1852) в картине “Последний день Помпеи”. Позже художник обратился к портрету и прошел путь от декоративности и импозантности парадного портрета (“Всадница”) к более камерному, психологически выразительному изображению (“Автопортрет”, портрет Н.Н.Кукольника). В конце жизни художник пришел к реализму (портрет археолога М.Ланчи). В портретном творчестве Брюллов явился предтечей психологического портрета второй половины XIX в.

Центральной фигурой русской живописи XIX в. был **А.И.Иванов** (1806 - 1858). Делом жизни мастера явилось монументальное полотно “Явление Христа народу” (1837 - 1857), в которой отразились глубокие философские проблемы.

Первым и чрезвычайно ярким проявлением критического реализма в живописи стало творчество **П.А.Федотова** (1812 – 1862). Наиболее полно раскрылся талант художника в жанровой живописи, где он прошел путь от карикатурных сюжетов (“Свежий кавалер”, “Разборчивая невеста”) к трагическим и лаконичным образам (“Вдовушка”), к метафоричности образной системы (“Анкор, еще анкор!”, “Игроки”).

2.4. Начало русской классической музыки

В русской музыке второй половины XVIII в. в России появились первые музыкальные издания, составленные композиторами сборники народных песен, была учреждена опера, начали устраиваться концерты. В последней трети столетия началось формирование национальной композиторской школы. Появился **камерный лирический жанр** – российские песни и романсы, по характеру образов близкие народным. Сочинителями этих проникнутых искренностью произведений были Ф.Дубянский, Н.Жилин, О.Козловский.

Итальянскую и французскую оперу начинает сменять русская. В 1779 г. в Москве были поставлена музыкальная комедия М.М.Соколовского “Мельник – колдун, обманщик и сват”, чуть позже – оперы В.А.Пашкевича “Несчастье от кареты” (по комедии Я.Б.Княжнина) “Гостиный двор”; в 1792 г. – опера В.И.Фомина “Орфей” и др. В ранних русских операх разговорные сцены чередовались с музыкальными номерами. Народные традиции были особенно близки композиторам, пишущим хоровую музыку: М.С.Березовскому (1745 - 1777), Д.С.Бортнянскому (1751 - 1825). Разностороннее творчество этих композиторов нашло признание даже в Италии. В инструментальной русской музыке вплоть до конца века преобладают развлекательные жанры: танцы, застольные песни, серенады.

Своеобразное явление музыкальной жизни XVIII – начала XIX вв. – **роговые оркестры**, исполнявшие труднейшие виртуозные произведения, вплоть до оперных увертюр. В последней четверти XVIII в. стали появляться более крупные и сложные произведения оркестровой камерной музыки: сонаты, концерты, камерные ансамбли. Их создатели – замечательные русские музыканты И.Е.Хандошкин, Д.Н.Кашин, Д.С.Бортнянский.

В первые десятилетия XIX в. в России выдвинулась группа талантливых композиторов, авторов известнейших песен и романсов: А.А.Алябьев (1787 - 1851), А.Е.Варламов (1801 - 1848), А.Л.Гурилев (1803 - 1856) – предшественники и отчасти современники М.И.Глинки. Русские композиторы начала века создали значительные произведения в других жанрах: оратория С.А.Дягтерева “Минин и Пожарский” – первое героико-патриотическое произведение, опера А.Н.Верстовского (1799 - 1862) “Аскольдова могила” и др.

М.И.Глинка (1804 - 1857) поистине явился создателем русского музыкального языка. Его гениальное творение опера “Жизнь за царя” (“Иван Сусанин”), поставленное на петербургской сцене в 1836 г., явилось первой классической русской оперой. Позже композитор создает ряд романсов, в том числе на стихи Пушкина. В них проявился его чудесный мелодический дар. Тогда же были написаны симфонический “Вальс-фантазия”, музыка к драме “Князь Холмский”. Почти пять лет посвятил Глинка написанию оперы “Руслан и Людмила”, премьера которой состоялась в 1842г. Две испанские увертюры для оркестра – “Арагонская хота” и “Ночь в Мадриде” – были созданы под впечатлением путешествия по Испании, а среди более поздних произведений выделяется “Камаринская” – фантазия для оркестра на темы русских песен. Композитор блистательно соединял богатство народных мотивов и высочайшие достижения европейской музыкальной культуры. Глинка, по словам критика В.В.Стасова, создал “национальную русскую оперу, национальную инструментальную музыку, ... русский

национальный романс”.

Младший современник Глинки, один из основателей классической музыкальной школы **А.С.Даргомыжский** (1813 - 1869) создал новые жанры – народно-бытовую музыкальную драму (“Русалка”), сатирико-комическую песню (“Титулярный советник”, “Червяк” и др.), выступил новатором в музыке, привнес в нее реалистически выразительный речитатив (опера “Каменный гость”), стал автором многочисленных романсов.

2.5. Скульптура и декоративно-прикладное искусство

Плодотворное сотрудничество скульпторов с архитекторами привело к созданию большого числа первоклассных произведений, особенно в области **монументальной скульптуры** (включающей монументы, мемориальные сооружения, памятники и т.д., создаваемые с целью увековечить изображаемое). Также в конце XVIII в. усиленно развиваются декоративные искусства, тесно связанные с зодчеством: **классический скульптурный рельеф** и **декоративная стенная роспись**.

Развитие монументальной скульптуры проходило в русле классицизма. К старшему поколению ваятелей принадлежал видный мастер монументальной и декоративно-прикладной скульптуры (служащей украшением зданий, садов, интерьеров) **Ф.Г.Гордеев** (1744 - 1810). Он автор надгробий А.М.Голицына, рельефов для Казанского собора в Петербурге, свидетельствующих о новом понимании взаимодействия монументально-декоративной пластики с архитектурой.

Другие выдающиеся русские скульпторы создали много замечательных произведений, отражающих основные тенденции развития скульптуры. Особой идейной значимостью обладали скульптурные композиции в архитектурных ансамблях. Таковы работы М.И.Козловского (1753 - 1802) - статуя Екатерины II в образе Минервы, Самсона на Большом каскаде в Петергофе, памятник А.В.Суворову в Петербурге и др.; Ф.Ф.Щедрина (1751 - 1825) – “Венера”, аллегорическая фигура “Нева”, группы “Морские нимфы”, обрамляющие ворота Адмиралтейства; В.И.Демут-Малиновского (1772 - 1846) и С.С.Пименова (1784 - 1833) – колесница Славы на аттике Главного штаба Дворцовой площади в Петербурге; И.П.Мартоса (1754 - 1835) – скульптурное убранство Адмиралтейства (вместе с И.И.Тербеневым)

В 1818 г. в Москве на Красной площади был открыт памятник Минину и Пожарскому работы **И.П.Мартоса** (1754 - 1835), в котором отразился общий для русского искусства процесс демократизации. Выдающийся скульптор явился также создателем своеобразного типа русского классического надгробия (надгробия С.С.Волконской, М.П.Собакиной, Е.С.Куракиной, Е.И.Гагариной и др.). Особый вклад в синтез архитектуры и скульптуры был сделан им при сооружении Казанского собора (рельефы, статуи на библейские сюжеты).

Развитию русского искусства способствовал и французский скульптор **Э.М.Фальконе** (1716 - 1791). Он создал великое произведение – конную статую Петра I (“Медный всадник”), которая значительно опередила по художественному выражению и скульптурной технике все произведения его предшественников в мировом искусстве.

Одновременно происходило становление русского реалистического скульптурного портрета, родоначальником которого стал **Ф.И.Шубин** (1740 - 1805). Образы современников, созданные им, отличаются верностью и глубиной наблюдения, теплотой и необычайной выразительностью (бюсты М.В.Ломоносова, П.А.Румянцева-Задунайского, А.М.Голицына и др.). Творчество Шубина – значительное явление мирового искусства.

Одним из последних в XIX в. примеров органичного слияния скульптуры и

архитектуры явились памятники Кутузову и Барклаю де Толли на порталах колоннады Казанского собора в Петербурге работы видного скульптора **Б.И.Орловского** (1793 - 1837).

Мастером монументально-декоративной скульптуры был **П.К.Клодт** (1805 - 1867): четыре группы “Укрощение коней” на Аничковом мосту в Петербурге, памятник баснописцу И.А.Крылову, конная статуя Николая I перед Исаакиевским собором. Блестящее мастерство скульптора с особой силой проявилось также в малой пластике - небольших скульптурных жанровых композициях.

Однако с 40-х гг. монументальная скульптура клонится к упадку, памятники становятся все более прозаическими, а статуи и рельефы – все более перегруженными (скульптура Исаакиевского собора).

2.6. Театр и драматургия

До середины XVIII в. в России не было по-настоящему публичного театра. Основание первого русского государственного профессионального театра связано с именем **Ф.Г.Волкова**. Театр родился в Ярославле, богатом купеческом городе. Выходец из семьи купцов, Федор Волков (1729 - 1763) смолodu жил идеей театра. В 1750 г. он организовал любительскую драматическую труппу. В ней начинал свою театральную карьеру и великий русский актер И.А.Дмитриевский. В 1752 г. ярославцы, благодаря своим успехам, были вызваны в Петербург, где выступали на придворной сцене. Позднее часть волковской труппы составила костяк Российского публичного театра, учрежденного специальным указом императрицы Елизаветы Петровны в 1756 г.

Пьесы для театра стал писать А.П.Сумароков. Он же стал и его первым директором. Волков в театре занимал положение первого трагика, однако с равным успехом исполнял и комические роли. Он отступал от закона классицизма, требовавшего рассудочной, построенной на внешних эффектах игры. Зрители отмечали в его игре “бешеный темперамент”, “природность”, “вдохновение”. Но век его был недолог, он умер в возрасте тридцати четырех лет.

Театр подчинялся канонам классицизма: отстаивал идею подчинения человека долгу, а не чувству, пропагандировал идеи патриотизма. Первые попытки воплотить народную тему были сделаны в жанрах комедии и комической оперы. Самой любимой музыкальной комедией стала опера М.М.Соколовского на текст А.О.Аблесимова “Мельник – колдун, обманщик и сват”.

Сумарокова принято считать родоначальником комедийного жанра. Им же были сделаны первые попытки преодолеть условные традиции классицизма, теории “трех штилей”. В комедиях герои получают русские имена, в речь персонажей проникают обороты народного говора.

Лучшие комедии XVIII в. содержат насмешку над пошлостью, ограниченностью, самодовольством российских самодуров. Таковы комедии Д.И.Фонвизина. Кроме них наибольшее распространение получили пьесы комедиографов А.О.Аблесимова, Я.Б.Княжнина, М.А.Матинского, И.А.Крылова.

Во второй четверти XIX в. театр начал играть все более заметную роль в общественно-культурной жизни. В 1824 г. в результате раздела Петровского театра в Москве появились две труппы: **драматическая** – Малый театр и **оперно-балетная** – Большой. В Петербурге в 1832 г. открылся знаменитый **Александринский театр**. В провинции еще со второй половины XVIII в. широкое распространение получили **крепостные театры**, бывшие почти в каждой богатой помещичьей усадьбе. В них ставились оперные, балетные, драматические спектакли. Наибольшей известностью пользовались крепостные театры графов **С.П.Каменского** (в Орле), **Н.П.Шереметева**, для которого в его подмосковных имениях – Кускове и Останкине – были выстроены специальные здания. Крепостной театр дал ряд превосходных артистов: П.И.Ковалева-Жемчугова,

танцовщица Т.В.Шлыкова-Гранатова и др. Сыном крепостного актера был великий трагик П.С.Мочалов, из крепостного театра вышел великий М.С.Щепкин и др.

Подобно литературе, на сцене русского театра классицизм и сентиментализм сменились романтизмом и реализмом. Яркими представителями классицизма были ведущие трагические актеры, игравшие на сцене императорского Петербургского театра: **В.А.Каратыгин** (1802 - 1853) и **Е.С.Семенова** (1786 - 1849), создавшие ряд совершенных героико-исторических образов. Расцвет романтизма связан с творчеством московского актера **П.С.Мочалова** (1800 - 1848), блиставшего в трагедиях Шекспира и Шиллера. Основоположник реалистической школы **М.С.Щепкин** (1788 - 1863), начинавший в провинции в качестве крепостного актера, прославился на сцене Малого театра в ролях русского репертуара (в пьесах А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, А.С.Сухова-Кобылина). В духе сценических и этических принципов Щепкина воспитаны многие поколения русских актеров.

3. КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. : ЭПОХА “РЕАЛИЗМА”

3.1. Влияние социальных реформ на развитие культуры. Народное образование и просвещение

Новая, наиболее последовательная попытка модернизации российского общества (1860 - 1870-е гг.) коснулась основных сторон жизни – социально-экономической (освобождение крестьян), политической (реформы суда, армии, местного управления) и культурной (реформы системы образования, печати). Ускоренное развитие капитализма, становление системы земских учреждений вызвало повышенный спрос на высокообразованных специалистов. В связи с этим возрос удельный вес интеллигенции как созидателя и главного потребителя культурных ценностей, что привело к оживлению и известной демократизации культурной жизни. С укреплением экономических позиций буржуазии усиливалось ее влияние в области культуры, появился новый тип буржуа – “**меценаты**”.

Падение крепостного права и либеральные реформы образования вызвали серьезные сдвиги в народном просвещении. В 1860 - 1890-е гг. заметно вырос уровень грамотности населения (примерно в 3 раза). Общий уровень образованности в России до второй половины XIX в. определяла начальная школа.

В 60-е гг. правительство провело реформы в сфере просвещения. Наряду с **церковно-приходскими школами**, учителей для которых готовили церковно-учительские школы, находящегося в ведении Синода, начали действовать **земские трехгодичные школы**, где преподавали представители земской интеллигенции и где кроме письма, чтения, четырех правил арифметики и закона божьего, изучались география, природоведение, история.

Среднее образование одновременно с **гуманитарными классическими гимназиями** давали училища: с 1864 г. – **реальные** и с 1873 г. – **коммерческие**. В период реформ открылись **женские гимназии**, а для дочерей православного духовенства – **епархиальные училища**.

Качественные изменения наметились в высшем образовании. В Одессе и Томске были открыты новые университеты. Либеральный университетский устав 1863 г. привел к росту числа студентов и к демократизации их состава. В университетах страны стали сосредоточиваться лучшие научные кадры, оживилась научная работа и повысился образовательный уровень выпускников. В 1869 г. Москве и Петербурге появились **высшие женские курсы**, готовившие врачей и учителей.

3.2. Литература: от реализма и психологизма к символизму

Русская литература второй половины XIX в. – самая философская и

социальная в Европе. Она стала поистине учебником жизни, взяв на себя, помимо эстетической функции, функции социологии, философии, общественно-политических наук. Это связано с тем, что собственно социология и философия в середине XIX в. находились еще в стадии становления. Сокровища мысли и духа заключены в художественном творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и Н. Лескова. Религиозная тема “мучила” не только философскую и общественную мысль, но и великую русскую литературу, отсюда ее “учительный характер”.

Ф.М. Достоевский (1821 - 1881), гениальный художник и выдающийся философ, глубочайший аналитик человеческой души, обладал и пророческим даром. В романах “Братья Карамазовы”, “Бесы” есть гениальные предвидения грядущих революций и тоталитарного будущего. Творчество Достоевского отразило страстную напряженность русской проблематики (“Записки из Мертвого дома”, “Униженные и оскорбленные”, “Преступление и наказание”, “Идиот”).

Одному из лучших романистов XIX в. **И.А. Гончарову** (1812 - 1891) присуща необычайная сила художественного обобщения, позволившая создать такой “всероссийский тип”, как Обломов (роман “Обломов”). Его перу принадлежат также романы “Обыкновенная история” и “Обрыв”.

И.С. Тургенев (1818 - 1883) в произведениях середины XIX в. выступил как яростный противник крепостного права (“Записки охотника” и др.). В пореформенные десятилетия писатель показал столкновение главных социальных сил в России 60-х гг. и создал противоречивые образы новых героев - разночинцев (“Отцы и дети”, “Дым”, “Новь”). Чуткость к острым проблемам современности, глубокий реализм, стройность композиции, богатство языка, наконец, целая галерея прекрасных женских образов делают творчество Тургенева весомым вкладом в русскую и мировую культуру.

Произведения **Л.Н. Толстого** отличались не столько широтой типов, сколько мастерским изображением подробностей жизни человека и природы, тончайшим психологизмом, воспроизведением “диалектики души”. Тема мучительных поисков нравственного идеала в приобщении к естественной жизни народа, к природе проходит через все творчество писателя. В необычайно правдивой литературе XIX в. Толстой был едва ли не самым правдивым писателем (“Исповедь”, “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Воскресение”, “Хаджи-Мурат”, “Живой труп”).

Обличительный пафос вообще присущ русской литературе XIX в., творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826 - 1889) – одно из ярких тому доказательств (“Сказки”, “История одного города”, “Господа Головлевы”). Величайшие писатели-реалисты не только отображали жизнь, но и искали пути ее преобразования.

Реалистическое направление в русской литературе на рубеже XIX и XX вв. продолжали **А.П. Чехов** (1860-1904), создавший в эти годы лучшие свои произведения, темой которых были идейные искания интеллигенции и “маленький” человек с его повседневными заботами (“Палата № 6”, “Дама с собачкой”, “Чайка” и др.), и молодые писатели И.А. Бунин (1870 - 1953; сборник рассказов “На краю земли”, “Деревня”, “Господин из Сан-Франциско”) и А.И. Куприн (1880 - 1960; “Молох”, “Олеся”, “Яма”).

Одновременно в реализме стали появляться новые художественные качества – опосредованное отражение действительности. С этим связано распространение **неоромантизма**. Уже первые неоромантические произведения 90-х гг. (“Макар Чудра”, “Челкаш” и др.) принесли известность молодому **А.М. Горькому** (1868-1936). Лучшие реалистические сочинения писателя отразили широкую картину русской жизни рубежа XX в. с присущим ей своеобразием экономического развития и идейно-общественной борьбы (роман “Фома Гордеев”, пьесы “Мещане”, “На дне” и др.).

3.3. Расцвет музыкальной классики

Идейная атмосфера русского общества предреформенных и пореформенных лет отразилась на становлении музыки, на укладе музыкальной жизни. В 50 - 60-е гг. музыкальная жизнь, прежде доступная лишь аристократической публике, приобретает все более демократический характер. Все популярнее становятся симфонические, оперные, классические вокальные произведения зарубежных и русских авторов. Событием культурной жизни стало открытие в 1862 г. **Петербургской консерватории** по инициативе А.Г.Рубинштейна, гениального композитора, пианиста и общественного деятеля. Московская консерватория открылась в 1866 г., во главе ее встал Н.Г.Рубинштейн, благодаря подвижничеству которого Москва стала крупнейшим центром русской музыкальной культуры. В Петербурге в 60-е гг. композитором М.А.Балакиревым и педагогом Г.Я.Ломakiным была открыта первая бесплатная музыкальная школа.

Под влиянием прогрессивных устремлений русского общества сформировалось творческое объединение крупнейших музыкальных деятелей – **балакиревский кружок**, или **Новая русская музыкальная школа** (известное также под названием **“Могучая кучка”**). В него входили композиторы М.А.Балакирев – руководитель (1836 - 1910), М.П.Мусоргский (1839 - 1881), Н.А.Римский-Корсаков (1844 - 1908), А.П.Бородин (1833 - 1887), Ц.А.Кюи (1835 - 1918). Идеологом его был музыкальный критик В.В.Стасов. Это было боевое содружество идейно близких музыкантов, исповедовавших общие художественные принципы. Композиторы продолжали эстетику музыкального творчества Глинки, Даргомыжского. Они широко использовали историко-эпические сюжеты, национальный музыкальный фольклор, утверждали жанр народной музыкальной драмы (оперы “Борис Годунов” и “Хованщина” Мусоргского, “Князь Игорь” Бородина, “Золотой петушок”, “Снегурочка” и “Садко” Римского-Корсакова, его же симфоническая поэма “Шехерезада”, сборник “100 русских народных песен” и т.д.).

Выдающимся русским композитором второй половины прошлого века явился **П.И.Чайковский** (1840 - 1893), оставивший богатейшее музыкальное наследие - балетное, оперное, симфоническое, камерное. Его музыка глубоко национальна, обладает огромной силой эмоционального воздействия, несет жизнеутверждающее, лирическое начало, творчество Чайковского психологически глубоко осмысливает право каждого на свободу и счастье. Основные его произведения были созданы в 70 - 80-е гг. (балеты “Спящая красавица”, “Лебединое озеро”; оперы “Пиковая дама”, “Евгений Онегин”; симфонии, романсы, цикл “Времена года”).

3.4. “Реалистическое” и “академическое” направления в живописи

Выраженная нравственная и гражданская позиция искусства способствовала утверждению нового творческого метода – **критического реализма**, вступившего в противоречие с оторванным от реальной жизни академическим искусством, мертвящие принципы которого диктовались Академией художеств. Все конкурсные работы принято было писать на канонические библейские и мифологические сюжеты. Устраивая ежегодные выставки, Академия присваивала себе львиную часть доходов, низко оплачивала труд художников. В связи с этим молодые художники в 1870 г. объединились в **Товарищество передвижных выставок**. Выставка работ Товарищества устраивалась ежегодно и передвигалась из города в город на средства самих художников (откуда возникло название **“передвижники”**), и постепенно получила очень большую популярность. В деятельности Товарищества большую роль сыграли критик В.В.Стасов и меценат

П.М.Третьяков. Каждый художник-передвижник привнес в отечественное искусство новое, неповторимое. Таковы пейзажи А.К.Саврасова (1830 - 1897), И.И.Левитана (1861 - 1900), А.И.Куинджи (1842-1910), И.И.Шишкина (1832 - 1898); исторические полотна В.И.Сурикова (1848 - 1916), В.М.Васнецова (1848 - 1926), Н.Н.Ге (1831 - 1894); жанровые композиции Н.А.Ярошенко (1846 - 1898), К.А.Савицкого (1844 - 1905), В.Г.Перова (1833 - 1882), философские работы И.Н. Крамского и т.д. Особое место в творчестве передвижников принадлежит реалистическому портрету, ставшему социальным портретом целой эпохи. Величайшим художником XIX в. был И.Е.Репин (1844 - 1930), откликавшийся на самые волнующие вопросы времени, создавший обобщенный образ России и серию замечательных образов людей эпохи .

В рамках Товарищества были созданы картины, уже тогда признанные шедеврами, позже вошедшие в золотой фонд русской живописи (“Грачи прилетели” Саврасова, “Петр I допрашивает царевича Алексея” Ге, “Христос в пустыне” Крамского, “Иван Грозный и сын его Иван” и “Бурлаки на Волге” Репина, “Утро стрелецкой казни” и “Боярыня Морозова” Сурикова, “Московский дворик” Поленова, сказочно-исторические сюжеты Васнецова, портреты Серова, многие пейзажи Левитана, Куинджи, Шишкина и др.). Просветительская линия русской живописи воплотилась в творчестве крупнейшего мастера батального жанра В.В.Верещагина (1842-1904), идейно близкого передвижникам. Одной из главных тем художника был Восток. Кроме батальных сцен, его увлекали этнографические детали, архитектурные пейзажи.

3.5. Расцвет драматургии

Ведущими отечественными театрами пореформенной эпохи были Малый и Александринский в Петербурге, Большой (оперный) и Малый (драматический) в Москве. Однако Московская оперная сцена являла зрелище печальное, так как в почете была итальянская опера, русская же, благодаря недальновидной театральной политике властей, угасала.

В то же время круг разночинного демократического зрителя ширился. Даже в провинции быстро росло число театральных трупп. Состояние русского театра было predeterminedено прежде всего успехами русской драматургии.

История театра с 50-х гг. неразрывно связана с именем **А.Н.Островского** (1823 - 1886), оказавшего огромное влияние на утверждение реализма (“Свои люди – сочтемся”, “Доходное место”, “Бесприданница”, всего около 50 пьес). В историю драматургии вписали лучшие страницы **А.В.Сухово-Кобылин** (1817 - 1903) – трилогия “Свадьба Кречинского”, “Дело”, “Смерть Тарелкина”; **А.К.Толстой** (1817-1875) – трилогия “Смерть Иоанна Грозного”, “Царь Федор Иоаннович”, “Царь Борис”; Л.Н.Толстой – “Власть тьмы” и др. Ведущее место занимали театры, развивавшие лучшие традиции русской актерской школы – Малый в Москве, на сцене которого играли династия Садовских, великая русская трагическая актриса **М.Н.Ермолова** (1853 - 1928), выдающийся актер и режиссер, театральный педагог **А.П.Ленский** (1847 - 1908) и др., и Александринский в Петербурге (актерская династия Самойловых, М.Г.Савина, П.А.Стрепетова и др.).

3.6. Кризис стиля в архитектуре: эпоха эклектики

Промышленный прогресс и совершенствование строительной техники в пореформенный период открыли возможности для воплощения новых художественных идей и привели к появлению новых типов сооружений (вокзалы, промышленные и торговые здания, доходные дома). Одновременно анархия частного предпринимательства predeterminedила хаотичность городской застройки. Вторая половина века – время господства **эклектики** (от греч. *eklektikos* –

выбирающий) – в архитектуре и изобразительном искусстве сочетание разнородных стиливых элементов или произвольное использование исторических стилей.

Решающее воздействие на формирование нового направления оказали идеи **романтизма**, которому присуще стремление к достоверному воссозданию прошлого. Исаакиевский собор, сооруженный О.Монферраном (1786-1858), решен в формах классицизма с элементами Возрождения. А.И.Штакеншнейдер (1802-1865), создавая многочисленные дворцы в Петербурге, использовал мотивы итальянского Возрождения (Николаевский дворец) и барокко (Ново-Михайловский дворец). Для творчества К.А.Тона (1794-1881) наиболее типичны постройки в русско-византийском стиле (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).

Другой разновидностью эклектики был **псевдорусский стиль**, натуралистически копирующий декоративные детали средневекового зодчества. Типичные образцы этого стиля в Петербурге – церковь Вознесения на крови (архитектор А.А.Портланд), в Москве – Исторический музей (А.А.Семенов и В.О.Шервуд), Городская дума, позже – Музей Ленина (Д.Н.Чиганов), Верхние торговые ряды на Красной площади, ныне – ГУМ (А.Н.Померанцев). Отделанные под русскую старину фасады (шатры, башенки, фигурные наличники и т.п.) контрастировали с современными интерьерами. Подобное несоответствие не могло быть долговременным, в конце века сформировался новый стиль.

Кризисное состояние архитектуры привело к утрате былого синтеза искусств, чувства ансамбля. Черты эклектики (излишняя патетичность, натуралистическая детализация) особенно проступали в монументальной скульптуре (памятники “Тысячелетию России” в Новгороде, Екатерине II в Петербурге, скульптура М.О.Микешина (1836 - 1896)). Наиболее удачным монументом этого времени был памятник Пушкину в Москве скульптора А.М.Опекушина (1841 - 1923). Развитие **станковой* скульптуры** связано в основном с жанрово-повествовательным направлением. Наиболее известный мастер этого времени М.М.Антокольский (1843 - 1902), масштабностью тематики близкий Крамскому и Ге, прославился историко-психологичной достоверностью изображения “монументальных личностей”: Ивана Грозного, Петра I, Христа и др.

4. КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.: ЭПОХА “МОДЕРНА” И “ПОСТМОДЕРНА”

Рубеж XIX - XX вв. Н.Бердяев назвал временем культурного ренессанса в России, имея в виду расцвет поэзии и философии, “напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения, необычайный творческий подъем в изобразительном искусстве”. То же относится ко всем сферам культуры. Высшим эстетическим идеалом “**серебряного века**” признавался синтез искусств.

4.1. Литература: от символизма к “новым стилям”. “Серебряный век” русской поэзии

В конце XIX в., когда в обстановке политической реакции и кризиса народничества часть интеллигенции была охвачена настроениями общественного и нравственного упадка, в художественной литературе получило распространение **декадентство** (от позднелат. *decadentia* – упадок) – явление в культуре конца XIX – начала XX вв., отмеченное отказом от гражданственности, погружением в сферу индивидуальных переживаний. Для эстетической концепции характерен культ красоты - многие мотивы которого стали достоянием ряда художественных

* Термин происходит от слова “станок”, т.е. мольберт или скульптурный станок, и обозначает произведение живописи, скульптуры или графики, имеющее самостоятельный характер и не предназначенное непосредственно для какого-либо задания или сооружения.

течений **модернизма** (от фр. *moderne* – новейший, современный) – направления литературы и искусства конца XIX – начала XX вв. (футуризм и др.), характеризующиеся разрывом с традициями реализма.

Русская литература начала XX в., не создав большого романа, породила замечательную поэзию, наиболее значительным направлением в которой был **символизм** – направление в искусстве 1870 – 1910 гг., сосредоточенное преимущественно на художественном выражении посредством символа “вещи в себе” и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия. Символизм – это и универсальная философия, этика, эстетика и образ жизни этого времени. Главные представители символизма в европейской литературе – П.Верлен, А.Рембо, И.Метерлинк. Огромное влияние на русских символистов оказал В.С.Соловьев, сообщивший им свою веру в Софию и так сформулировавший сущность символизма:

“... все, видимое нами,
Только отблеск, только тени
От незримого очами”.

София, понимавшаяся Соловьевым как синтез Мудрости, Добра и Красоты, как посредник между человеком и Богом, как “Мировая душа”, воплотилась в циклах стихов о Прекрасной Даме А.А.Блока (1880 – 1921), в творчестве Андрея Белого (1880 – 1934) и др. Для символистов, веривших в существование иного мира, символ был его знаком и представлял связь между двумя мирами. Один из идеологов символизма **Д.С.Мережковский**, считавший преобладание реализма главной причиной упадка литературы, основами нового искусства провозглашал “символы”, “мистическое содержание” (“О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы”). Собственные его романы пронизаны религиозно-мистическими идеями (трилогия “Христос и Антихрист”). Наряду с требованиями “чистого” искусства символисты исповедовали индивидуализм, для них характерна тема “Стихийного гения”, близкого по духу к ницшеанскому “сверхчеловеку”.

Принято различать творчество “старших” и “младших” символистов. “Старшие” (В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, Д.Мережковский, З.Гиппиус), пришедшие в литературу в 90-е гг., период глубокого кризиса поэзии, проповедовали культ красоты и свободного самовыражения поэта. “Младшие” символисты (А.Блок, А.Белый, Вяч. Иванов, С.Соловьев) на первый план выдвигали философские и теософские искания. Читателю символисты предлагали красочный миф о мире, созданном по законам вечной Красоты. Если к этому добавить изысканную образность, музыкальность и легкость слога, становится понятной устойчивая популярность поэзии этого направления. Влияние символизма с его напряженными духовными исканиями, пленительным артистизмом творческой манеры испытали не только сменившие символистов акмеисты и футуристы, но и писатель-реалист И.А.Бунин.

К 1910 г. “символизм закончил свой круг развития” (Н.Гумилев), его сменил **акмеизм** (от греч. *акме* – высшая степень чего-либо, цветущая сила). Участники группы акмеистов (Н.Гумилев, С.Городецкий, А.Ахматова, О.Мандельштам, В.Нарбут, М.Кузмин) декларировали освобождение поэзии от символистских призывов к “идеальному”, возвращение ей ясности, вещности и “радостное любование бытием” (Н.Гумилев). Акмеизму присущи отказ от нравственных и духовных исканий, склонность к эстетизму. А.Блок с присущим ему обостренным чувством гражданственности отметил главный недостаток акмеизма: “...они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и жизни мира вообще”. Впрочем, не все свои постулаты акмеисты воплощали на практике, об этом свидетельствуют психологизм первых сборников А.А.Ахматовой (1889 – 1966), лиризм раннего О.Э.Мандельштама (1881 – 1938). По существу, акмеисты были не столько организованным течением с общей теоретической платформой,

сколько группой талантливых и очень разных поэтов, которых объединяла личная дружба.

Одновременно возникло другое модернистское течение – **футуризм** (от лат. futurum – будущее) – авангардное направление в европейском искусстве 10-20-х гг. XX в., культивировавшее **урбанизм** (эстетику машинной индустрии и большого города) и разрушавшее даже естественный язык (“слова на свободе”, или “заумь”), распавшееся на несколько группировок: “**Ассоциация эгофутуристов**” (И.Северянин и др.), “**Мезонин поэзии**” (В.Лавренев, Р.Ивлев и др.), “**Центрифуга**” (Н.Асеев, Б.Пастернак и др.), “**Гилея**”, участники которой Д.Бурлюк, В.Маяковский, В.Хлебников и др. именовали себя **кубофутуристами, будетлянами**, т.е. людьми из будущего.

Из всех групп, в начале века провозглашавших тезис: “искусство – игра”, наиболее последовательно воплощали его в своем творчестве футуристы. В отличие от символистов с их идеей “**жизнестроения**”, т.е. преобразования мира искусством, футуристы делали упор на разрушение старого мира. Общим для футуристов было отрицание традиций в культуре, увлечение формотворчеством. Скандальную известность получило требование кубофутуристов “сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности” (манифест “Пощечина общественному вкусу”).

Группировки акмеистов и футуристов, возникшие в полемике с символизмом, во многом продолжали его традиции (культ индивидуализма, мифотворчество, преимущественное внимание к форме).

Были в поэзии этого времени яркие индивидуальности, которые невозможно отнести к определенному течению: М.Волошин (1877 - 1932), М.Цветаева (1892 - 1941). Ни одна другая эпоха не дала такого обилия деклараций собственной исключительности.

Особое место в литературе рубежа веков заняли **крестьянские поэты** (Н.Клюев, П.Орешин). Не выдвигая четкой эстетической программы, они воплощали в своем творчестве синтез религиозно-мистических мотивов и традиций исконной крестьянской культуры. Позже О.Мандельштам в “Письме о русской поэзии” в числе четырех наиболее значительных, по его мнению, русских поэтов наряду с Блоком, Ахматовой, Кузминым назовет Н.А.Клюева (1887 - 1937), в 10-е годы получившего известность (сборник “Сосен перезвон”), в 20-е затравленного и в конце 30-х убитого, по существу, за глубинную связь его поэзии с истоками русской культуры – фольклоризм и некоторую патриархальность. С крестьянскими поэтами, особенно с Клюевым, был близок в начале пути С.Есенин (1895 - 1925), соединивший в своем творчестве традиции фольклора и классического искусства (сборник “Радуница” и др.).

4.2. Новый стиль в музыке

Для музыки бурного “серебряного века” также характерно смешение и параллельное существование различных стилевых направлений. Наряду с расцветом новых стилей становится естественным ретроспективный взгляд в прошлое.

Выдающийся композитор Н.А.Римский-Корсаков продолжал работать в излюбленном жанре оперы-сказки (“Садко”, “Сказка о царе Салтане”, “Золотой петушок”). Высочайшим образцом реалистической драмы явилась его опера “Царская невеста” (1898). Профессор петербургской консерватории, Римский-Корсаков воспитал плеяду талантливых учеников (А.К.Глазунова, А.К.Лядова, Н.Я.Мясковского и др.).

Идеи классицизма и **неоклассицизма** получили распространение и в музыке. Выразителем этого направления был **С.И.Танеев** (1856 - 1915). Им созданы философские кантаты “Иоанн Дамаскин” и “По прочтении псалмов”, симфонии,

опера-трилогия “Орестея”. Прямым наследником танеевской школы был Н.К.Метнер (1879 - 1951). Среди учеников Танеева С.В.Рахманинов, А.Н. Скрибин, З.П.Палиашвили, Р.М.Глиер и др.

В творчестве композиторов молодого поколения на рубеже XX в. наблюдается усиление интереса к философско-этическим проблемам. Наиболее полное выражение это нашло в творчестве гениального композитора и пианиста **С.В.Рахманинова** (1873 - 1943), бывшего во многом прямым наследником Чайковского. До 1917 г. им были созданы крупные сочинения: концерты для фортепиано с оркестром, опера “Алеко”, симфонические поэмы “Остров мертвых”, “Колокола”. В дальнейшем его музыка приобрела черты, окрашенные трагическим мироощущением, и наполнилась глубоким философским смыслом.

Рассматривая музыкальное наследие “серебряного века”, нельзя не упомянуть духовную музыку – “Всенощное бдение” и “Литургию” Рахманинова, яркое творчество создателей духовной музыки П.Г. и А.Г. Чесноковых, А.Т.Гречанинова, А.Д.Кастальского и др.

“Логический круг” движения символистских идей от слов, красок, жестов к музыкальным звукам завершился в эмоционально-напряженной музыке **А.Н.Сcriбина** (1871/72 - 1915) – “Божественная поэма”, “Поэма экстаза”, “Прометей” (“Поэма огня”) и др.; в произведениях **И.Ф.Стравинского** (1882 - 1971), в которых гармонично сочетались интерес к фольклору и самые современные музыкальные формы (балеты “Жар-птица”, “Петрушка”, “Весна священная” и др.). Рассуждая о неоклассицизме в русской музыке “серебряного века”, нельзя не сказать о С.С.Прокофьеве (“Скифская сюита”, “Классическая симфония”, фортепьянные концерты).

4.3. Театр и драматургия

Развитие лучших традиций музыкального театра связано с петербургским Мариинским и московским Большим театрами, а также с частной оперой С.И.Мамонтова и С.И.Зиминой в Москве. Виднейшими представителями русской вокальной школы, певцами мирового класса были бас **Ф.И.Шаляпин** (1873 - 1938), тенор **Л.В.Собинов** (1872 - 1934), сопрано **А.В.Нежданова** (1873 - 1950). Реформаторами балетного театра стали: один из создателей “нового балета” хореограф **М.М.Фокин** (1880 - 1942), величайшая танцовщица классической школы балерина **А.П.Павлова** (1881 - 1931), чье искусство оказало огромное влияние на возрождение европейского балета; замечательная балерина **Т.П.Карсавина** (1885 - 1978), танцовщик **В.Ф.Нижинский** (1889 - 1950). Русское искусство получило мировое признание, например, огромный успех имели “русские сезоны” **С.П.Дягилева** (1872 - 1929) в Париже в 1909 – 1912 гг.

Что касается драматического театрального искусства, то важнейшим событием общественно-культурной жизни было открытие в Москве в 1898 г. Художественного театра, основанного реформаторами театра **К.С.Станиславским** (1863 - 1938) и **В.И.Немировичем-Данченко** (1858 - 1943). В постановке пьес Чехова и Горького формировались новые принципы актерской игры, режиссуры, сценографии. Восторженно встреченные демократической общественностью, они шли вразрез с эстетикой условного символического театра.

В 1904 г. в Петербурге возник новый театр демократической направленности, открытый **В.Ф.Комиссаржевской** (1864 - 1910), выдающейся русской петербургской актрисой, прославившейся в Александринском театре в ролях лирического склада. Режиссерское творчество ученика Станиславского Е.Б.Вахтангова отмечено поисками новых форм, его постановки носят радостный зрелищный характер (“Принцесса Турандот” К.Гоцци и др.). Вахтанговым создана 3-я студия МХАТ, ставшая позднее (1926) театром его имени. Один из реформаторов русского театра, основатель московского Камерного театра (1914)

А.Я.Таиров (1885 - 1950) стремился к созданию **“синтетического театра”** преимущественно романтического и трагедийного репертуара, к культивированию виртуозного актерского мастерства. На сцене его театра прославилась выдающаяся актриса А.Г.Коонен.

4.4. Новые направления в живописи: импрессионизм, примитивизм, футуризм

На рубеже веков взамен реалистического метода прямого отображения действительности в формах этой действительности происходило утверждение приоритета художественных форм, отражающих реальность лишь косвенно. Возникло множество художественных течений.

Жанровая живопись в 90-е гг. утратила ведущую роль, а ее приверженцы создавали свои произведения на злобу дня (А.Е.Архипов, “Прачки”, С.В.Иванов, “Расстрел”). Размытие границ между жанрами привело к появлению на рубеже XIX и XX вв. **историко-бытового жанра**, в котором исторический быт становится предметом эстетического любования. Таков мир вдохновенного певца старины А.П.Рябушкина (1871 - 1924). В исторических полотнах А.М.Васнецова находим развитие пейзажного начала (“Улица в Китай-городе”). Творчество М.В.Нестерова (1862 - 1942) с помощью поэтизации ретроспективного пейзажа, передавало высокую духовность героев (“Видение отроку Варфоломею”, “Великий постриг”).

И.И.Левитан (1860 - 1900), продолжая лирическое направление в пейзаже, подошел к импрессионизму. **Импрессионизм** (от фр. *impression* – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в., отмеченное стремлением наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать мимолетные впечатления художника. Это привело в живописи к поиску новых форм, композиций, цветосочетаний; в скульптуре – новых пластических объемов и динамики тела.). Левитан явился создателем **“концепционного пейзажа” – “пейзажа настроения”**, которому присущ богатый спектр переживаний: от радостной приподнятости (“Март”, “Озеро”) до философских размышлений о бренности земного (“Над вечным покоем”).

К.А.Коровин (1861-1939) – самый яркий представитель русского импрессионизма. Полотна Коровина – “пиршество для глаз” (“Париж”, “Париж вечером”, “Париж. Бульвар капуцинок”, “Цветы”, “Розы и фиалки”, “Сирень”, и др.).

Центральная фигура искусства рубежа веков – В.А.Серов (1865 - 1911). Ученик Репина, знакомый с лучшими музейными собраниями Европы, он испытал влияние художественного кружка, сплотившегося вокруг С.М. Мамонтова. Первые зрелые работы художника (“Девочка с персиками”, “Девушка, освещенная солнцем”) ознаменовали поворот от **критического реализма** передвижников к **“реализму поэтическому”**. Особенно значительно его дарование портретиста (портреты К.Коровина, М.Н.Ермоловой, княгини Орловой). Стремление к символическим обобщениям привело его к изменению художественного языка от импрессионистской достоверности 80-90-х гг. к условности модерна в исторических и античных композициях (“Петр I”, “Похищение Европы”).

Один за другим вошли в русскую культуру два мастера живописного символизма – Врубель и Борисов-Мусатов. Творческая индивидуальность М.А.Врубеля (1856 - 1910) проявилась в различных видах искусства: в монументальном декоративном панно (“Испания”) и станковой картине (“Царевна-лебедь”), портрете (С.И.Мамонтов, портрет жены художника Н.И.Забелы-Врубель) и театральной декорации (к операм Римского-Корсакова), книжной иллюстрации (к Лермонтову) и майоликовой скульптуре (“Волхова”). Центральный образ творчества Врубеля – Демон. Тяготая к символично-философской обобщенности образов, Врубель выработал свой живописный язык – широкий мазок

“кристаллической” формы и цвет, понятый как окрашенный свет.

Искусство В.Э.Борисова-Мусатова (1870-1905) – это реальность, превращенная в поэтический символ. Искусство художника проникнуто грустным раздумьем и тихой скорбью - чувствами, которые испытывали многие люди того времени. Его стилистика развилась от импрессионистских световоздушных эффектов к живописно-декоративному варианту **постимпрессионизма** (общее название течений в живописи конца XIX – начала XX в., которым присущ интерес к философским и символическим аспектам, к декоративно-стилизующим формальным приемам). Таковы его “Майские цветы”, “Гобелен”, “Призраки”, “Изумрудное ожерелье”.

“**Мечтательный ретроспективизм**” роднит Борисова-Мусатова с “**Миром искусства**” – объединением петербургских художников (Л.С.Бакст, М.В.Добужинский, Е.Е.Лансере, К.А.Сомов и др.) во главе с А.Н.Бенуа (1870 - 1960). Огромную роль в нем играл меценат С.П.Дягилев (1872 - 1922), занимавшийся организацией выставок, изданием журнала. “Мирискусники” были участниками знаменитых “Русских сезонов”, организованных Дягилевым. “Мир искусства” явился своеобразным ответом российской творческой интеллигенции на всеобщую политизацию культуры, чрезмерную публицистичность изобразительного искусства. Ко второму поколению “мирискусников” принадлежали Б.М.Кустодиев (1878 - 1927), одареннейший автор иронической стилизации народного лубка (“Купчиха”), З.Е.Серебрякова, исповедовавшая эстетику неоклассицизма (“Автопортрет в костюме Пьеро”, “Крестьяне”). Заслугой “Мира искусства” было создание высокохудожественной книжной графики, эстампа, новой критики, широкая издательская и выставочная деятельность.

Другим крупным объединением был “**Союз русских художников**”, в недрах которого развился русский вариант импрессионизма (И.Э.Грабарь, “Февральская лазурь”; Ф.А.Малявин, “Вихрь”) и оригинальный синтез бытового жанра с архитектурным пейзажем (К.Ф.Юон, “Троицкая лавра зимой”, “Мартовское солнце”).

Творчество **Н.К.Рериха** (1874 - 1947) обращено к языческой славянской и скандинавской древности (“Гонец”; “Заморские гости”, “Никола”). Основой его живописи был пейзаж, особенности которого связаны как с усвоением стиля модерн, так и с увлечением культурой древней Индии.

В 1907 г. в Москве возникло крупное художественное объединение “**Голубая роза**”, куда вошли художники-символисты, последователи Борисова-Мусатова. Характерные черты их живописи – плоскостно-декоративная стилизация форм, поиск утонченных цветовых решений (П.В.Кузнецов, “Мираж в степи”; М.Сарьян, “Финиковая пальма”). Плодотворно работая в театре, “голуборозовцы” соприкасались с драматургией символизма (Н.Н.Сапунов оформлял спектакли Метерлинка, Блока, Ибсена).

Художники объединения “**Бубновый валет**” обратились к эстетике постимпрессионизма, **кубизма** – модернистского течения в европейском искусстве первой четверти XX в. (П. Пикассо, Ж.Брак и др.), сводившегося к минимуму изобразительно-познавательной задачи искусства. Для кубизма характерны формальные эксперименты – конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых, устойчивых геометрических форм, разложение сложных форм на простые. Представители этой группы испытали влияние **фовизма** (от фр. fauve – дикий) – течение в живописи, возникшее в 1905г. (А.Матисс, А.Марке и др.); характеризуется стремлением к эмоциональной силе выражения, остроте ритма и интенсивности открытого цвета. Художники “Бубнового валета” обращались также к приемам русского лубка и народной игрушки, решая проблемы выявления материальности натуры, построения формы цветом. Исходный принцип – утверждение предмета в противовес пространственности. На первое место выдвигался **натюрморт** (И.И.Машков, “Синие сливы”). “Натюрмортное” начало вносилось и в портрет (П.П.Кончаловский).

Современный Гуманитарный Университет

“Лирический кубизм” Р.Р.Фалька (1886 - 1958) отличался своеобразным психологизмом, тонкой цвето-пластической гармонией (“Портрет Е.С.Потехиной-Фальк”). С середины 10-х гг. важным компонентом изобразительного стиля “Бубнового валета” стал **футуризм**, одним из приемов которого был “монтаж” предметов или их частей (панно А.В.Лентулова “Василий Блаженный”).

Примитивистская тенденция, связанная с усвоением стилистики детского рисунка, вывески, лубка, народной игрушки, проявилась в творчестве одного из организаторов “Валета” М.Ф.Ларионова (1881 - 1964), (“Отдыхающий солдат”) и Н.С.Гончаровой (“Мытье холста”). Фантастически-иррациональные полотна М.З.Шагала (1887 - 1985, “Венчание”, “Я и деревня”, и др.) близки как наивному искусству, так и западному **экспрессионизму** (от фр. expression – выразительность) – направление в литературе и искусстве первой трети XX в., провозгласившее единственной реальностью субъективный мир человека, а его выражение – главной целью искусства. Характерны броскость, гротескность художественного образа). С примитивистской линией соприкасалось и уникальное творчество Н.П.Филонова (1883 - 1941, “Восток и Запад”, “Пир королей”, “Крестьянская семья”).

К 10-м гг. относятся первые русские эксперименты в **абстракционизме**, одним из первых манифестов которого была книга Ларионова “Лучизм”, а подлинными теоретиками и практиками стали **В.В.Кандинский** (1866 - 1944), работавший в области психологического истолкования цвета, и **К.С.Малевич** (1878 - 1935), взгляды которого отражали веру в победу над трехмерным пространством, желание перевести живопись в геометрические образы (“Черный квадрат на белом фоне” и “Белый квадрат на черном фоне”). В творчестве К.С.Петрова-Водкина просматривается связь с древнерусской иконописью.

Разнообразие и противоречивость художественных исканий отражали напряженную общественно-политическую и сложную духовную атмосферу того времени.

4.5. От “модерна” к “постмодерну” в архитектуре

Эпоха промышленного прогресса на рубеже XIX - XX вв. произвела переворот в строительстве. В городском ландшафте все большее место занимали сооружения нового типа (банки, магазины, фабрики, вокзалы). Появление новых строительных материалов (железобетон, металлоконструкции) и совершенствование строительной техники позволило использовать конструктивные и художественные приемы, приведшие к утверждению стиля **модерн** – направление в искусстве конца XIX - начала XX вв., использовавшее новые технико-конструктивные средства и свободную планировку для создания подчеркнуто индивидуализированных зданий, облик которых подчинялся единому образно-символическому замыслу.

В творчестве **Ф.О.Шехтеля** (1859 - 1926) в наибольшей мере воплотились основные тенденции развития и жанры русского модерна. Зодчий работал над проектами практически всех типов сооружений (доходные дома, частные особняки, здания вокзалов, торговых фирм). Становление стиля в его творчестве шло по двум направлениям – **национально-романтическому**, в русле **неорусского стиля** (Ярославский вокзал в Москве) и **рациональному** (типография А.А.Левенсона в Мамонтовском пер.). Неорусский стиль (**неоромантизм**) в отличие от “псевдорусской архитектуры середины XIX в., натуралистически копирующей декоративные детали средневековья, стремился передать сущность древнерусской архитектуры, а формы преломлял сквозь призму модерна.

Наиболее полно черты модерна проявились в архитектуре особняка Рябушинского у Никитских ворот, где применен ассиметричный принцип планировки: уступчатая композиция, свободное развитие объемов в пространстве, ассиметричные выступы эркером, балконов и крылец, подчеркнуто выступающий

карниз. В декоративной отделке использованы характерные для модерна цветные витражи, опоясывающий все здание мозаичный фриз с растительным орнаментом, этот же мотив применен в отделке интерьера.

С нарастанием рационалистических тенденций в ряде построек Шехтеля наметились черты **конструктивизма** – стиля, который окончательно оформился в 20-е гг. Торговый дом Московского купеческого общества в Малом Черкасском переулке и здание типографии “Утро России” можно назвать **псевдоконструктивистскими**.

В Москве стиль модерн выразил себя особенно ярко, например, в творчестве Л.Н.Кекушева (дом наследниц Хлудовых на Моховой, Никольские торговые ряды на Никольской и др.). В неорусском стиле работали А.В.Щусев (1873 - 1949) – здание Казанского вокзала в Москве, В.М.Васнецов – оформление фасада Третьяковской галереи и др. В Петербурге модерн испытал влияние монументального классицизма, в результате чего появился еще один стиль – **неоклассицизм** (особняк А.А.Половцева на Каменном острове, архитектор И.А.Фомин).

По целостности подхода и ансамблевому решению архитектуры, скульптуры, живописи, декоративных искусств модерн – один из наиболее последовательных стилей.

4.6. Скульптура и декоративно-прикладное искусство

Подобно архитектуре, скульптура рубежа веков освобождалась от эклектизма. Обновление художественно-образной системы связано с импрессионизмом. Первым последовательным представителем его был **П.П.Трубецкой** (1866 - 1938), сложившийся как мастер в Италии, где прошли его детство и юность. Уже в первых русских работах его (портрет Левитана и бюст Толстого) проявились черты нового метода – “взрыхленность”, бугристость фактуры, динамичность формы, пронизанной воздухом и светом. Самое замечательное произведение Трубецкого – памятник Александру III в Петербурге. Гротескное, почти сатирическое изображение императора-реакционера выполнено как антитеза знаменитому “Медному всаднику” Фальконе.

По-своему чужд монументальному пафосу и замечательный памятник Гоголю в Москве скульптора **Н.А.Андреева** (1873 - 1932), тонко передающий трагедию великого писателя, “усталость сердца”, столь созвучную эпохе.

Самобытная трактовка импрессионизма присуща творчеству **А.С.Голубкиной** (1864 - 1927), переработавшей принцип изображения явлений в движении в идею пробуждения человеческого духа (“Идущий”, “Сидящий человек”). Женские образы, созданные ею, отмечены чувством сострадания к людям усталым, но не сломленным жизненными испытаниями (“Изергиль”, “Старая”, и др.).

Импрессионизм мало затронул творчество **С.Т.Коненкова** (1874 - 1971), отличавшееся стилистическим и жанровым многообразием: аллегорический “Самсон, разрывающий узы”, психологический портрет “Рабочий-большевик, 1905 г.”; галерея обобщенно-символических образов на темы греческой мифологии и русского фольклора, фантастичные и пугающе реальные фигуры странников (“Нищая братия”).

4.7. Начало русской кинематографии

Кинематограф в России начинался показом люмьеровских лент. Позже появились хроникальные работы пионеров кинематографа **В.А.Сашина** и **А.К.Федерецкого**. Первые сеансы прошли в 1896 г. в Петербурге, Москве, на всероссийской ярмарке в Н.Новгороде.

В 1908 г. петербургский фотограф **А.О.Дранков** объявил об открытии

киноателье и выпустил фильм **“Понизовская вольница”** (о Стеньке Разине, режиссера В.Ф.Ромашков). Ранние годы русского кино связаны с петербургским и московским народными домами, откуда пришли первые актеры, режиссеры, художники (И.И.Мозжухин, В.М.Гончаров, П.И.Чардынин). Наибольшее развитие кинодело приобрело в Москве, где **А.А.Ханжонков** основал первую в России кинофабрику. Большая часть отечественного репертуара того времени была примитивными иллюстрациями к учебнику истории либо киноинсценировками популярных исторических романов, легенд, песен. Среди фильмов выделялся первый полнометражный **“Оборона Севастополя”** (1911, режиссеры Гончаров, Ханжонков).

Начало 10-х гг. характеризуется бурным ростом кинопроизводства (в 1910 г. было выпущено 30 фильмов; в 1911 – 73, в 1914 - 330). И производство, и прокат находились в руках частных предпринимателей; большей частью экранизировались бульварные произведения литературы и драматургии. Кино “серебряного века” еще не было искусством. Но постепенно зарождается демократическая тенденция, связанная с опытом отечественной литературы. Кинематограф привлекает виднейших деятелей культуры, например, театральных актеров Е.Н.Рощину-Инсарову, В.Н.Пашенную, А.Г.Коонен, И.Н.Певцова, П.Н.Орленова, О.В.Гзовскую, Н.М.Радица и др. В картине **“Царь Федор”** (1915) снялся великий певец Ф.И.Шаляпин, в съемках фильма **“Портрет Дориана Грея”** участвовал режиссер В.Э.Мейерхольд.

С началом первой мировой войны и ослаблением иностранной конкуренции начался рост российского кинопроизводства (фирмы А.А.Ханжонкова, И.Н.Ермольева, Д.И.Харитонова и др.). Преобладали многосерийные приключенческие ленты, мелодрамы, примитивные инсценировки. Но некоторые произведения русской классики получили убедительное воплощение (**“Дворянское гнездо”**, 1914, режиссер В.Гардин; **“Пиковая дама”**, 1916, режиссер Я.А.Протазанов, **“Отец Сергей”**, 1918, режиссер Протазанов, в главных ролях Мозжухин и В.Г.Орлова; **“Цветы запоздалые”**, 1917, режиссер Б.М.Сушкевич, в ролях актеры МХТ). У режиссера **Е.Ф.Бауэра**, придававшего большое значение кинематографической выразительности, снимались В.В.Холодная, В.А.Полонский, О.И.Рунич, В.В.Максимов, И.Н.Перестиани и др. С ним работал и художник **Л.В.Кулешов**, позже занявший видное место в советском киноискусстве. В кинематографе начала века сформировались профессиональные кадры операторов (Левицкий, Славинский, Лемберг, Новицкий и др.), художников (Михин, Баллюзек, Егоров, Сабинский и др.).

После 1917 г. выпущен фильм **“Поликушка”** (по Л. Толстому, режиссер А.А.Саннин, в роли Поликушки И.М.Москвин). В 1918 г. поставлены по сценариям В.В.Маяковского и с его участием фильмы **“Барышня и хулиган”** (режиссер Славинский) и **“Закованная фильмой”** (режиссер Туркин), свидетельствовавшие о серьезном творческом поиске киноязыка.

5. РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНИКИ В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

5.1. Организация начального и среднего обучения

Оформление абсолютизма с его огромным чиновничьим аппаратом, создание регулярной армии и флота, бурный рост ряда отраслей промышленности, изменения в укладе жизни резко увеличили потребность в специалистах, которых могла подготовить только новая, светская школа. Из-за отсутствия специальных учебных заведений в России по указу Петра уже в конце XVII в. дворянскую молодежь посылали для обучения “навигационным наукам, живописному искусству, экипажеству, механике, инженерству, артиллерии” в западноевропейские страны.

Начало системе светского образования в России положило открытие в 1701 г. **Пушкарской** (артиллерийской) и **Навигацкой школы** в Москве. За короткое время начали работать еще несколько школ: инженерная, медицинская, горные, на базе которых потом образовались высшие учебные заведения. Важным социокультурным институтом явилась **Канцелярия от строений**, руководившая городским строительством, куда присылали для обучения юношей из Навигацкой школы. Грамотных мастеров для строительства морских судов обучали в русских школах, которые возникали на корабельных верфях в Воронеже, Петербурге, Кронштадте, Ревеле. Учились в них преимущественно дети мастеровых.

В 1714 г. более чем в 40 провинциальных городах открылись **“цифирные” школы** (близкие по типу к начальным общеобразовательным), в которых предписывалось учиться “всем дворянским и подъячим детям”. Однако уже в 20-е гг. эти школы практически перестали существовать. Системы начальной школы создать не удалось. Тем не менее произошел качественный скачок в развитии российского просвещения – школа стала светской. Учителя применяли рациональные методические приемы, наглядность обучения, обучали владению инструментами, приборами, что позволяло при резко выраженной практической направленности обучения готовить из наиболее способных и упорных учеников неплохих специалистов.

Распространению образования способствовало широкое развитие в столицах типографского дела (учебники “Первое учение отрокам” Ф.Прокоповича, “Арифметика” Л.Магницкого, словари, справочники, руководства).

Однако новая школа во многом сохранила средневековый характер: классно-урочная система еще не утвердилась, обучение было индивидуальным, прием учеников не был одновременным, их возраст колебался от 7 до 20 лет. Теория и методика педагогики не была разработана, не было системы подготовки педагогических кадров. В целом воспитание основывалось на авторитарности.

Во второй четверти XVIII в. петровский курс реформ в образовании продолжается, однако окончательно возобладала **сословная школа**. Центральное место в ее развитии заняли дворянские учебные заведения, начало которым было положено в 1732 г. основанием Сухопутного шляхетского корпуса в Петербурге. Развивавшаяся сеть духовных учебных заведений тоже постепенно теряла всесословный характер. По мере удовлетворения потребностей в специалистах возникала необходимость в создании **общеобразовательной школы**. Первым шагом на этом пути стало открытие в составе Петербургской Академии наук академической гимназии. Дальнейшее становление общеобразовательной школы связано с созданием двух гимназий при Московском университете (1755), гимназии в Казани (1758) и особенно с открытием после 1786 г. **народных училищ**: в губернских городах четырехклассных (главных), приближавшихся по типу к средней школе, а в уездных двухклассных (малых), где впервые вводилась классно-урочная система, единые учебные планы. Принципиально новым было то, что “Устав народных училищ” предусматривал создание единой системы светской школы от малого народного училища до университета. Принципиальным новшеством было и то, что в народные училища стали принимать девочек, принадлежащих преимущественно к непривилегированным сословиям.

В начале XIX в. программа средней школы была усложнена, а обучение продлено до 7 лет (последовательно в четырех видах учебных заведений – приходской школе, уездном и главном училищах и гимназии). Можно отнести к общеобразовательным и созданные во второй половине века **миссионерские школы** для детей нерусских народов Поволжья, где готовили переводчиков, учителей и низшее православное духовенство. Основной формой обучения податного населения продолжали оставаться **школы грамоты**. Для дворян была создана сеть закрытых учебных заведений: в конце 50-х гг. – **Пажеский корпус**,

в 1764 г. – “Воспитательное общество благородных девиц” при Смольном монастыре (**Смольный институт**), в 1811 г. – **Царскосельский лицей** и др. Они пользовались наибольшей финансовой поддержкой правительства. Появились также профессионально-художественные училища закрытого типа, не принимавшие детей крепостных (Академия художеств, Балетная школа при Московском воспитательном доме, и др.). Даже провозглашенная всесословной, школа на деле оставалась придатком сословной системы образования. Эта ситуация практически не изменилась до начала XX в.

Катастрофически не хватало учителей. В 1779 г. была открыта **Учительская семинария** при Московском университете, в 1782 – Петербургское главное народное училище для подготовки учителей для народных училищ, в начале XIX в., преобразованное в педагогический институт, тогда же были созданы пединституты при всех университетах. Разработкой светских учебников занимались во второй половине XVIII в. Академия наук и Московский университет (М.В.Ломоносов, Х.А.Чеботарев и др.). В конце XVIII в. наступил новый период в истории русского образования – на смену узко профессиональной и сословной школе пришла общеобразовательная.

В начале XIX в. переход Александра I от либеральных прожектов к откровенной реакции оказался губительным для просвещения. Объединенное в 1817 г. с Синодом Министерство просвещения, по меткому выражению Карамзина, превратилось в “министерство затемнения”. Правительство Николая I, в частности министр просвещения С.С.Уваров, не только продолжило в 1833 - 1849 гг. линию на клерикализацию школы, утверждение сословного принципа образования, но и установило полицейский контроль над высшей школой. По уставу учебных заведений 1828 г. каждый тип школы становился **сословно-обособленным**: для детей “самых низших состояний” предназначались приходские одноклассные училища, для детей мещан – уездные трехклассные, для детей дворян, чиновников, богатого купечества – семилетние гимназии. Духовные учебные заведения тоже приобрели замкнутый, сословный характер.

Падение крепостного права и либеральные реформы образования вызвали серьезные сдвиги в народном просвещении. В 1860 - 1890-е гг. заметно вырос уровень грамотности населения. По данным всероссийской переписи населения 1897 г. средний уровень грамотности в Российской империи составлял 21,1%, среди мужчин 29,3%, среди женщин 13,1%. При этом высшее и среднее образование имели чуть более 1% населения.

В 60-е гг. правительство провело реформы в сфере просвещения. Допускалось, в частности, открытие начальных школ общественными организациями (органами городского самоуправления и земствами на селе). Это позволило претворить в жизнь передовые педагогические идеи **К.Д.Ушинского** (1824 - 1870) и его учеников. Под влиянием общественности начальное образование получило значительный импульс к дальнейшему развитию. Наряду с **церковно-приходскими школами** (начальными школами, находящимися в ведении церковного прихода, в которых учили грамоте, началам арифметики и закону божьему), учителей для которых готовили церковно-учительские школы, начали действовать **земские трехгодичные школы**. Обучение в них было поставлено шире.

Одновременно с гуманитарными классическими гимназиями, дававшими право на поступление в университет, в которых особое внимание уделялось преподаванию гуманитарных дисциплин, среднее образование давали реальные училища, не дававшие права на поступление в университет, учебный план которых включал большой объем знаний по точным и естественным наукам, и коммерческие, где изучались бухгалтерия, товароведение и др. В период реформ открылись женские гимназии, а для дочерей православного духовенства епархиальные училища, находившиеся в ведомстве Синода; окончившие их

получали звание домашних учительниц и учительниц начальных школ. В период контрреформ знаменитый циркуляр “о кухаркиных детях” 1887 г. закрыл доступ к образованию неимущим слоям.

Понимая недостатки существовавшей системы образования, представители передовой общественности способствовали становлению в России внешкольного образования: с 1859 г. начали работать **бесплатные воскресные школы**, программа которых была шире, чем в казенных школах и др.

На рубеже XIX - XX вв. продолжала действовать та же система образования. Одновременно с воскресными стали действовать новые типы культурно-просветительских учреждений для взрослых – **рабочие курсы** (где, в частности, преподавали такие выдающиеся ученые, как физиолог И.М.Сеченов, историк В.И.Пичета и др.), просветительские рабочие общества и народные дома.

5.2. Академия наук и высшая школа

Особенностью созданной в 1725 г. **Академии наук** было объединение исследовательских и педагогических функций (в ее системе находились университет и гимназия), светский характер образования (богословские науки передавались в ведение Синода). Академия имела библиотеку, музей, типографию, ботанический сад, физическую и химическую лаборатории. В отличие от европейских академий Петербургская имела твердый государственный бюджет.

Академия стала центром научной мысли в России. Первыми академиками были иностранные ученые, из них немало крупных: математики Л.Эйлер и Д.Бернулли, историк Г.Миллер и др.

В 1755 г. создается новый учебный и научный центр – **Московский университет** с двумя гимназиями: для дворянских детей предназначалась одна гимназия, для разночинцев другая (т.е., в отличие от западных университетов, сохранялась некоторая сословность). Совместно они начинали учиться, лишь становясь студентами. В отличие от европейских университетов обучение в московском в XVIII в. было бесплатным, а для 30 студентов предусматривалась стипендия. Деятельность и значение университета сразу же выходит за рамки только научно-учебных задач. Подобно Академии, университет вписывается в систему отечественной и общеевропейской культуры, начинает издавать учебную и научную литературу, газету “**Московские ведомости**”. В 1758 г. была открыта гимназия в Казани, на базе которой в 1804 г. был создан **Казанский университет**. Дочерним для Московского университета социокультурным институтом стала **Петербургская Академия художеств**. В 1783 г. возникла **Российская академия**, имевшая целью “исправление и обогащение” русского литературного языка, упорядочение грамматики, норм произношения. Ее первым президентом была княгиня **Е.Р.Дашкова**.

В первой четверти XIX в. было образовано еще 5 университетов: Дерптский (Тартуский), Казанский, Харьковский и др. Кроме того, в систему высшего образования вошел ряд учебных заведений: Медико-хирургическая академия, Главный педагогический и Технологический институты в Петербурге; Лазаревский институт восточных языков и Ремесленное училище (ныне академия им. Н.Баумана) в Москве; а также училища в других городах. Однако с наступившей аракчеевской реакцией и отходом от общегуманных целей преподавания в вузах началась травля и изгнание профессоров – приверженцев просветительного гуманизма (К.К.Арсеньева, К.Ф.Германа, А.С.Кайсарова и др.). Повышением платы за обучение правительство ограничило приток в университеты разночинцев.

Несмотря на эти ограничительные меры, количество образованных людей росло. Появились крупные книгоиздатели (братья Глазуновы, А.Ф.Смирдин и др.), ширилась книжная торговля, росла сеть публичных библиотек.

Качественные изменения наметились в высшем образовании в

предреформенную пору. В Одессе и Томске были открыты новые университеты. Либеральный университетский устав 1863 г., предоставивший этим учебным заведениям автономию, привел к росту числа студентов (в 60 -90-е гг. почти в 3 раза) и к некоторой демократизации их состава. В университетах страны стали сосредоточиваться лучшие научные кадры (А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев, К.А.Тимирязев и др.), оживилась научная работа и повысился образовательный уровень выпускников. Появились высшие женские курсы, готовившие врачей и учителей (Аларчинские в Петербурге и Лубянские в Москве, курсы проф. В.И.Герье в Москве, Бестужевские в Петербурге, называвшиеся по имени их директора, историка, проф. К.Н.Бестужева-Рюмина, и др.).

В 70 - 90-е гг. почти втрое возросло число периодических изданий на русском языке (до тысячи наименований в 1900 г.). Окончательно оформился тип "толстого" журнала, публиковавшего литературно-художественные, публицистические, критические, научные материалы и имевшего значительное влияние на общественно-культурную жизнь ("Современник", "Русское слово", "Вестник Европы"). Издание книг росло еще стремительнее. Среди издателей ведущее место занимали частные фирмы М.О.Вольфа, Ф.Ф.Павленкова, И.Д.Сытина, выпускавшие учебную, научно-популярную, художественную литературу, в том числе дешевые издания русской классики. В 1862 г. была открыта первая Публичная библиотека в Москве (ныне Российская государственная). Главная роль в развитии культурно-просветительных учреждений принадлежала интеллигенции, в том числе земской.

На рубеже XIX - XX вв. растущая потребность в специалистах способствовала развитию высшего, в особенности технического, образования. В 1912 г. в России было 16 высших технических учебных заведений. К прежнему числу университетов в 1909 г. прибавился Саратовский. Количество студентов выросло с середины 90-х гг. с 14 тыс. до 35 тыс. В 1907 г. получили распространение частные вузы (Вольная высшая школа П.Ф.Лесгафта, Психоневрологический институт В.М.Бехтерева и др.). Важную роль в демократизации высшего образования сыграл университет А.Л.Шанявского, работавший в 1908 - 1918 гг. на средства этого либерального деятеля народного образования, дававший среднее и высшее образование и принимавший лиц обоего пола, независимо от национальной принадлежности и политических взглядов. Дальнейшее развитие в начале века получило и высшее женское образование – имелось уже около 30 подобных учебных заведений (женский педагогический институт в Петербурге, Высшие женские сельскохозяйственные курсы в Москве под руководством Д.Н.Прянишникова и др.). В 1911 г. право женщин на высшее образование было закреплено юридически.

В начале XX в. по количеству издаваемых книг Россия занимала третье место в мире (после Германии и Японии). Крупнейшие книгоиздатели **А.С.Суворин** в Петербурге и **И.Д.Сытин** в Москве способствовали приобщению народа к литературе, выпуская хорошие книги по доступным ценам. В 1889 - 1913 гг. в Петербурге действовало книгоиздательское товарищество "**Знание**", возглавляемое с 1903г. М.Горьким и выпустившее большое количество книг, в том числе выдающихся писателей-реалистов Куприна, Горького, Бунина и др.

5.3. Развитие фундаментальных наук (точных и гуманитарных)

В XVII в. научные знания сохраняли в России в основном практический, прикладной характер, лишь с отдельными зачатками теории. Новое время настоятельно требовало новых знаний. При Петре началось усиленное исследование частными и правительственными экспедициями новых территорий (Сибири, Камчатки, Каспийского моря), сбор естественнонаучных материалов и коллекций, составление географических карт. По заданию царя собирались также

материалы по отечественной истории, были написаны первые исторические сочинения на современные темы. Направления научных исследований (в области горного дела, минералогии, химии, физики, геологии, математики, изучения природных условий и путей сообщения) определялись главным образом потребностями промышленного развития. Снаряжались комплексные экспедиции: первая (1725 - 1730) и вторая (1733 - 1743) Камчатские под командованием **В.Беринга** и **А.И.Чирикова**. Во второй экспедиции был собран ценнейший научный материал по географии (С.Г.Малыгин, Д.Н. и Х.П. Лаптевы), ботанике (И.Г.Гмелин), зоологии (Г.В.Стеллер), этнографии (С.П.Крашенинников), истории (Г.Ф.Миллер).

Основанный Петром I в 1728 г. научно-просветительский музей – **Кунсткамера**, стал первым в мире научным учреждением (Королевский кабинет в Париже возник только в 40-е гг.). В 50-70 гг. при ней работали Ломоносов, Крашенинников, Паллас, Миллер, Гмелин. В 1765 г. Академия наук начинает сбор материала для физического описания Российской империи, и Кунсткамера становится центром научной обработки поступающих коллекций по минералогии, географии, зоологии, ботанике, истории, археологии, этнографии. Удачный подбор руководителей (А.К.Лаксман, П.С.Паллас, И.Г.Кельрейтер и др.), размах и широта исследований открыли русскую науку Европе.

В области гуманитарных наук разрабатывались проблемы идеологии абсолютизма. Наиболее полно его принципы были сформулированы **Феофаном Прокоповичем** (1661 - 1736), европейски образованным писателем-публицистом и общественным деятелем, собравшим вокруг себя кружок государственных деятелей и ученых (В.Н.Татищев, А.Д.Кантемир, А.М.Черкасский, А.Ю.Трубецкой).

Особо следует сказать о научной деятельности **М.В.Ломоносова** (1711 - 1765), ставшего в 1745 г. первым русским профессором, академиком. Решая практические задачи, он занимался горным делом, металлургией, производством стекла и одновременно достиг больших успехов в разработке теоретических проблем: сформулировал закон сохранения материи и движения (на 30 лет раньше А.Лавуазье), явился одним из создателей учения о теплоте как молекулярном движении, стал основоположником физической химии и т.д. Ломоносов был новатором также во многих областях техники и технологии, положил начало разработке научной терминологии, введя в научный обиход многие нынешние понятия. Ученый-энциклопедист, Ломоносов оставил глубокий след и в области гуманитарных наук: был автором многочисленных записок на общественно-политические и экономические темы, ему принадлежит выдающаяся роль в реформе русского языка, крупный вклад сделан им в просвещение, литературу, искусство, историю (труды “Древняя Российская история”, где автор впервые в историографии коснулся этногенеза и культуры славян; “Краткий российский летописец”, бывший в XVIII в. единственным учебником отечественной истории). Еще один пример развития русской науки в XVIII в. – деятельность историка, географа, организатора промышленности **В.Н.Татищева** (1686 - 1750), создавшего первый труд по отечественной истории “История Российская”, предпринявшего попытку составления энциклопедического словаря. Позже историческая наука получила развитие в сочинениях И.Н.Болотина (1735 - 1792), М.М.Щербатова (1733 - 1790).

В первой половине XIX в. практические потребности развития производства в условиях начавшегося промышленного переворота активизируют научную мысль. Развитие ряда наук происходит в тесной связи с практикой: работы по органической химии **Н.Н.Зинина**; создание новой науки – **металлографии** **П.П.Аносовым**; исследования в области применения электричества **В.В.Петровым** и **Б.С.Якоби** (изобретение и применение электродвигателя постоянного тока и др.). Ряд открытий в области фундаментальных наук принес русским ученым мировую известность (геометрия Н.И.Лобачевского и др.). Неоценим вклад русских

мореплавателей в развитие географии (открытие Антарктиды М.П.Лазаревым и Ф.Ф.Беллинсгаузеном и др.). Мировую известность получил атлас **“Топографическая анатомия”** основоположника военно-полевой хирургии **Н.И.Пирогова**. В гуманитарных науках произошло усиление социальной направленности. В философии это шелленгианство и гегелизм на русской почве (“Общество Любомудров”, Герцен и т.д.), работы П.П.Чаадаева, декабристов и др.; в педагогике работы К.Д.Ушинского и др. Важным фактором формирования национального самосознания было появление “Истории государства Российского” Н.М.Карамзина. Сторонник монархического принципа, Карамзин, тем не менее, объективно изобразил отрицательные черты самодержавия и тем самым поставил под сомнение этот принцип.

Зарождение буржуазной историографии в России связано с именами профессоров Московского университета **С.М.Соловьева** (1820 - 1879), написавшего, в частности, “Историю России с древнейших времен”, и **Т.Н.Грановского** (1813 - 1855), заложившего основы русской медиевистики.

60-90-е гг. XIX в. отмечены замечательными успехами русской науки, которую прославили труды ученых по математике и механике, открытия в области физики, химии, астрономии. **П.Л.Чебышев**, сделавший выдающиеся математические открытия, создал научную математическую школу. К ней относится и **М.А.Ляпунов** (1857 - 1918), приобретший мировую известность многочисленными фундаментальными работами. Важные работы по теории дифференциальных уравнений и механике принадлежат первой в мире женщине-математику **С.В.Ковалевской**, члену-корреспонденту Петербургской Академии наук (1850 - 1891).

Наиболее важные исследования выдающегося физика, профессора московского университета **А.Г.Столетова** (1839 - 1896) относятся к области магнетизма и фотоэлектричества. Основы современной органической химии были заложены замечательным русским ученым **А.М.Бутлеровым** (1828 - 1886). Открытый в 1869 г. **Д.И.Менделеевым** (1834 - 1904) периодический закон химических элементов составил фундамент современного учения о веществе. Менделеев решал также прикладные научно-технические задачи, связанные с хозяйственными нуждами страны. Труды его получили международное признание, он был избран почетным членом многих иностранных академий и научных обществ.

Большими успехами было отмечено развитие истории: труды С.М.Соловьева, В.О.Ключевского (1841 - 1911), П.Г.Виноградова (1854 - 1925), Н.И.Кареева (1850 - 1931) и др.

Расширение гласности и оживление периодики в пореформенную пору стимулировало общественно-политическую мысль и публицистику. Центральную роль в общественной жизни стала играть зарождавшаяся еще во времена Просвещения интеллигенция – слой просвещенных людей, занимавших активную общественную позицию (оппозиция к деспотическому режиму). Питательной средой для различных направлений общественной мысли была земская интеллигенция. Формы и методы оппозиции были различны: **либерализм** (В.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин), **анархизм** (революционный - М.А.Бакунин, С.Г.Нечаев; умеренный - П.А.Кропоткин, мистический - Л.Н.Толстой), **народничество** (Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов); **крайний радикализм** (П.Н.Ткачев, сторонник заговорщических методов борьбы П.Л.Лавров), **нигилизм** (Д.И.Писарев), зарождавшийся русский **марксизм** (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, М.Н.Покровский). В условиях реакции 80-х возник **национализм**, обличаемый выдающимся религиозным философом В.С.Соловьевым.

Новые науки получили развитие на рубеже веков, например воздухоплавание. **Н.И.Жуковский** (1847 - 1921) – основоположник современной

гидро- и аэродинамики. Великий ученый был профессором Московского университета и Высшего технического училища. **К.Э.Циолковский** (1857 - 1935) разработал теорию воздухоплавания, аэро- и ракетодинамики. Ему принадлежат обширные исследования по теории и конструкции цельнометаллического дирижабля. В 1898 г. Циолковский изобрел **автопилот**. Он также обосновал возможность межпланетных перелетов, предложил жидкостно-реактивный двигатель.

Работы выдающегося физика **П.Н.Лебедева** (1866 - 1912) сыграли большую роль в разработке теории относительности, квантовой теории и астрофизики. Главное его достижение – в открытии и измерении давления света. Он явился также основоположником исследований в области ультразвука.

Русская религиозная философия с ее поиском путей соединения материального и духовного, утверждением “нового” религиозного сознания явилась едва ли не самой важной областью не только науки, идейной борьбы, но и всей культуры.

Русский религиозно-философский **Ренессанс**, отмеченный целым созвездием блестящих мыслителей: В.С.Соловьев (1853 - 1900), Н.А.Бердяев, (1874 - 1948), С.Н.Булгаков (1871 - 1944), Д.С.Мережковский (1865 - 1940), С.Н.Трубецкой (1862 - 1905), Е.Н.Трубецкой (1863 - 1920), Г.П.Федотов (1886 - 1951), П.А.Флоренский (1882 - 1937), С.Л.Франк (1877 - 1950) и др. – во многом определил направление развития культуры, философии, этики не только России, предвосхитив, в частности, **экзистенциализм**. Ученые-гуманитарии плодотворно работали также в области экономики, истории, литературоведения (В.О.Ключевский, С.В.Платонов, В.И.Семевский, С.А.Венгеров, А.Н.Пыпин и др.).

5.4. Практическое естествознание и медицина

В начале XVIII в. исследования в области естествознания и медицины велись в **Аптекарском приказе** (позже они были перенесены в лаборатории Кунсткамеры). Там готовились первые отечественные препараты по зоологии и анатомии. В 1703 г. был создан **Анатомический театр**. На протяжении всего XVIII в. естественнонаучный материал поставляли экспедиции, направленные в Сибирь, на Камчатку, в азиатские районы страны. В XIX в. огромное значение имела деятельность основоположника военно-полевой хирургии Н.И.Пирогова, прославленного физиолога И.М.Сеченова (1829 - 1905).

Научное значение трудов великого физиолога **И.П.Павлова** так велико, что история физиологии делится на этапы: допавловский и павловский. Ученый разработал и ввел в практику принципиально новые методы исследования. Наиболее значительные относятся к физиологии кровообращения, а за исследования в области физиологии пищеварения Павлову первому из русских ученых была присуждена нобелевская премия (1904). Позже им было создано учение о высшей нервной деятельности. **И.И.Мечникову** (1845 - 1916) была присуждена нобелевская премия за исследования в области сравнительной патологии, микробиологии и иммунологии (1908). Велики заслуги **В.М.Бехтерева**, выдающегося невропатолога, психиатра, психолога, морфолога и физиолога нервной системы, пионера нейрохирургии. Нейрохирургия обязана своим развитием совместным усилиям хирургов и невропатологов. **В.И.Вернадским** заложены основы биохимии, биогеохимии, разработано учение о **ноосфере**.

5.5. Инженерно-техническая мысль

Немало новых инженерных решений принадлежало русским изобретателям второй половины XVIII в. Механик-самоучка **И.П.Кулибин** (1735 - 1818) спроектировал небывалый арочный мост через Неву, изобрел телеграф,

механическую сеялку, лифт и многое другое. **И.И.Ползунов** (1728 - 1766) в 1763 г. разработал проект универсального парового двигателя непрерывного действия (за 20 лет до англичанина Дж.Уатта). Ряд изобретений в области горного дела, превосходивших зарубежные новшества, принадлежал также **К.Д.Фролову** (1726 - 1800): рельсовый внутризаводской путь с механической тягой; гигантская подземная гидроустановка рудника, приводящая в действие все механизмы, и т.д. Однако передовая научная мысль не находила в феодальном производстве сколько-нибудь широкого применения.

XIX в. дал России много интересных, талантливых изобретений: **магнитный телеграф** (П.Л.Шиллинг, 1832 г.), железная дорога с паровой тягой (Е.А. и М.Е.Черепановы, 1834 г.), первый в мире **электроход** и гальванопластика (1838 г., Б.С.Якоби), **лампа накаливания** А.Н.Лодыгина и первая **дуговая лампа** П.Н.Яблочкова ("свеча Яблочкова", 1876г.), **дуговая электросварка** (Н.Н.Бенардос и Н.Г.Славянов, 1885 - 1890 гг.) и др. На рубеже веков Россию прославили открытия в области воздухоплавания и ракетодинамики Н.Е.Жуковского и К.Э.Циолковского.

5.6. Музейное и архивное дело

Музеи технические, естественнонаучные, сельскохозяйственные, учебных заведений и научных обществ дополняют картину культурной и научной жизни страны. В России было два пути формирования музейных собраний:

- издавна сложившийся в Московской Руси (формирование исторического ядра великокняжеской казны и казнохранилища). Так возник музей "Оружейная палата" в московском Кремле. Однако он рассматривался преимущественно как музей царствующего дома;
- коллекционный (с XVIII в.). Так образовались другие научные, художественные, исторические и прочие собрания.

Установившаяся в петровское время культурная гегемония аристократии ориентировалась на европейскую культуру. Библиотека, а при ней музей в аристократическом доме органически вписывались в реалии повседневной жизни, а коллекции древностей рассматривались как признак образованности. Собиратели преследовали культурно-образовательные цели, а музеи носили преимущественно комплексный характер, ориентируясь на раритетные и курьезные собрания. Таковы коллекции книг и ценностей Я.В.Брюса, Б.П.Шереметева, В.Н.Татищева, А.Д.Меншикова и др. Из личных коллекций Петра I и его соратников в 1704 - 1714 гг. возник первый научно-просветительный музей **Кунсткамера** (нем. Die Kunst – искусство) – палата искусств и редкостей.

Во второй половине XVIII в. акценты смещаются, в коллекционировании начинает преобладать художественное направление, так как в аристократических кругах художественные собрания рассматриваются как способ украшения интерьера и придания дому респектабельности. Это бытовое, утилитарное назначение художественного собрания отодвигает на второй план библиотеки. Теперь уже они существуют при домашних музеях. Дворцовые музеи императорского дома, частные музеи аристократов были закрытыми комплексами, ориентированными на функционирование в рамках узкого круга, как социального, так и территориального (столичные города, усадьбы). Из дворцового собрания Екатерины II в 1764 г. возник первый российский художественный музей мирового значения – **Эрмитаж**. Патриотический подъем 1812 - 1814 гг. пробудил интерес к русскому искусству. В 1825 г. в Эрмитаже устраивается специальная галерея русской живописи, главным образом портретная.

Демократизация культуры как наиболее яркое выражение культурного процесса начала XIX в. выдвигает на первый план повышение культурных потребностей во всех слоях общества, но в первую очередь у среднего служивого дворянства. Оно выступает основным потребителем культурных ценностей,

определяет эстетические нормы, формируя художественные вкусы эпохи. Необходимость укреплять позиции самодержавия в этой среде заставляет Александра I открывать двери придворных музеев перед широким кругом дворян. Дворцовые историко-художественные музеи в начале XIX в. становятся публичными, способствуют расширению интереса к художественному творчеству, формируют представление о музее как о необходимом элементе культурной жизни города. Однако попытки создать в столицах публичные исторические или художественные музеи на частные или общественные средства встречали непонимание и у правительства, и у городских властей. Поэтому реальностью русской жизни становятся частные музеи, открытые для всех заинтересованных. Частные музеи перерастают понятие домашних, выходят на уровень национального достояния.

Общественный подъем в пореформенную пору дал толчок развитию творческой деятельности. Во второй половине XIX в. главным создателем и потребителем культурных ценностей становится разночинная интеллигенция (читатели художественной и научной литературы, зрители в театрах, слушатели в концертных залах). Особую роль в процессе демократизации общества передовая интеллигенция отводит музею.

В середине века отдел русской живописи Эрмитажа расширяется. Однако он невелик. Возникает потребность в большой национальной галерее, и наконец в 1898 г. в Петербурге, в здании Михайловского дворца, открывается **Русский музей**. В 1912 г. открывается **Музей изящных искусств** в Москве, с исторической последовательностью размещения экспонатов.

В это время создание других публичных музеев идет уже не из сложившихся домашних коллекций (как, например, богатейшая коллекция Н.П.Румянцева, ставшая знаменитым Румянцевским музеем), а носит целенаправленный характер. Если в XVIII в. коллекционированием занимается узкий круг феодальной аристократии, то в начале XIX в. процесс демократизируется.

Наиболее значительным частным художественным собранием в России стало собрание предпринимателя **П.М.Третьякова** (1832 - 1898). Оно начало складываться с 1856 г., причем Третьяков подходил к подбору картин не как любитель живописи, а как историк искусства. В 1872 г. было построено специальное помещение (архитектор А.Каменский), в 1872 г. в здании разместилась коллекция, а в 1881 г. она открывается для всех желающих. В 1892 г. Третьяков передает свое собрание, вместе с коллекцией западно-европейской живописи, принадлежавшей его брату, в дар Москве.

В 70-х гг. в очередной раз поднимается вопрос о создании национального музея, чему способствовали успехи исторических наук, и в 1872 г. было получено разрешение на организацию в Москве **Исторического музея**. В 1883 г. в здании, построенном по проекту А.А.Семенова и В.О.Шервуда, открываются первые залы. С 1885 по 1908 г. музей возглавлялся историком И.Е.Забелиным, много сделавшим для усиления научной и просветительской деятельности музея.

Развитие и дифференциация науки влияли и на развитие музеев, которые все чаще создаются как узкотематические, и на систематизацию музейных собраний. Прежний музей комплексного характера уступил место музеям специализированным: историческому, бытовому, художественному, археологическому, этнографическому и т.п.

Что касается архивов, то в России сложилась определенная их сеть: **текущие** (в центре и на местах), **центральные исторические** (в Москве и Петербурге), **местные исторические**. Большой заслугой русских архивистов можно считать создание центральных исторических архивов, хранивших ценные документы политического, дипломатического, экономического и военного характера. Они создавались при важнейших ведомствах.

Исторические архивы создавались в связи с возникновением исторической

науки. Первый (**Московский архив коллегии иностранных дел**) возник в 1724 г., он вел работу по использованию документов в практических целях. С середины XVIII в. к нему начинают проявлять интерес историки, черпая материалы для исследований (И.Н.Болтин, Г.Ф.Миллер, М.М.Щербатов, М.И.Богданович, Н.К.Шильдер, Н.Ф.Дубровин и др.). Их работа положительно воздействовала на архивную деятельность (упорядочение, разработка справочного материала, опубликование документов). Одновременно деятельность архивов способствовала развитию исторической науки. Исторические архивы сыграли положительную роль в спасении от гибели ценных документов, а их сотрудники разработали вопросы истории, теории, методики архивного дела, выступали перед правительством с проектами его реорганизации.

6. СУДЬБЫ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ “СОВЕТСКОЙ” КУЛЬТУРЫ (1917 – СЕРЕДИНА 1950-Х ГГ.)

6.1. Общая тенденция эпохи: введение идеологической цензуры в области культуры

Еще в начале XX в. В.И.Ленин сформулировал принципы отношения компартии к художественно-творческой деятельности (работа “Партийная организация и партийная литература”, 1905), которые позже легли в основу культурной политики советского государства. По мысли Ленина, культура должна стать “частью общепролетарского дела, выражать интересы рабочего класса, а через них – и интересы всего общества”. Ленинское понимание классового начала в культуре стало теорией и практикой советского подхода к культуре. Считая революцию пролетарской по сути, большевики решили, что пролетарской должна быть и новая культура. Невзирая на то, что для культурного процесса наиболее благоприятен эволюционный путь, в октябре 1917 г. был взят курс на культурную революцию. При этом отрицалось значение веками накопленного художественного наследия и плодотворность функций художественной культуры, в интересах строительства новой культуры пытались использовать только новые, модернистские формы

На свою сторону советское государство смогло привлечь значительную часть интеллигенции, неоднородной по своему составу, революция резко ускорила процесс ее расслоения. Наиболее революционная часть интеллигенции активно участвовала в создании новой культуры. В 20-х гг. действовало множество творческих союзов и групп: всероссийские союзы поэтов, крестьянских писателей, художников, литературные группы “**Серрапионовы братья**”, ЛЕФ (Левый Фронт) и др. Широко развернул работу созданный в 1917 г. **Пролеткульт** (союз пролетарской культуры), стремившийся создать особую пролетарскую культуру, пренебрежительно относясь к наследию прошлого. Программе Пролеткульта была близка программа “Театральный Октябрь”, выдвинутая В.Э.Мейерхольдом в конце 20-х гг. и воплощенная на сцене 1-го театра РСФСР, которым руководил этот режиссер-новатор. В эти же годы созданы новые пролетарские творческие организации: Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), Ассоциация художников революционной России (АХРР), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ). Однако в первой половине 20-х гг. еще сильны были традиции плюрализма и христианской культуры, связанные с духовным взлетом “серебряного века”. Начальный период революции при всей противоречивости еще содержал тенденции к диалогу культур, эпох, нормального культурного инакомыслия. Например, Н.Бухарин, А.Луначарский при всех оговорках были против жесткого огосударствливания культуры, монополизации духовной жизни. На другом полюсе духовной жизни стояли Л.Троцкий и И.Сталин, подлинными

основоположники **тоталитаризма в культуре и культуры тоталитаризма.**

Несмотря на то, что некоторые художники искренне верили в революционное обновление всей цивилизации, душа русской культуры сразу же заявила о себе в философско-духовном прозрении. Так, в сборнике **“Из глубины”** (1918) Н.Бердяев, С.Булгаков, С.Франк, П.Струве, предвидя грядущие катаклизмы, впервые по горячим следам пытались осмыслить идеологию тоталитаризма. Инакомыслие стало формой существования живой, неангажированной властью культуры. “Несвоевременные мысли” Горького, “Окаянные дни” Бунина, письма В.Короленко к А.Луначарскому, произведения А.Платонова, М.Булгакова, М.Цветаевой, О.Мандельштама, дневники М.Пришвина, ученого И.Павлова составляют великий зачин инакомыслия русской культуры советского периода. В 1920 г. был написан роман-предвидение **Е.Замятина** “Мы”, представивший суть тоталитарной системы: ей не нужен человек, он лишний, раздавлен массой безликих “мы”.

Большевистское руководство большое значение придавало монументальной пропаганде, план которой выдвинул Ленин. В список памятников в честь революционеров было внесено 69 имен. В числе первых был воздвигнут памятник А.Н.Радищеву в Петрограде (скульптор Л.В.Шервуд).

Вторая половина 20-х гг. – это уже ранний этап сталинизма, бездушный процесс политизации культуры, пропагандирование вульгарно-социологической доктрины “пользы”. Тоталитарная культура прошла путь от романтической идеализации насилия, крови до воинствующего неприятия всего индивидуального, самобытного, гуманистического. Ее характерные черты:

- вульгарная псевдоклассовость;
- недоверие к культуре в целом как к базе инакомыслия. Системе не нужна нравственная, гуманная культура, само слово “гуманизм” использовалось с эпитетом “абстрактный”;
- подозрительность по отношению к интеллигенции;
- примитивная категоричность политизированных оценок сложных культурных явлений.

С другой стороны, можно сказать, что тоталитаризм в культуре – это псевдотематика, социально-политическая мифологизация, искоренение “крамолы” согласно идеологическим “клише”, т.е. штампам.

6.2. Общее направление эволюции литературы, изобразительного искусства и архитектуры: от авангардизма к социалистическому реализму

30-40-е гг. – время упрочения административно-командной системы. Развитие литературы и искусства в 30-е гг. определялось постановлением ЦК ВКП(б) **“О перестройке литературно-художественных организаций”**. Все объединения творческой интеллигенции были ликвидированы. Начался процесс создания единых отраслевых организаций республиканского и всесоюзного масштаба. В 1932 г. были созданы **Союз советских архитекторов, Союз советских писателей**, республиканские союзы советских композиторов и художников. Состоявшийся в 1934 г. I съезд советских писателей избрал председателем правления А.М.Горького, ставшего активным пропагандистом **соцреализма**, который провозглашался основным художественным методом. Новый метод предписывал художникам и содержание, и структурные принципы произведения, предполагая существование “нового типа сознания”, которое появилось в результате утверждения марксизма-ленинизма. Сталин рассматривал соцреализм как важнейшее средство создания советской культуры – национальной по форме, социалистической по содержанию. Принцип “классовой борьбы” отражается и в культурной жизни страны. Мнения и пристрастия вождя возводятся в догму :

Маяковский - лучший поэт, слабая поэма М.Горького “Девушка и смерть” ставится выше “Фауста” Гете. В 1936 - 1937 гг. развернулась борьба с формализмом в литературе и искусстве. Новаторство в музыкальном и театральном искусстве осуждалось; современная драма, сатира, любовная лирика фактически запрещались; неполитические темы сворачивались. Во всем господствовала военная тема, что объяснялось необходимостью “морального вооружения” накануне неизбежной войны. Отклоняться от генеральной линии партии в литературе и искусстве было нелегко, критиковать ее – крайне опасно. Таким образом, было покончено со всеми авангардистскими и прочими течениями, оставшимися в наследие от “серебряного века”. Официальной художественной культуре придавалась огромная роль в обработке сознания общества.

К числу достижений советской литературы рассматриваемого периода были отнесены романы “**Жизнь Клима Самгина**” А.М.Горького, “**Поднятая целина**” и “**Тихий Дон**” М.Шолохова, “**Как закалялась сталь**” Н. А.Островского, драматургия М.Погодина, Л.Леонова, Вс.Вишневского и др.

В предвоенный период заметно повышается роль исторического романа, проявляется глубокий интерес к истории отечества и историческим персонажам. Отсюда - целая серия серьезных исторических произведений: “Кюхля” Ю.Тынянова, “Радищев” О.Форш, “Емельян Пугачев” В.Шишкова, “Чингис-хан” В.Яна, “Петр Первый” А.Н.Толстого. В эти же годы наступает расцвет советской детской литературы. Ее достижениями стали стихи В.Маяковского, С.Маршака, К.Чуковского, С.Михалкова, повести А.Гайдара, Л.Кассиля, сказки А.Толстого, Ю. Олеси.

И все же художественная практика 30-40-х оказалась значительно богаче установок, рекомендуемых партией. Талант и гуманизм настоящего художника так или иначе выбиваются из заданных идеологических рамок. Еще продолжается творчество А.Ахматовой, М. Булгакова, М.Зощенко, Б.Пастернака и др.

В живописи активно разрабатывались историко-революционная тематика (“Смерть комиссара” К.Петрова-Водкина, “Оборона Петрограда” А.Дейнеки, “Трубачи Первой конной армии” М.Грекова и др.), а также портретный жанр (произведения М.Нестерова, П.Корина и др.).

Наиболее выдающимся скульптурным произведением 30-х гг. стал монумент **В. Мухиной** “Рабочий и колхозница”, созданный для Международной выставки в Париже 1937г., где он дополнял ансамбль советского павильона. Из других советских скульпторов стоит отметить **С.Т.Коненкова** (“Боевик”, “Крестьянин”, “Рабочий”, образы сказочных персонажей, ряд скульптурных портретов писателей, ученых в мраморе и дереве), **И.Д.Шадра** (“Булыжник – оружие пролетариата”, “Сезонник”, памятники Горькому для Нижнего Новгорода и Москвы, ряд художественно выразительных надгробий), **С.Д.Меркурова** (ряд памятников Ленину, а также К.А.Тимирязеву, мемориальные бюсты-памятники у Кремлевской стены), Е.В.Вучетича (произведения, посвященные героям Великой Отечественной войны, памятник павшим воинам Советской Армии, установленный в Берлине и т.п.) и других скульпторов, придерживающихся социалистического реализма. Плодотворно работали советские архитекторы: братья Веснины (промышленные и административные здания), **В.А.Шуко** (здание Библиотеки им. В.И. Ленина, Большой Каменный мост в Москве), А.Я.Лангман (Дом Совета Министров в Москве), А.В.Щусев (Мавзолей В.И.Ленина, проект гостиницы “Москва”, Москворецкий мост, станция метро “Комсомольская-кольцевая”), **А.Г.Мордвинов** (комплексы жилых “сталинских” зданий в Москве), **И.В.Жолтовский** (участвовал в проекте высотного здания МГУ), **Б.М.Иофан** (проект Дворца Советов, здание на улице Серафимовича, так называемый Дом правительства) и др. Бурными темпами шло строительство московского метрополитена, художественному оформлению которого придавалось большое значение (архитекторы А.В.Щусев, А.Г.Захаров, И.Е.Рожин и многие другие).

Официальное искусство 30 - 40-х гг. было приподнято-эйфорическим.

Никогда и нигде не было у произведений искусства такой массовой аудитории. Об этом свидетельствуют показатели посещаемости театров, концертных залов, музеев, выставок, развитие киносети, книгоиздательство, пользование библиотеками. В то же время режим замалчивает и подвергает гонениям неудобное. Трагическая противоречивость царит в обществе. С одной стороны, у многих – вера в социалистические идеалы, авторитет партии. С другой – вождизм, “культ личности”. В широких слоях распространяется социальная, моральная и физическая трусость, боязнь выбиться из общего ряда. Одна из черт сталинской культурной политики – манипулирование фактами, именами, фальсификация истории, разгромы “нечистых”.

6.3. Развитие пропагандистских жанров: кино и плакат

“Важнейшим из искусств” советское государство считало кино. В 1919 г. Ленин подписал **декрет о национализации кинофотопромышленности**. Экран стал орудием коммунистической пропаганды и агитации. Для этого широко проводились сеансы, где наряду с развлекательными шли пропагандистские фильмы. Несмотря на идеологическую направленность, были созданы фильмы, вошедшие в сокровищницу отечественной культуры (картины А.Довженко, С.Эйзенштейна, В.Пудовкина). “**Броненосец Потемкин**” С.Эйзенштейна был признан Американской Академией киноискусства лучшим фильмом 1926 г., на Парижской выставке искусств он завоевал золотую медаль.

Тем не менее все, даже значительные произведения советского кино того периода создаются в идеологизированном, политизированном русле. Таковы, например, фильмы, поставленные на национальных студиях: “Арсенал” (1929) и “Земля” (1931) А.Довженко, “Намус” (1925) А.Бек-Назарова, “Элисо” (1928) Н.Шенгеля, “Хабарда” (1931) М.Чиаурели.

Приход к власти в Германии фашизма возродил в СССР интерес к героическим страницам русской истории, патриотическую идеологию. Это проявилось и в кино, где создаются фильмы “Иван Грозный”, “Александр Невский”, “Суворов”, “Кутузов” и др. Тоталитаризм, кстати, вообще невозможен без **социокультурной мифологии**. Она и стала базой советской массовой культуры. Целью ее было скрыть суть сталинщины, привить бездушный конформизм, создать суррогат ценностей. Ее черты – доступность, вульгаризация явлений истории и современности, обожествление вождя, героизация насилия, псевдооптимизм, упрощенная форма для не слишком грамотной массы. К таким картинам относятся комедии “Волга-Волга”, “Светлый путь”. Политагитки типа “Оборона Царицына”, “Великий гражданин”, “Партийный билет” создавали псевдополитическую культуру, формировали мышление “поиска врага”.

В начале 30-х гг. кино стало звуковым. В эти годы для кино стали писать А.Толстой, В.Вишневский, Н.Погодин. Вошла в киноискусство и музыка. Музыку к советским фильмам писали С.С.Прокофьев (“Александр Невский”, “Иван Грозный”), Д.Д.Шостакович (“Встречный”, трилогия о Максиме, “Встреча на Эльбе”), И.О.Дунаевский (комедии Г.Александрова), Т.Н.Хренников (“Свинарка и пастух”, “Верные друзья”), что немало способствовало их массовому успеху.

В “золотой фонд” советского кино вошли фильмы “Чапаев” Васильевых, “Петр Первый” (режиссер В.Петров); трилогия о Максиме (Г.Козинцев и Л. Трауберг), “Встречный” (Ф.Эрмлер и С.Юткевич) и др. Гордостью советского кино стали актеры В.Р.Гардин, Б.А.Бабочкин, Л.П.Орлова, Б.П.Чирков, В.П.Марецкая, Н.К.Черкасов, М.М.Штраух, Т.Ф.Макарова, Н.А.Крючков, О.П.Жаков и др.

Чисто агитационным жанром стал **советский плакат**, появившийся в годы революции и гражданской войны. Функциональное назначение его очень понятно – плакат заменял газету. Искусство плаката было доступно широким массам, его образы понятны каждому, а лозунг, сопровождавший изображение,

запоминался и призывал к действию.

Среди первых революционных плакатов выделялись работы **Д.Моора** (“Ты записался добровольцем?”), В.Маяковского, **М.Черемных**, **В.Дени**. Маяковский заведовал “**Окнами РОСТА**” – переводил на язык стихов текст телеграмм, приходивших с фронта, и сопровождал их рисунками. Вместе с ним работал Черемных. За ночь создавались и размножались вручную десятки плакатов, а утром на улицах и в витринах уже висели “Окна РОСТА”. Дени работал в сатирическом жанре, высмеивая капиталистов, политических дельцов и соглашателей.

Агитплакат не прекратил существование с победой советского строя, он сопровождал все стройки социализма, не пропуская ни одного значительного события. В годы Отечественной войны появился первый военный плакат **И.Тоидзе** “**Родина-мать зовет!**”, позже – плакаты на военные темы В.Корецкого, А.Кокорекина, Д.Шмаринова, Л.Голованова. Опять начали выходить “Окна” – “**Окна ТАСС**”. После окончания войны выходят плакаты на тему борьбы за мир, дружбы между народами. Известные мастера этого периода В.Говорков, Н.Терещенко, О.Савостюк, Б.Успенский.

6.4. Музыка и театр

Массовая песня, наряду с кинофильмом, в советское время выполняла социальный заказ. Бодрые, оптимистичные марши, задушевные мелодии сопровождали советского человека повсюду.

Крупнейшим явлением музыкальной жизни стали произведения выдающихся композиторов **С.С.Прокофьева** (классические симфонии, концерты, оперы “Любовь к трем апельсинам”, “Война и мир”, “Дуэнья”, “Семен Котко”; балеты “Ромео и Джульетта”, “Золушка”, “Каменный цветок”, музыка к многим кинофильмам), Д.Д.Шостакович (симфоническая музыка, концерты, оперы “Нос”, “Катерина Измайлова”, музыка ко многим фильмам и спектаклям), **А.И.Хачатурян** (широкий спектр монументальной и симфонической, камерно-инструментальной музыки, балеты “Гаянэ”, “Спартак”, музыка к спектаклям и фильмам), **Д.Б.Кабалевского** (спектр симфонической музыки, опера “Кола Брюньон” и др.). Творчество многих композиторов протекало в трудных условиях (обвинения в формализме и идейной невыдержанности).

Агитационным искусством становится и театр. В первые послереволюционные годы вводится новая форма театрального искусства – **массовые героические представления-инсценировки**, устраиваемые обычно на городских площадях в дни революционных праздников. Иногда в таком представлении участвовало несколько тысяч человек. Персонажами “действия” были “капитал”, его слуги “– капиталист”, “помещик”, “кулак-мирод”, “белый генерал”, против которых выступали рабочие, крестьяне, красноармейцы, рабы. Шли эпизоды из восстаний Спартака, крестьянского движения Пугачева, Парижской коммуны. По сути, это были те же плакаты, рассчитанные на необразованную людскую массу, призванные в популярной форме идеологически обработать ее, увлечь за большевиками.

Уже в ноябре 1917 г. все театры (как музеи и библиотеки) были национализированы. Искусство требовалось простое и героическое, выступления артистов часто соединялись с митингами, с прямой агитацией за советскую власть. Авторами первых советских пьес были В.Маяковский, А.Серафимович, А.Неверов и др., а также красноармейцы, партийные работники (В.Билль-Белоцерковский и т.д.). На состоявшемся в 1923 г. XII съезде партии говорилось об ответственной роли театра в жизни советского общества. В 20-е гг. возникает ряд театров: **театр Революции** (ныне им. Маяковского), **им. МГСПС** (ныне им. Моссовета) в Москве, а также театры в других городах.

Революционное советское время создало режиссерский театр, в котором

режиссеру не только необходимо было иметь изобретательную фантазию постановщика, но и творческую волю, способную сплотить театральный коллектив, а также очень высокую гражданственную и художническую активность. Всеми этими качествами обладали режиссер-новатор **В.Э.Мейерхольд** (впоследствии репрессированный и погибший в сталинских застенках), **Е.Б.Вахтангов**. Ученик К.Станиславского, младший современник В.Мейерхольда, М.Чехова, Вахтангов воспитал целую плеяду талантливых современных режиссеров и актеров (Ю.Завадский, Р.Симонов и др.). Интересным было творчество Камерного театра, руководимого А.Я.Таировым и впоследствии реорганизованного за формализм.

6.5. Особенности культурного развития страны в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы: возврат к патриотическим ценностям

С первых дней войны деятели советского искусства посвятили себя спасению отечества. Даже творчество тех, кто не шел в ногу со временем, исполнено в эту пору патриотизма и боли за родину и народ (например, прекрасные стихи Ахматовой). Надо сказать, что и гонение на инакомыслящих слегка ослабло, режим старался побрататься со всеми, потому что в войне ему требовалась мобилизация духовных сил всего народа. Деятели культуры сражались с оружием в руках, работали во фронтовой печати и агитбригадах. Необыкновенного звучания достигли советская поэзия и песня. Гимном народной войны стала песня В.Лебедева-Кумача и А.Александрова **“Священная война”**. В форме клятвы, плача, проклятья, призыва создавалась военная лирика М.Исаковского, С.Шипачева, А.Твардовского, А.Ахматовой, А.Суркова, Н.Тихонова, О.Берггольц, Б.Пастернака, К.Симонова. Героическая борьба советских людей против захватчиков отразилась в фильмах А.Довженко, Ф.Эрмлера, М.Донского, М.Ромма и др.

В годы войны в блокадном Ленинграде, под бомбежками создавалось одно из самых великих произведений XX в. – **Седьмая симфония Д.Шостаковича**. Написание завершилось в декабре 1941 г., первое исполнение прошло там же, в голодном блокадном Ленинграде, а в 1942 г. симфонию исполняли в США и других странах антигитлеровской коалиции.

Значительные произведения создала во время войны советская драматургия – пьесы **“Нашествие”** Л.Леонова, **“Русские люди”** К.Симонова, **“Фронт”** А.Корнейчука. Одними из лучших поэтических произведений стали поэмы **“Зоя”** М.Алигер и **“Ленинградский дневник”** О.Берггольц, **“Василий Теркин”** А.Твардовского.

Исключительным успехом пользовались концерты симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е.Мравинского, ансамбля Советской Армии под управлением А.Александрова, хора им. Пятницкого, И.Козловского, С.Лемешева, К.Шульженко, Л.Руслановой, А.Райкина, Л.Утесова и др.

Находившиеся на фронте кинооператоры создали кинолетопись Великой Отечественной войны. Первым полнометражным документальным фильмом стал **“Разгром немецких войск под Москвой”**, создавались и художественные фильмы: **“Два бойца”**, **“Малахов курган”** и др.

Посвящены борьбе с фашизмом живописные работы Г.Нисского, Кукрыниксов (М.Куприянов, П.Крылов, Н.Соколов), А.Дейнеки, С.Герасимова и др.

Победа в Великой Отечественной войне привела к тому, что в сознании немалого числа людей стали формироваться **“зоны свободы”**. Не отрицая главенства компартии, люди, тем не менее, начинали мыслить дальше догм, пробуждаться к некоторой активности, особенно участники войны. Это было как бы несостоявшееся поколение декабристов нового образца. Происходили

колебания и в среде крестьянства. Подняла голову часть интеллигенции. Но ожидаемой “либерализации” не произошло, началась резкая реакция на нарождающиеся общественные настроения (активизация ГУЛАГа и т.д.). К интеллигентскому вольнодумству были применены репрессивные и идеологические меры, жестокой критике подвергся даже насквозь “просоветский” поэт М.Исаковский. В печально знаменитом постановлении ЦК ВКП(б) 1946 г. “О журналах “Звезда” и “Ленинград” и речи идеолога ЦК А.Жданова были “распяты” А.Ахматова и М.Зощенко - за индивидуальность, несоответствие канонам, за стремление культуры быть культурой. Та же участь постигла кинофильмы С.Эйзенштейна “Иван Грозный” и Л.Лукова “Большая жизнь” (вторые серии). Была поднята мутная кампания “борьбы против космополитизма”, в которой власть пыталась использовать в своих целях патриотический послевоенный дух, придавая ему шовинистическую окраску с привкусом ксенофобии. В результате были репрессированы многие деятели культуры.

7. ЗАКАТ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ (1960 - 1990-Е ГГ.)

7.1. Культурная “оттепель” конца 1950-х - начала 1960-х гг.

В феврале 1956 г. состоялся XX съезд партии. Главным его событием стал доклад Н.С.Хрущева **“О культе личности и его последствиях”**. С этого началось, хотя трудно и медленно, очищение общества от идеологии и практики государственного террора. В 1958 г. Хрущев объединил в руках главенствующие государственные посты (Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров). Политическая система продолжала тяготеть к авторитаризму, однако в массовом сознании появились сдвиги, подтачивающие сталинскую систему послушания масс.

Сложно и противоречиво складывались отношения власти с интеллигенцией. Начало десталинизации было встречено приветственно большинством деятелей науки и культуры. Но одновременно продолжалась идеология давления в духе традиционной коммунистической пропаганды, оставался цензурный пресс. С одной стороны, среди интеллигенции, особенно художественной и гуманитарной, сохранялась прослойка сталинистов-догматиков, морально и материально связанная с прежним режимом. С другой – сам процесс либерализации мыслился Хрущевым в рамках коммунистической идеологии. Партийные идеологи Хрущева Л.Ильичев и М.Суслов не склонны были к либеральному попустительству, настоящей полемики между либералами и консерваторами не получилось.

Большой резонанс в жизни советского общества получили встречи руководителей партии и государства с деятелями культуры в 1957, 1962, 1963 гг. Встречи носили “отеческий” характер: отцы народа хвалили и журили своих способных, но нерадивых детей, которые порой забывают, что литература и искусство должны быть идейно выдержанными. По форме характер указаний отличался от жесткого идеологического сталинского давления на творческую интеллигенцию. По сути же они преследовали ту же цель: полностью подчинить ее партийному влиянию. Подобные “разборки” с литераторами, критиками, художниками и т.д. вошли в практику художественно-идеологической жизни (кампания против Б.Л.Пастернака, фильма “Мне 20 лет” режиссера М.Хуциева, против скульптора Э.Неизвестного, поэта А.Вознесенского и др.). Особенно яркий пример - кампания травли в конце 50-х Б.Л.Пастернака, которому в 1958 г. была присуждена Нобелевская премия по литературе за опубликованный годом ранее за границей роман **“Доктор Живаго”**. Роман был назван “политическим пасквилем”, а его автор “внутренним эмигрантом” и “предателем”. В 1959 г. на Съезде писателей Хрущев также осудил “очернителей”, а заодно и лакировщиков

советской действительности. Публикации западных произведений обязательно сопровождались комментариями, доказывающими, что в произведениях обличается буржуазный образ жизни. В этот период, в отсутствие подлинной свободы слова, возрождались старые традиции 30-х гг. XIX в. – облачать идейные споры в литературно-критическую полемику. Она шла на страницах литературных журналов “Новый мир” и “Октябрь”. Вырабатывался эзопов язык.

Однако неверно было бы думать, что инакомыслие конца 50-60-х гг., с легкой руки писателя И.Г.Эренбурга названное **“оттепелью”**, целиком было вызвано прихотью властей. Объективно и субъективно оно было связано с новым мировым этапом - после разгрома фашизма страшные уроки XX в. получают в культуре глобальное философское осмысление. Две политико-культурные силы – сталинисты и антисталинисты – начинают непримиримое противостояние, которое станет почвой и судьбой диссидентства 60-х. Пьесы В.Розова, книги В.Аксенова, А.Гладилина, стихи Е.Евтушенко и А.Вознесенского, альманах “Тарусские страницы” (1961 г.) воспринимаются как нравственная позиция нового поколения. Процессы реабилитации делали свое дело – А.Солженицын, Е.Гинзбург, В.Шаламов и другие несли новую правду о сталинизме. Уже вспыхивалась почва для восприятия “Одного дня Ивана Денисовича”, “Архипелага ГУЛАГа”, “Матрениного двора” А.Солженицына, которые произвели переворот в сознании советских людей.

60-е сформировали иную политическую и нравственную культуру. Далеко вышли за рамки театральной деятельности “Современник” (режиссер О.Ефремов) и “Таганка” (Ю.Любимов), ставшие центрами инакомыслия и подтекста эпохи. Уже были созданы романы “Новое назначение” А.Бека, “Жизнь и судьба” В.Гроссмана, поэма “По праву памяти” А.Твардовского. Исповедью поколения 20-30-х стали лагерные воспоминания Е.Гинзбург и Г.Серебряковой. Однако эта “катакомбная” культура стала известна лишь с помощью “самиздата”. Борьба с неосталинизмом концентрировалась вокруг руководимого А.Твардовским журнала “Новый мир”.

Кульминацией “дозированного” свободомыслия власти стало опубликование в 1962 г. в “Новом мире”, по настоянию Хрущева (который преследовал свои интересы борьбы со сталинщиной в собственном окружении) повести А.И.Солженицына “Один день Ивана Денисовича” – о советских концлагерях.

Половинчатая либерализация вызывала недовольство всех групп интеллигенции (у инакомыслящих – своей непоследовательностью, у сталинистов – “отступничеством” от коммунистических идеалов).

Постепенно во властных структурах начинают побеждать консервативные воззрения. Все больше проявляются отступления от курса либерализации в области культуры, кульминацией которых явился снос бульдозером выставки художников-авангардистов в начале 60-х гг.

Результатом “оттепели” следует считать и изменение стиля советской архитектуры. Желание обеспечить людей сносным жильем привело к массовому строительству дешевых, но безликих и малокомфортных панельных “пятиэтажек” взамен помпезных сталинских “высоток” и домов с “архитектурными излишествами”, что не лучшим образом сказалось на архитектурном облике городов. Однако, благодаря хрущевской жилищной политике миллионы людей переселились из подвалов и бараков в отдельные квартиры.

7.2. “Эпоха застоя”: распад единой “советской стилистики” в литературе, искусстве и архитектуре. “Официоз” и развитие подпольной культуры

В октябре 1964 г. Н.С.Хрущев был обвинен в “волютаризме” и “субъективизме”, снят со всех постов и отправлен на пенсию. Со второй половины 60-х гг. линия на либерализацию (даже половинчатую и непоследовательную)

была прервана. В обществе вновь устанавливался мертвящий догматизм. Начинается постепенная стагнация во всех сферах развития страны, получившая название **“эпохи застоя”**. Возрождались метод разносов, разгромов, оргвыводов, приклеивания политических ярлыков, поход против инакомыслящей интеллигенции. В канун XXIII съезда КПСС (1966) 25 известных представителей науки и культуры - академики П.Л.Капица, И.Е.Тамм, М.А.Леонтович; писатели В.П.Катаев, К.Г.Паустовский, К.И.Чуковский; народные артисты О.Н.Ефремов, И.М.Смоктунский, Г.А.Товстоногов, М.И.Ромм и др. - обратились с письмом к Генеральному секретарю ЦК Брежневу, выражая беспокойство наметившейся политикой.

Окончание “оттепели” также связано с социокультурными реальностями: процесс над А.Синявским и Ю.Даниэлем в 1966 г. ознаменовал наступление брежневского неосталинизма. В 70-е гг. инакомыслие вылилось в целое движение, получившее название **“диссидентского”**, характерной чертой которого стали антикоммунизм и антисоветизм. Его задачей стала не просто критика сталинских преступлений, а борьба с существующим строем. В ответ режим применял свои методы борьбы: ссылки, лагеря, психиатрические больницы, высылка за границу. Многие сами стремились на Запад, становясь невозвращенцами. Гонения на диссидентов коснулись многих талантливых ученых, творческих работников (А.И.Солженицын, В.П.Некрасов, И.Бродский, М.Л.Ростропович, А.Д.Сахаров и др.). Некоторые из них, оставаясь на платформе коммунистической идеологии и социалистического реализма, тем не менее, были отнесены к лагерю инакомыслящих и подверглись давлению партийно-государственного аппарата. Так произошло в 1969 - 1970-х гг. с журналом “Новый мир”, главным редактором которого был А.Т.Твардовский. Редакция была разогнана, а главный редактор подал в отставку.

Однако времена были уже другие, и мишурная официальная культура распадалась идеологически и художественно, чему способствовали и процессы оттепели, и существование неофициального искусства (**“самиздатовская литература”**). В борьбе со сталинизмом начинается процесс возвращения имен – воспоминание-эссе И.Эренбурга “Годы, люди, жизнь” впервые открыло поколению шестидесятников М.Волошина, И.Бабеля, М.Цветаеву, О.Мандельштаму, В.Кандинскому, М.Шагала, А.Таирова. Кроме “самиздата” существовало и полуподпольное художественное, музыкальное, театральное творчество. Непростые социально-экономические процессы в стране, миграция из деревни в город, усложнение жизни и быта в городах, экологические изменения в природе разнообразили тематику искусства. В прозе В.Шукшина, Ю.Трифонов, Ч.Айтматова, драматургии В.Розова, А.Володина, А.Вампилова, поэзии В.Высоцкого прослеживается стремление в бытовых сюжетах разглядеть сложные проблемы времени. В 60-70-е по-другому зазвучала тема Великой Отечественной войны в прозе и кинематографе. Художественные произведения тех лет заостряли внимание на судьбе отдельного человека на войне. Самые правдивые произведения созданы авторами, знавшими войну по личному опыту – писателями В.Астафьевым, В.Быковым, В.Некрасовым, Г.Баклановым, В.Кондратьевым, кинорежиссерами Г.Чухраем, С.Ростоцким. Явлением советской культуры стало и рождение в период 60-70-х гг. так называемой **“деревенской прозы”**. Содержание большинства произведений В.Астафьева, В.Белова, Ф.Абрамова, В.Распутина и других не оставляло читателей равнодушными, так как речь шла о проблемах общечеловеческих. Одной из самых острых и глобальных становится проблема взаимодействия человека и природы, поднимаемая в литературе, театре, кинематографе и т.д.

В новые времена, в новых исторических условиях, при пробудившемся, раскрепощающемся мышлении людей позиции неосталинизма были далеко не так крепки, как у бывшей сталинщины. По мере того как официальная идеология и

культура все больше вырождались в фарс, росло сопротивление ей. Преувеличенные, эпатажные формы это приобретало в молодежной среде, выражаясь в нарочито-демократической одежде, в рок-культуре и т.д.

Несмотря на неблагоприятную политическую обстановку, страна, как всегда, была богата талантами. Славные музыкальные традиции продолжали серьезные современные композиторы: Р.Щедрин (симфонии, опера “Мертвые души”, балеты “Кармен-сюита”, “Анна Каренина” и др.), А.Шнитке (Конcerto grosso № 1 и многие другие симфонические произведения), С.Губайдулина (симфонии, кантаты), Э.Денисов (опера “Пена дней” и др.), В.Артемов (реквием) и другие. Высоко держали планку исполнительского мастерства советские дирижеры, музыканты, певцы, танцовщики и т.д. К сожалению, многие талантливые исполнители покинули страну, найдя за рубежом более широкое поле деятельности.

В 90-е гг., несмотря на политические свободы, кризис в российском искусстве углубился, что объясняется экономическим кризисом и нехваткой средств на развитие культуры, которая финансируется государством по остаточному принципу, а новых меценатов еще не достаточно.

В архитектуре городов в эпоху застоя продолжает царить утилитарный подход к среде, пренебрежительное отношение к достоянию прошлого. В целях улучшения транспортной системы сносятся старые постройки, не всегда уместно возводятся здания, отвечающие новой инженерной мысли и современной эстетике - проспект Калинина (архитекторы М.Посохин, А.Мндоянц, Г.Макаревич, Б.Тхор, Ш.Айрапетов, И.Покровский, Ю.Попов, А.Зайцев, инженеры В.Сно, В.Николаев, Л.Гохман), новый корпус гостиницы “Интурист” в Москве, площадь Победы в Ленинграде (С.Сперанский, В.Каменский, М.Аникушин, А.Наумов); аналогично дело обстоит и в других городах. Можно отметить также архитекторов Д.Чечулина, автора многих “сталинских” станций метро, “высотки на Котельнической наб., Дома Советов РСФСР (ныне “Белый дом”), гостиницы “Россия”; авторов Генплана Москвы 1971 г. М. Посохина, Н.Улласа, С.Болдырева, Н.Евстратова, Р.Каверина, С.Матвеева, С.Мишарина, А.Сотникова и др.

В массовой архитектурной застройке в этот период продолжается возведение безликих пяти-, восьми-, девятиэтажных, а к концу 70-х - уже 16-этажных корпусов, которыми заполняются в городах целые “спальные” районы. В значительной мере это было связано с бездушием административно-командной системы, которая, как и всякий авторитарный режим, экономила на насущных потребностях человека, огромные средства тратя на гонку вооружений, бессмысленные и вредные проекты покорения природы и т.п. В этом сказывалась и низкая экологическая, эргономическая культура, упадок подлинной архитектуры, которая тоже была принесена в жертву строительству промышленных “гигантов пятилеток”.

7.3. Отмена идеологической цензуры и оживление культурной жизни в годы “перестройки”

Советский период российской истории оказался на обочине цивилизации и культуры XX в. Механически проводя “культурную революцию”, все измеряли “процентами охвата” людей школами, уровнем грамотности, числом студентов, аспирантов, специалистов, учреждений культуры, но к пониманию предназначения культуры, цивилизованности человека и среды его обитания до последнего времени путь был закрыт. Бытовала общая, политическая культура, но все сферы человеческих отношений, а также душа человека оказались в запустении. “Революция Горбачева” обнажила этот дефицит.

С еще робким началом “перестройки” связан бурный рост “самиздатовской” прессы, настойчивые попытки обретения людьми собственной позиции, независимости суждений. Преодоление еще сохраняющейся цензуры многими

официальными органами печати помогало преодолевать стереотипы в восприятии истории и современности, избавляться от консервативного, догматического видения мира.

Для 80-х гг. характерно сосредоточение художественной культуры вокруг идеи покаяния. Мотив всеобщего греха заставляет художников прибегать к таким формам художественно-образного мышления, как **притча, миф, символ** (роман Ч.Айтматова “Плаха”, фильм Т.Абуладзе “Покаяние”).

Важнейшая особенность художественной ситуации 80-х – мощный поток возвращенной художественной культуры, причем воспринималась и осмысливалась она с тех же позиций, что и современная, т.е. созданная для зрителей, читателей, слушателей тех лет. До той поры советскому человеку оставался практически неизвестным мощный пласт русской культуры (литературы, живописи, скульптуры), ранее запрещенной в стране. К нам вернулись произведения русского зарубежья и замалчивавшиеся ранее произведения опальных авторов (И.Бунин, З.Гиппиус, Б.Зайцев, И.Северянин, Н.Берберова, В.Ходасевич, М.Цветаева, А.Алданов, Г.Иванов, В.Набоков, А.Платонов, А.Солженицын, И.Бродский, русские философы и многие другие).

Культура 80-х отличается наметившейся тенденцией дать новую концепцию человека и мира, где общечеловеческое, гуманистическое значимее, чем социально-историческое. По многообразию творческих стилей, эстетических концепций, художественных традиций культура конца 80-х - начала 90-х гг. напоминает русскую культуру начала века. Отечественная культура как бы проходит несостоявшийся естественный этап своего развития, спокойно пройденный мировой культурой XX в. и насильственно остановленный социально-политическими событиями у нас в стране.

7.4. Русская культура на рубеже XX - XXI в.: выбор пути

Перед современной отечественной культурой и сознанием людей стоит сложная задача - преодолеть негативные последствия советского периода и выработать стратегический курс на будущее. Для этого есть все предпосылки.

По мнению исследователей, сложились три варианта развития России:

- путь догоняющей модернизации по европейскому образцу;
- путь возвращения к старому советскому обществу, с его централизованной экономикой, господством военно-промышленного комплекса;
- практически неизведанный путь евразийского развития, ориентация всех социокультурных процессов России на процветающий тихоокеанский регион и примыкающие к нему страны Азии.

Анализируя все аргументы в пользу того или иного пути развития России, культурологи подчеркивают, что для русского менталитета утилитарные интересы и даже материальные выгоды никогда не стояли на первом месте. Русская идея, как ее понимали в XIX в., в первую очередь была связана со служением Отечеству, с понятием жизни по совести, со справедливостью во всем. Пренебрежение к опасности, аскетический образ жизни, стремление помочь другим – вот те лучшие стороны российского народа, которые проявлялись в нем на протяжении веков и закреплялись в его социальной памяти.

В любом случае, наше будущее – в руках подрастающего поколения, именно оно определит судьбу России.

8. РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ТЕХНИКИ В СССР

8.1. Идеологическое руководство просвещением и наукой

Большевики пришли к власти в стране с низким уровнем грамотности.

Поэтому задача создать общество на базе культуры для всего народа, а не отдельных элементов была насущной демократической задачей. Центральным государственным органом по руководству культурным строительством стал **Наркомпрос РСФСР** во главе с **А.В.Луначарским**. Однако в образовании уже с самого начала первостепенное внимание было уделено политическому просвещению масс, цель которого состояла в утверждении марксистской идеологии. Показательно, что ликвидацией неграмотности среди взрослого населения занимался **Главполитпросвет**, но и в школьном образовании дела обстояли не лучше.

8.2. Средняя школа и ее организация

Согласно декретам и постановлениям ВЦИК и СНК 1918 г. школа становилась не только главным средством образования, но и очагом коммунистического воспитания народа. Прежние типы школ упразднялись, и вводилась единая государственная трудовая школа. Устанавливалось совместное бесплатное обучение мальчиков и девочек, равенство всех национальностей. Из учебных планов были исключены древние языки, закон Божий и др., введены общественно-политические дисциплины коммунистического содержания. Обучение соединялось с общественно-полезным трудом, создавались органы школьного самоуправления.

Характер реформ способствовал утверждению поверхностного демократизма, но серьезно подорвал качество обучения.

Первым пятилетним планом предусматривалось осуществить к 1932 г. всеобщее начальное обучение детей младшего школьного возраста. Однако скудное финансирование, слабая материальная база, отсутствие достаточного количества учителей и учебников позволили осуществить это только к концу второй пятилетки (1937). В 30-е гг. было построено более 30 тыс. школ, выпущено около 300 тыс. учебников, вдвое расширилась сеть педагогических учебных заведений. В 1937 г. было введено всеобщее семилетнее образование, а в 1939 — поставлена задача перехода ко всеобщему среднему. Но с 1940 г. обучение в старших классах стало платным, что переключило интерес молодежи на ремесленные и фабрично-заводские училища. В школах отменили демократические введения 20-х гг., вернули традиции дореволюционной школы с ее муштрой и фундаментальностью знаний. Но, как и в 20-е, обучение стремились приблизить к производству. Большинство школьников вело пионерскую и комсомольскую общественную работу. В школах восстановили преподавание истории, в университетах — подготовку учителей-историков. Однако вся система обучения и воспитания носила политизированный, прокоммунистический характер.

Тяжело отразилась на системе народного образования, прежде всего школьного, Отечественная война. Курс на всеобщее среднее образование был свернут. В интересах улучшения военно-физкультурной подготовки мальчиков в 1943 г., начиная с 5 класса, ввели раздельное обучение. В 1944 г. для улучшения качества обучения ввели экзамены в 4-х и 7-х классах, экзамены на аттестат зрелости, золотые и серебряные медали.

В хрущевскую “оттепель” в образовании вновь произошли реформы. Существовавшая до этого система образования, сформированная на начальном этапе индустриализации, нацеливала на образовательный минимум с последующей скоротечной профессиональной подготовкой для работы в довольно примитивных производствах. В 1958 г. началась кампания укрепления **“связи школы с жизнью”**. В старших классах один день в неделю отводился на производительный труд. Вместо десятилетнего образования было введено одиннадцатилетнее. Но неподготовленная ни в материальном, ни в кадровом отношении реформа

практически провалилась.

Современная школа находится в состоянии непрекращающейся реформы.

8.3. Состояние Академии наук и высшей школы

Глубокой реформе была подвергнута в 20-е гг. и высшая школа. Были отменены вступительные экзамены, а пролетарской молодежи предоставили право поступать в вузы без предъявления аттестата о высшем образовании. Наряду с отменой платы за обучение упразднились все ученые степени и звания преподавательского состава, при многих вузах создали **рабфаки** для подготовки к обучению в высшей школе молодежи, не имеющей среднего образования. Вместо юридических и исторических факультетов стали создавать **факультеты общественных наук**, где изучали марксизм-ленинизм, историю классовой борьбы, советского строительства и т.д. Ректоров и правления назначал Наркомпрос, к работе в советах вузов привлекалось пролетарское студенчество, забастовки преподавательского состава были пресечены. Создавались и коммунистические вузы, готовившие партийные и советские кадры. Широкое распространение получило обучение без отрыва от производства.

В условиях массовых репрессий против старой интеллигенции в конце 20-х – начале 30-х гг. только в Ленинграде к началу 30-х гг. из вузов было отчислено до 20% преподавателей.

Упор был сделан на быстрый количественный рост инженерно-технических кадров при снижении требований (отмена дипломных проектов, сокращение сроков обучения), преобладание вечернего и заочного обучения. Но общий уровень подготовки специалистов стремительно снижался. На подготовку одного специалиста расходовалось в 3 - 4 раза меньше средств, чем до революции. И хотя к середине 30-х требования к студентам несколько повысились и закрылась часть вузов, уровень знаний даже в среде интеллигенции оставался низким.

В результате важнейшая задача просвещения не была выполнена, победила “образованщина”, по меткому выражению А.Солженицына. Начетничество в образовании привело к появлению большого слоя политграмотных, но малообразованных, бескультурных людей, далеких от элементарного духовного опыта, с люмпенской психологией, требующих немедленного коммунизма. Вообще со свертыванием НЭПа пропал общественный интерес к индивидуальности в любом деле – от производства до искусства. Высокое образование и культура стали восприниматься как необязательная добавка к повседневности, а способ мышления интеллигенции – как чуждый и враждебный. Эти процессы протекали на фоне активного формирования советской массовой культуры – понятной, доступной, развлекающей и обучающей примитивной политграмоте.

В 30-х годах ход реформ в высшем образовании определяла выдвинутая Сталиным идея обновления “экономических кадров” на всех уровнях, повлекшая создание по всей стране промакадемий и инженерных вузов, а также создание условий, стимулирующих трудящихся к получению образования на вечерних и заочных отделениях вузов “без отрыва от производства”. Появились университеты в каждой республике. К началу 40-х гг. численность интеллигенции достигла 14 млн., из которых высшее образование имели 17%. Значительным был удельный вес “практиков”, специалистов без необходимого образования. В целом интеллигенция стала однотипной в социально-экономическом и политическом отношении. Партийно-государственное руководство СССР отказывало ей в самостоятельной роли в жизни общества, рассматривая в качестве “прослойки”, стоящей на третьем месте после рабочего класса и колхозного крестьянства.

Были перестроены и научные учреждения. Российскую академию наук преобразовали в **АН СССР**, подчинив правительству, с 1932 г. в столицах союзных

республик создаются филиалы академии. В 1929 - 31 гг. в Академию избрали 10 “первых советских академиков” – ученых-коммунистов (И.М.Губкина, Н.И.Бухарина, Г.М.Кржижановского, А.В.Луначарского, С.Г.Струмилина и др.). В это время страну покидают страны академики – химики А.Е.Чичибабин, В.Н.Ипатьев, физик Г.А.Гамов. Упор делается на технические науки, служащие нуждам экономического развития страны. Для развития гуманитарных наук создали научные учреждения нового типа: Коммунистическую академию, Институт красной профессуры и т.п.

Большие трудности испытала высшая и средняя специальная школа в годы войны. Число студентов сократилось в 2,5 раза, число вузов – на 409. Часть вузов оказалась на оккупированной территории, часть была эвакуирована. Многие профессора, преподаватели, студенты ушли на фронт. В 1942 г. университеты были временно переведены на сокращенный, 3 – 4-летний срок обучения. К концу войны внимание к качеству подготовки усилилось, с 1944 г. наряду с госэкзаменами в вузах стала обязательной защита диплома. В конце войны было открыто 56 новых вузов, в том числе Институт международных отношений.

Попытка реформы высшего образования (наряду со средним) была предпринята Хрущевым в 1958 г. К тому времени дела в высшем образовании сложились так, что оно было сориентировано на детей из средне- и высокообеспеченных семей. Количество мест для абитуриентов в конце 40-х сравнялось с количеством выпускников 10-х классов школ. Такая ситуация консервировала социальную, кастовую замкнутость, не создавала конкуренции умов, способностей. В целях укрепления “связи школы с жизнью” в вузах возрождались рабфаки, выходцам из которых при поступлении предоставлялись льготы. Но непродуманность, неподготовленность реформ фактически свела их к нулю.

К сожалению, в наши дни высшая школа переживает не лучшие времена. В связи с экономическим кризисом российские вузы испытывают колоссальную нехватку средств, в результате чего высшее образование в значительной степени потеряло свой демократический характер, став доступным далеко не каждому.

8.4. Точные и гуманитарные науки

В первые годы советская власть несогласных с политикой правительства ученых лишала возможности работать, подвергала гонениям. Наиболее известные ученые высылались за границу.

В конце 20-х гг., после свертывания НЭПа и перехода к плановому хозяйству группа ученых-экономистов (Н.Д.Кондратьев, Н.П.Макаров, В.В.Новожилов, А.В.Чаянов, Л.Н.Юровский) выступила с идеей альтернативного развития страны, основываясь на строгом учете объективных экономических закономерностей. В прошедших дискуссиях они доказывали противоречия, несовместимость существования одновременно жесткого государственного плана и элементов рынка, таких, как деньги. Однако эти идеи оказались похороненными.

В 30-е гг. главной особенностью развития науки стал крутой поворот к индустриальному развитию, с помощью которого надеялись решить все экономические и социальные проблемы, оборонные задачи. Более тысячи НИИ АН СССР и хозяйственных наркоматов разрабатывали научно-технические проблемы, предусмотренные государственными планами.

В начале 30-х на основе разработок советских химиков во главе с академиком С.В.Лебедевым было налажено производство синтетического каучука из этилового спирта. В 1932 г. под руководством академика **И.М.Губкина** открыли новые нефтеносные районы на Урале и в Башкирии – “второе Баку”. Продолжал работать В.И.Вернадский. Выдающихся успехов добились металлург **И.П.Бардин**, энергетик **А.В.Винтер**, историк **Е.В.Тарле**. В 1934 г. была создана **комиссия по телемеханике и автоматике**. Особенно значительными были разработки физиков: А.Ф.Иоффе,

С.И.Вавилова, Д.С.Рождественского, П.Л.Капицы, И.Е.Тамма, И.В.Курчатова, Л.Д.Ландау и многих других, работавших на оборону. В 1933 г. группа изучения реактивного движения (ГИРД) создала и запустила первые ракеты. В эту группу входили и будущий создатель первого в мире реактивного оружия (“Катюши”) **А.Г.Костиков** и будущий главный конструктор космических кораблей **С.П.Королев**. К этому времени относится начало изучения стратосферы. В 1933 г. поднялся первый советский **стратостат**, в 1934 г. – второй. В 1933 г. экспедиция О.Ю.Шмидта положила начало исследованию Арктики. В 1937 г. изучение и освоение Арктики продолжили И.Д.Папанин, Э.Т.Кренкель, Е.К.Федоров, П.П.Ширшов.

Значительных успехов достигло авиастроение (разработка конструкции цельнометаллического самолета **А.Н.Туполевым** и др.), однако в конце 30-х многие ученые, в том числе авиаконструкторы, были арестованы. Некоторые продолжали работы в заключении, в специальных лабораториях системы НКВД.

В области общественных наук особое значение придавалось новому прочтению истории коммунистической партии. За работами историков следил лично Сталин, требовавший искоренить троцкистские концепции в историко-партийной науке. Вышедший в 1938 г. **краткий курс истории ВКП(б)** стал, по сути, историческим оправданием тоталитарного режима.

В 1937 - 1938 гг. резкой критике была подвергнута научная историческая школа умершего в 1932 г. академика М.Н.Покровского. Его имя было снято с названия Московского государственного университета, которому в 1940 г. присвоили имя М.В.Ломоносова.

В 50-х гг., несмотря на подведение машинной базы под народное хозяйство, его научно-технический уровень начинал отставать от потребностей времени. Эта проблема обсуждалась в 1955 г. на пленуме ЦК КПСС, посвященном научно-техническому прогрессу. Был определен курс на механизацию и автоматизацию производства. В 1958 г. был назван и главный рычаг научно технической революции – химия. Форсированное развитие химической промышленности обосновывалось усилением ее роли в создании материально-технической базы коммунизма.

Однако символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем космические ракеты понесли в космос животных, облетели Луну. А в апреле 1961 г. в космос полетел человек – **Ю.А.Гагарин**. Покорение космоса требовало колоссальных средств. В этом был не только научный, но и военный интерес. Казалось, Советский Союз прочно и надолго стал лидером научно-технического прогресса человечества.

Жизнь опровергла эти надежды. Страна, изначально провозглашавшая курс на приоритетное развитие промышленности, имевшая самое большое количество инженерно-технических работников “на душу населения”, все больше отставала в техническом отношении от передовых государств. Причиной этому была вопиющая неэффективность административных методов управления экономикой. Застой в научной сфере, материальное неблагополучие все больше вынуждали лучшие научные умы покидать страну (так называемая “**утечка мозгов**”). “Перестройка” усугубила этот процесс, так как наука оказалась в глубочайшем финансовом кризисе, в то время как процесс выезда россиян за рубеж значительно облегчился.

8.5. Естествознание и медицина

Большую школу физиологов создал в советский период великий ученый И.П.Павлов. Представители школы успешно разрабатывали важнейшие разделы его учения (М.К.Петрова, А.Г.Иванов-Смоленский и др.). Серьезных успехов в борьбе с инфекционными болезнями (тифом, натуральной оспой, туберкулезом,

малярией и др.) достигли родоначальник русской вакцинации, соратник И.И.Мечникова, врач-микробиолог Н.Ф.Гамалея, а также крупный ученый Д.К.Заболотный. Разработал важный для борьбы с многими заболеваниями метод пересадки тканей и пластических операций В.П.Филатов. Велики заслуги ученого-хирурга Н.Н.Бурденко и ученого-невропатолога В.М.Бехтерева, который был пионером нейрохирургии. Своим развитием нейрохирургия обязана совместным усилиям хирургов и невропатологов (Н.Н.Бурденко, В.В.Крамер, М.П.Никитин и др.).

Академик **Н.И.Вавилов** в 30-е гг. собрал крупнейшую в мире уникальную коллекцию культурных растений пяти континентов для изучения и практического использования в селекции, внес уникальный научный вклад в мировое растениеводство. Он открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов, создал учение о центрах происхождения культурных растений.

В 1929 г. в СССР был создан центр сельскохозяйственной науки – **Всесоюзная сельскохозяйственная академия им. Ленина (ВАСХНИЛ)**. Президентом ее стал Н.И.Вавилов, который в 1935 г. был отстранен от руководства академией и вскоре арестован. Два последующих президента были расстреляны, а ВАСХНИЛ возглавил **Т.Д.Лысенко**, пообещавший Сталину быстро решить зерновую проблему путем выведения ветвистой пшеницы. Идеологизация и политизация науки губительно сказывалась на развитии научных исследований в СССР. В 1948 г. состоялась печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, закрепившая монопольное положение группы ученых-администраторов во главе с академиком Лысенко в руководстве сельскохозяйственной наукой. Посвященная положению в биологической науке, сессия нанесла сильный удар по **генетике** – ключевой науке современного естествознания. Единственно верными в биологии признавались взгляды Лысенко, названные **“мичуринским учением”**. Классическую генетику признали реакционным направлением в биологической науке.

Подобные разносы тогда же были устроены и для других наук. Начались атаки против сердцевины теоретической физики XX в. – квантовой теории и теории относительности. Последняя была объявлена “реакционным эйнштейнианством”. Реакционной лженаукой называли **кибернетику**. Советские философы утверждали, что она необходима империалистам США для разжигания третьей мировой войны. Все это значительно отбросило назад советскую науку.

8.6. Инженерно-технические достижения и их пропагандистское использование

Руководству страны победившего социализма очень важно было показать, что в соревновании двух систем социализм выигрывает, или, во всяком случае, не уступает развитым странам Запада. В науке пропагандистскую кампанию удобнее всего было вести на примере крупных инженерно-технических достижений, связанных с тяжелой индустрией, оборонной промышленностью и т.п. Таковыми были главным образом достижения в области авиа- и ракетостроения, освоения космоса, военной промышленности. При этом замалчивалось то, что при экстенсивном характере развития советской экономики подобные успехи достигались за счет бесхозяйственного, варварского использования природных и людских ресурсов (в эпоху ГУЛАГа за счет массового изнурительного и неоплачиваемого труда заключенных), низкого благосостояния советских людей, игнорирования их повседневных потребностей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- 1. Составьте логическую схему базы знаний по теме курса.**

2. Заполните таблицу, поставив против каждой фамилии какой-либо значок в соответствующей графе.

*Направления общественной мысли и их основные представители"
(1-я половина XIX в.)*

Основные представители	Славяно-фильство	Западничество	Русский ("крестьянский") социализм	Революционный демократизм	Апологетика официальной государственной идеологии
И.В. и П.В.Киреевские Т.Н.Грановский Ф.В.Булгарин					
А.С.Хомяков					
В.Г.Белинский С.М.Соловьев					
С.П.Шевырев					
А.И.Герцен К.С. и И.С. Аксаковы К.Д.Кавелин					
М.П.Погодин					
П.Я.Чаадаев					

3. То же (вторая половина XIX в.).

Основные представители	Либерализм	Анархизм	Мистический анархизм	Народничество	Крайне радикальное народничество	Нигилизм	Русский марксизм
П.А.Кропоткин							
Н.А.Добролюбов Л.Н.Толстой							
П.Н.Ткачев							
М.А.Бакунин К.Д.Кавелин							
Н.Г.Чернышевский С.Г.Нечаев Д.И.Писарев							
В.Н.Чичерин П.Л.Лавров							
М.Н.Покровский Г.В.Плеханов							

4. Заполните таблицу, указав, в какое объединение входил каждый художник.

Художники и художественные объединения XIX – начала XX вв.

№ п/п	Художественные объединения	Художники XIX – нач. XX вв.	Ответ (№ п/п)
1	"Голубая роза"	К.А.Савицкий	
2	"Бубновый валет"	П.П.Кончаловский	
3	"Союз русских художников"	П.В.Кузнецов	
4	"Мир искусства"	К.Ф.Юон	
5	"Товарищество передвижных художественных выставок"	К.А.Сомов	
		И.Э.Грабарь	
		А.В.Лентулов	
		И.И.Машков	
		Л.С.Бакст	
		М.Сарьян	
		Ф.А.Васильев	
		Ф.А.Малявин	
		Н.Н.Ге	
		Г.Г.Мясоедов	
		М.Ф.Ларионов	
		А.Н.Бенуа	

5. Укажите автора приведенных сочинений

Русские публицисты

№ п/п	Публицист, литератор	Сочинение	Ответ (№ п/п)
1	Н.М.Карамзин	"Философические письма"	
2	П.Я.Чаадаев	"Избранные места из переписки с друзьями"	
3	Н.В.Гоголь	"Исторические письма"	
4	П.Л.Лавров	"Записка о древней и новой России"	

6. Заполните таблицу

Научные открытия и изобретения русских ученых

Открытия и изобретения	Конец XVII в.	1 пол. XVIII в.	2 пол. XVIII в.	1 пол. XIX в.	2 пол. XIX в.	Рубеж XIX - XX вв.
Разработка основ органической химии						
Изобретение парового двигателя						
Открытие неевклидовой геометрии						
Открытие закона сохранения материи						
Заложение основ гидро- и аэродинамики						
Открытие Антарктиды						
Открытие и измерение давления света на твердые тела и газы						
Создание учения о высшей нервной деятельности						
Открытие периодического закона химических элементов						
Заложение основ военно-полевой хирургии						
Изобретение электродвигателя постоянного тока						
Построение первого в мире самолета						
Заложение основ био- и биогеохимии						
Первое географическое и этнографическое описание Камчатки						
Первые обследования Сибири и Каспия						
Осуществление реформы русского литературного языка						
Разработка принципов идеологии абсолютизма						
Заложение основ русской педагогической науки						
Бурное развитие исторических наук						

7. Укажите принадлежность перечисленных писателей к тому или иному течению.

Писатели "серебряного века" и художественные стили

№ п/п	Художественные стили	Писатели "Серебряного века"	Ответ (№ п/п)
1	Символизм	Н.Клюев	
2	Акмеизм	В.Хлебников	
3	Футуризм	Н.Гумилев	
4	Крестьянская поэзия	Н.Асеев	
		П.Орешин	
		В.Соловьев	
		А.Ахматова	
		К.Бальмонт	
		З.Гиппиус	
		И.Северянин	
		В.Маяковский	
		В.Брюсов	
		Б.Пастернак	
		Ф.Сологуб	
		О.Мандельштам	
		С.Есенин	
		А.Блок	
		М.Кузмин	
		Д.Мережковский	

8. Укажите автора каждого произведения

Русские композиторы

№ п/п	Композитор	Произведение	Ответ (№ п/п)
1	А.Н.Скрябин	"Богатырская" симфония	
2.	А.С. Даргомыжский	Балет "Жар-птица"	
3	С.С.Прокофьев	Опера "Мертвые души"	
4	А.П.Бородин	Опера "Аскольдова могила"	
5	А.Н.Верстовский	Опера "Катерина Измайлова"	
6	Д.Д.Шостакович	Симфоническая поэма "Прометей"	
7	И.Ф.Стравинский	Увертюра "Арагонская хота"	
8	Р.К. Щедрин	Балет "Спартак"	
9	Н.А.Римский-Корсаков	Опера "Мельник - колдун, обманщик и сват"	
10	М.И.Глинка	Опера "Золотой петушок"	
11	М.М.Соколовский	Балет "Золушка"	
12	С.С.Рахманинов	Опера "Каменный гость"	
13	А.И.Хачатурян	"Литургия"	

9. Выстройте в хронологической последовательности периодов творчества фамилии русских и советских композиторов:

С.И.Танеев, А.И.Хачатурян, Э.Денисов, П.И.Чайковский, Д.С.Бортнянский, А.Алябьев.

10. Укажите, в каком театре работал каждый из названных театральных деятелей.

№ п/п	Театральный деятель	Театр	Ответ (№ п/п)
1	А.Я. Таиров	3-я студия МХАТ	
2	В.И.Немирович-Данченко	Театр Революции	
3	Е.Б.Вахтангов	Театр "На Таганке"	
4	В.Э.Мейерхольд	МХАТ	
5	Ю.П.Любимов	Камерный театр	

11. Укажите, какой архитектор построил каждое из перечисленных сооружений.

Архитектура России

№ п/п	Архитектор	Здание, сооружение	Ответ (№ п/п)
1	А.В.Щусев	Триумфальная арка в Москве	
2	Д.Н.Чечулин	Здание Биржи в Петербурге	
3	Ч.Камерон	Гостиница "Москва"	
4	Б.М.Иофан	Здание Академии художеств в Петербурге	
5	Дж. Кваренги	Храм Христа Спасителя в Москве	
6	К.И.Росси	Здание Ярославского вокзала в Москве	
7	М.Ф.Казаков	Дом Пашкова в Москве	
8	А.Ф.Кокоринов	Здание Академии художеств в Петербурге	
9	О.И.Бове	Здание Казанского вокзала в Москве	
10	А.Н.Воронихин	Екатерининский дворец в Царском Селе	
11	К.А.Тон	Здание Международного центра торговли в Москве	
12	М.А.Посохин	Исаакиевский собор в Петербурге	
13	Ж.Тома де Томон	Здание Адмиралтейства в Петербурге	
14	О.Монферран	Никольские торговые ряды в Москве	
15	А.Д.Захаров	Казанский собор в Петербурге	
16	В.В.Растрелли	Петровский дворец в Москве	
17	Л.Н.Кекушев	Дворец в Павловске	
18	Ф.О.Шехтель	Гостиница "Россия" в Москве	
19	В.О.Шервуд	Николаевский дворец в Петербурге	
20	Д.Н.Чиганов	Здание Академии наук на наб. Невы в Петербурге	
21	А.И.Штакеншнейдер	Здание Городской Думы в Москве	
22	В.И.Баженов	Исторический музей в Москве	

12. Расположите в хронологической последовательности названия стилистических направлений в искусстве:

рококо, критический реализм, классицизм, барокко, модернизм, социалистический реализм, сентиментализм, романтизм.

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

ЮНИТА 2

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII - XX ВЕКОВ

Редактор А.В. Бородина

Оператор компьютерной верстки А.Б. Кондратьева

Изд. лиц. № 015286 от 27.09.96 г.
Тираж

Сдано в печать
Заказ