ЛЕКЦИЯ 8

Культура личности в различных сферах ее деятельности.

ПЛАН:

1. ***Проблемы «духовной зрелости» отечественной культуры: самоосмысление.***
2. ***Основные особенности и тенденции развития европейской культуры 19 века.***
3. ***Роль отечественной литературы и искусства как основных форм этнонационального самосознания. Основные вопросы «Золотого века».***

«Золотой» и «Серебряный» век (далее: ЗВ и СВ) – самые значимые высоты в культурно-историческом процессе страны. По своему наследию, это вершины, которые позволяют понять логику и парадоксальность развития своей культуры, сложные, нелинейные отношения последней с государством (любовь к стране-отечеству и боль за уровень государственности), роль и сущность «классики» (образцовых художественных феноменов, выступающих мерилом в дальнейшем процессе культурного самоидентификации).

ЗВ и СВ – время предельно разнообразной и свободной личностной самореализации, время неустанных духовных поисков, когда человек оказался в сложных трагических обстоятельствах разрушения великого многовекового уклада. 19 век уникален своей многоаспектностью.

На примере ЗВ и СВ можно увидеть преимущество **переплетения исторических судеб русской и украинской интеллигенции, роль культурных диалогов и абсурдность культурного провинциализма (местечковости, самостийности).**

В 19 веке совершенно меняется прежний культурный ландшафт Европы и мира. Это время новых «культурно-географических» открытий, начало «Заката» Европы, ее прежнего безусловного духовного доминирования, воцарения новых национально-культурных пространств со своим глубоким пониманием общечеловеческих проблем. Среди последних – российская и украинская культуры, вышедшие из тени ученичества, подражательства и периферийности прежних времен.

Проблема исторической интерпретации периода.

С одной стороны, период 19 века в истории отечественной культуры характеризуется общим драматическим социально-политическим контекстом, где ключевыми словами давно стали: «гонения», «ссылки», «цензура», «запреты» (в Украине таковыми были пресловутые «Валуевский циркуляр 1863 г.» и «Емский указ 1876 г.» царского самодержавия о запрете на публичное функционирование украинского языка).

С другой – именно в 19 веке, в условиях существования единого российско-украинского духовного пространства **формируется отечественная классика** в литературе, искусстве (живописи, музыке, театре и пр.), философии и науке, создаются произведения общемировой значимости. Не потому ли, что «искусство рождается в неволе, а умирает на свободе»?

Можно сказать, что не в последнюю очередь, именно трудная пора внутренних, социально-политических испытаний послужила мощным катализатором роста национально-культурного самосознания.

В подготовке ЗВ и СВ необходимо особо отметить роль **просветительских идей** предшествующей эпохи (В России - труды М.Ломоносова, Н.Фонвизина, А.Радищева, В.Татищева, в Украине - Г.Сковороды, В.Капниста, Козельского и других деятелей культуры). Как известно, в Украине просветительские идеи развивались в 2 руслах: научно-просветительском, образовательном и этико-гуманистическом (моральное просвещение, истинное богопознание).

Самые важные события и явления, определившие развитие русской культуры 19 века – Отечественная война с Наполеоном 1812 года, восстание декабристов 1825 года, крепостничество и реформа 1861 г. по его от мене.

19 век, как никогда, обстряет **противоречие между культурным подъемом и усиливающимся цивилизационным отставанием**, стагнацией материального базиса культуры. «Российская цивилизация – цивилизация поневоле» - скажет позже Н.Бердяев.

Главным тормозом оставалось самодержавне и крепостничество. А этом отношении Россия оставалась средневековым феодальным обществом. Так, в **экономической жизни** сохраняется косный, патриархальный феодально-помещичий уклад жизни. Перемены происходили (первый пароход в России в 1815 г., первая железная дорога из Петербурга в Москву, развитие тяжелой промышленности), но медленно. Исторически так и не выдвинулся средний класс, класс частного предпринимательства. Российское общество оставалось обществом неравных, без намека на гражданское общество, с армией чиновничества, чинопочитанием («Табель о рангах»), с неразвитостью политических структур и правовым бесправием («кривосудие»). Процветало взяточничество, бюрократизм, протекционизм. В стране так и не была создана политическая многопартийность, не возобладал принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, судебной), равенства в правах и свободах. «Холопское» сознание прочно гнездилось в сознании «простых людей» российского социума. «Хлестаковщина» (по имени главного героя пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор») станет характерным явлением русской культуры.

Православная церковь, так и не освободившаяся от пут архаического византинизма, все более утрачивала подлинное духовное влияние на народ, сохраняя лишь формально-обрядовую, служебную роль. Отсюда – *критика церкви* и ее служителей в философских размышлениях (П.Чаадаев), в живописи (картины художника В.Перова: «Чаепитие в Мытищах», «Крестный ход» и др.), литературе.

«Европеизация» российской социально-экономической системы (т.е. стремление к модернизации жизни на западный, европейский манер) каждый раз оказывалась поверхностной, не затрагивая основ отечественной цивилизации. В конечном счете, это и приведет к *постепенному росту радикальных, революционно-нигилистических настроений в среде молодежи* (романы «Что делать» Н.Чернышевского, «Отцы и дети И.Тургенева, «Бесы» Ф.Достоевского), к *утопизму общественно-политических программ* («маниловщине»). Т.о. *«бинарность»* станет характерной чертой русской культуры, конфронтационность, «или-или» (икона-топор, вера-знание, революционер-контрреволюционер, жертва-эгоизм и т.п.). Противостояние консерваторов, либералов, радикалов.

В дальнейшем, *пути исторического выхода поляризуются* в среде отечественной интеллигенции: одни жаждали «Революции крови» (большевизм) и звали Русь «к топору», другие - «Революции Духа» (представители культуры «Серебряного века»), видевшие будущее только в культурно-нравственном возрождении Руси. Новые либеральные идеи овладевали сознанием лишь российской элиты, интеллигенции (аристократической, разночинской). Народ, в массе своей необразованный (20% грамотных к 1890 г. – худший показатель в Европе), лишенный связей с интеллигенцией («Слишком далеки они от народа»), по прежнему оставался в плену византийской патристики (о «божественной» природе царской власти), «азиатчины» и мифологичности мышления. Все это вызывало дальнейшее отчуждение элиты и массы, невыработанность новой, более прогрессивной, патриотической идеологии. Трагические духовные последствия все этого найдут свое отражение в отечественной литературе и искусстве.

19 век – **век духовной зрелости культур Украины и России**, отныне они обретают общечеловеческое значение (наряду с культурами Скандинавии, США, другими славянскими и неевропейскими культурами). 19 век – этапное завершение развития русской культуры 9 веков. В 19 веке Россия буквально ворвалась в мировую культуру, заняв там одно из самых высоких мест. Так, знакомство с творчеством Л.Толстого и Ф.Достоевского стало открытием и потрясением для Запада. Заканчивается период исторического доминирования романо-германской культуры. Зрелая, умудренная Европа («старушка Европа») неожиданно для себя открывает целые миры глубоких, неординарно мыслящих («неотформатированных»), ищущих культур.

Для отечественной культуры это означало завершение времени «одиночек-гениев» (подобно Г.С.Сковороде). Создаются *национальные школы* (научные, художественные, философские) с устойчивыми традициями и преемственностью.

Периодизация развития европейской и отечественной культуры 19 века.

Отечественное искусство проходит путь, близкий европейскому. Так, **первая треть века проходит под знаком романтизма, вторая – реализма** (в частности, критического реализма)**, последняя – Декаданса.**

2. В 19 веке в ЕВРОПЕ обозначенные Новым Временем парадигмальные установки (рационализм, либерализм, сциентизм и пр.) достигают своей кульминационной точки. Создается совершенно новый фон бытия человека (и физически, и социально) 3 фактора сделали возможным его создание: **демократия, экспериментальная наука и индустриализация.**

Никогда ранее **технические новации** не меняли так образ культуры. Неслыханно вырастает техническое господство человека над материей, временем и пространством. Эпоха открытия энергии пара и электричества, телефона и телеграфа, новые скорости и средства связи создали возможность преодоления времени и пространства. Мир одновременно и сузился, и расширился. Появились первые формы промышленного искусства (дизайна).

Европейцы живут все более комфортно и во все более искусственной среде. Новые миллионы людей, приходившие из деревни, втягивались в городской образ жизни. Городская культура всецело задает тон: именно здесь сосредоточена социально-политическая, научная и художественная жизнь (появляются и новые формы фольклора: городской романс, шансон, анекдот). Массовая индустриализация привела к резкой поляризации труда на низко- и высококвалифицированный.

Новые условия производства потребовали развития **массового образования** – основы культурного прогресса. Стремление к овладению знанием, преодолению невежества охватило большие слои населения (среди форм популяризации знания – романы Ж.Верна).

Наука и искусство 19 века вступают в новую исследовательскую стадию: утверждается системный подход, изучение процессуальности, генезиса и динамики (в биологии – теория Ч.Дарвина, в астрономии – теория Канта-Лапласа, в политэкономии – учение – К.Маркса). Своеобразным художественным эквивалентом исследовательского анализа (взаимоотношения социальной среды и личности) может служить искусство критического реализма.

В 19 веке оформляются отдельные ветви целого ряда наук. Все больше возрастает интернациональный характер науки (международные форумы, всемирные выставки).

В 19 веке культурное пространство поляризуется на массовую, развлекательную («для общего пользования») и элитарную («для избранных, посвященных») сферы.

В 19 веке **искусство впервые берет на себя роль судьи над миром**. Для него характерно отсутствие какой-либо единой эстетико-стилевой доминанты. Складывается новый, децентрализованный» тип художественной культуры. Характерен полистилизм. Отныне искусство отличается асинхронностью в развитии, пестрым разнообразием стилей, борьбой противоположных тенденций.

РОМАНТИЗМ был последним крупным целостным общеевропейским образованием в культуре и искусстве. Он был пронизан *настроениями сомнения, отрицания, вызова и разочарования*. Он был пронизан пафосом самопознания и исповедальности. Среди выдающихся романтиков: литераторы (Байрон, Шелли, Гюго), композиторы (Шопен и Шуберт, Лист и Вагнер), живописцы (Делакруа, Тернер). Просветительскому рационализму романтики протовопоставили *ценность внутренней духовной жизни личности*, живущей полнотой чувств и воображения. С помощью воображения человек переносится в иные культурные миры, творит их сам. Отрекаясь от ненавистной реальности, романтик вступал в неизведанные зоны собственного духовного бытия, постигал в себе нечто уникальное, принадлежащее только ему. Романтизм всегда узнаваем *неприятием буржуазной действительности*, что порождало меланхолию, чувство одиночества, мечтательность. Романтики стремились вернуть миру его тайны, мистику, многозначность и глубину:

«В одно мгновенье видеть вечность.

Огромный мир – в зерне песка.

В единой горсти – бесконечность

И небо – в чашечке цветка» (У.Блейк)

Романтизм *защищал в человеке личность* от буржуазной заземленности, корыстолюбия и стандарта. Романтический герой – чудак, мечтатель, одиночка (герои Э.Т.А.Гофмана), бунтарь, герой (герои Байрона, Шелли, Мицкевича.

Романтизм - искусствоцентричен). Провозглашалась идея синтеза искусств. Самым же романтическим видом искусств стала музыка.

Ко второй трети 19 века романтизм в искусстве сменяется **РЕАЛИЗМОМ.** Поколение реалистов уже не мистифицировали мир, а оценивали, анализировали.. Потребовался общественный исторический опыт, чтобы трезво оценить действительность. «Низкая проза» жизни, которой так пренебрегали романтики, все активнее вторгалась в жизнь. Новый этап а развитии искусства был связан с попытками *постичь закономерности жизни*, материальные, *социальные факторы, обусловливающие поведение людей*, их характеры и судьбы. В поисках скрытого смысла исследовались объективные силы лю.дских действий, обнажались механизмы функционирования социальной жизни.

Искусство стремится изображать реальность в ее подлинном существовании, воссоздавать и познавать современную социальную жизнь человека (романы Бальзака, Диккенса), изображать конкретные явления природы и действительности (как в живописных картинах с натуры: Т.Руссо). Искусству полагалось быть жизнеподобным. У реалистов более нет «толпы» (как у романтиков), а есть разные лица и разные судьбы. История «маленького человека» может стать предметом глубокого художественного анализа. Реализм неизбирателен в выборе тем и сюжетов. Реализм улавливает главные «болевые точки» эпохи, приобретает критическую направленность. Открытием критического реализма было изображение социального характера, образа, воплощавшего типические черты своих современников. Главная тема: «Человек и жизненные обстоятельства».

В последней трети 19 века искусство вступило в эпоху **ДЕКАДАНСА**. Это явление вобрало в себя симптомы духовного кризиса в культуре конца века, найдя выражение в настроениях разочарования, безнадежности, пессимизма. Появились мотивы *«утомленности культурой», «заката Европы»*.

Устами двух «властителей дум» в европейской философии – **А.Шопенгауэра и Ф.Ницше** провозглашается опасность «мнимого европейского благополучия»: дальнейшее омассовление культуры ведет к господству посредственностей; рационализм сознания обескровливает его; технический прогресс, результаты и последствия которого человек не успевает осмыслить, таит угрозу для будущего. Цивилизация поглощает культуру (духовное начало). Слова Ф.Ницше «переоценка ценностей» стали общим достоянием века. Согласно философу, разрушиласть вся система традиционных ценностей, выявив свою нигилистичность. «Бог умер, - говорит Ницше, - мы его умертвили», «мы распались на мелкие куски», «потеряны все жизненные основания». Поэтому, по его представлениям «героизм времен упадка» в том, чтобы стать «по ту сторону добра и зла», противостоять действительности и власти толпы. Трагическая и саморазрушительная позиция!

Между тем, в рамках культуры Декаданса искусство открывает новые художественные горизонты. Оформились оригинальные стили: **символизм и импрессионизм**.

Индивидуализм как стиль жизни нашел особое завершение в символизме. Теоретиком его были поэты Ш.Бодлер и С.Маллармэ. Для Бодлера (книга стихов «Цветы зла») его время – это ад на земле, поскольку Зло и Порок обрели вселенские масштабы, вокруг – растлевающий упадок, подчинение духовности – подлости и корысти.

Символисты противопоставляли пошлому миру умозрительные *образы идеальной, недостижимой красоты*. Они апеллировали к интуиции своего читателя, стремясь породить у него особое настроение, позволившее бы ему приобщиться к сокровенной мистической тайне бытия. Для символистов только искусство «преодолевает» эпоху при помощи воображения. Путь – *через силу символа*. Символизм сумел стать общекультурным европейским явлением, проникнув в стихию театра (М.Метерлинк), музыку (А.Скрябин), живопись (М.Врубель).

Импрессионизм (с франц. – «впечатление») получил свое название от знаковой картины К.Монэ «Впечатление. Восход солнца» (1874 г.) Французские живописцы-импрессионисты (Э.Манэ, Э.Дега, О.Ренуар, К.Писарро) были убеждены, что темой картины может быть непосредственное впечатление от увиденного. Для них важно *не что видишь, а как*, познание «зрительной сущности вещей». В импрессионизме раскрывается способность видеть мир непосредственно, интуитивно, инстинктивно. Основа их сложной живописной техники – теория разложения цвета (не смешиваемые, чистые основные цвета спектра). Излюбленный мотив: игра света и воды. Импрессионизм своеобразно преломляется в музыке (К.Дебюсси, М.Равель), даже скульптуре (О.Роден: «Поцелуй», «Вечная весна» и др.). Позднее оформился и пост-импрессионизм (П.Гоген, Сезанн, Ван-Гог и др.)

В целом, история европейского искусства 19 века в своих вершинных проявлениях связана судьбой творческой души, Личности, противостоящей воинствующей бездуховности, серости, утилитарности.

3. В отечественной культуре как никогда стала актуальной **проблема национально-культурной идентичности, самоосмысление своей культуры**. Обнажаются проблемы: «Кто мы?», «В чем наш путь развития культуры?» Отечественная духовная элита впервые открыто размышляет и дискутирует о путях и возможностях исторических преобразований. Таковы работы П.Чаадаева («Философические письма», «Роль и место России в общем порядке мира»), стихотворения А.Пушкина («Клеветникам России») . Осмысливается противоречивость, своеобразие России («Умом Россию не понять» - Ф.Тютчев). Позже (в ХХ веке) парадоксальную двойственность России выразит Н.Бердяев:

«Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире и русский народ – самый аполитичный, народ, никогда не умевший обустроить свою землю».

«Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. Силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлен ко внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности».

В российской публицистике развиваются **разные концепции исторического развития отечественной культуры**: «западническая» (П.Чаадаев), «славянофильская» (бр.Аксаковы), «народническая» (Лавров), «этико-православная», «этика ненасилия» (Л.Толстой, Ф.Достоевский), Россия - как «третья сила» между «бесчеловечным Богом» (Восток) и «безбожным человеком» (Запад) в концепции В.Соловьева, марксистская (Г.Плеханов). Активно развивались идеи общеславянского культурного единения свободных народов (панславизм) в программах Кирило-Мефодиевского братства (Н.Костомаров, Т.Шевченко, П.Кулиш). Знаковым событием стало культурологическое учение Н.Данилевского «Россия и Европа» (1871 г.), где обосновывалась принципиальная принадлежность России и Европы к разным культурно-историческим типам.

Самопознание отечественной культуры происходило через осмысление настоящего и анализ (уроки) прошлого. Так, пробуждение исторического сознания выразилось в активизации собственно исторической литературы. В России это труды Н.Карамзина («История государства Российского»), С.Соловьева, В.Ключевского. В Украине еще в 18 веке выходят в свет труды Рубана («Краткая летопись Малороссии»), Безбородко, Марковича, «История Русов». В 19 веке историографию Украины пополнят труды Н.Костомарова, М.Драгоманова, В.Антоновича и др.

Активизации исторической памяти в российской культуре способствовали **события Отечественной войны 1812 г**, войны с Наполеоном. Отечественная война пробуждает национальное достоинство, ответственность, чувство свободы. На пороге жизни и смерти актуализируются истинные моральные ценности, а не ложнопафосные. Следствием этого станет «брожение умов» и социальный протест в обществе. Так, первая четв. 19 в. характеризуется как «Александровская весна» (царствование Александра І); возникают симптомы «Оттепели», рождаются либеральные надежды на переустройство Российской империи (движение декабристов в России).

Пробуждение культурно-исторической памяти выразилось и в особой значимости **исторической темы в отечественной литературе и искусстве**. Главные темы: «Русь уходящая и Русь новая», «Русь на пороге перемен», «Русь периода Смутного времени» (междуцарствие как повод поразмышлять о природе власти вообще, о противостоянии народа и власти. Таковы произведения А.Пушкина («Борис Годунов», «Капитанская дочь»), произведения Н.Гоголя («Тарас Бульба»), оперы М.Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»), Н.Римского-Корсакова, М.Глинки («Жизнь за царя»), картины Репина, Н.Ге, В.Сурикова. В украинской литературе историческая тема представлена в произведениях Шевченка, Кулиша и др. авторов. Тема казаччины с «Энеиды» И.Котляревского станет ведущей в отечественном искусстве.

Литература и искусство становятся главными формами выражения национально-культурного самосознания («Поэт в России больше, чем поэт»). Никогда ни до того, ни после русская и украинская литература и искусство не имели такую власть над умами современников. Художественное слово не просто изображало, оно по своему преобразовывало мир. Именно литература вырабатывала новые общественные идеалы. Особый «эзопов язык» художественной литературы в условиях политической цензуры придавал текстам психологическую глубину и тонкость, многомерность, пробуждал беспокойные мысли и вопросы у читателей В отечественном логосе всегда господствовала не рассудочная «кабинетная логика», а художественно-символический образ, одновременно и аналитический, а провидческий, «философия сердца» (мечтательный психологизм). Речь художественной литературы утратила прежнюю риторичность, повышенную условность, громоздкую торжественность и стала «живой», естественной («высказывай все начисто» - В.Пушкин).

Среди **главных жизненных вопросов**, поставленных литературой: «Что делать?» (Н.Чернышевский), «Кто виноват?» (А.Герцен), «Горе от ума» (А.Грибоедов), «А судьи кто?», «Кому на Руси жить хорошо?» (Н.Некрасов), «Герой нашего времени» (М.Лермонтов), «Идиот» (Ф.Достоевский). Отечественная литература и искусство размышляют над природой собственной ментальности, народного характера.

Особую остроту в 19 веке приобретает **противостояние интеллигенции и власти**, (самодержавия). Таковы «Послание в Сибирь» А.Пушкина, «На смерть поэта» М.Лермонтова («Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, совести и чести палачи...»), стихотворения «Сон» и «Кавказ» Т.Шевченка, социальная сатира Гоголя, Салтыкова-Щедрина.

Либерализация отечественной культуры нашла свое отражение в популярности разного рода **товариществ, кружков, творческих объединений** («Арзамас», «Зеленая лампа», «Кирило-Мефодиевское братство», «Товарищество передвижных выставок» в живописи во главе с художником Крамским, «Могучая кучка» композиторов во главе с Балакиревым, Харьковское математическое товарищество и др. Популярностью пользовались литературные салоны (например Олениной, З.Волконской). Во 2-й половине 19 века получили распространение украинские громады, которые усилиями местной интеллигенции вели национально-культурную и гражданско-политическую деятельность (Киевская, или т.н. Старая громада, в которую входили В.Антонович, М.Драгоманов, П.Чубинский, О.Конисский, М.Старицкий и др.)

Важной формой консолидации отечественной интеллигенции были литературно-общественные журналы: «Современник», «Отечественные записки», «Основа» (печатались произведения украинских литераторов), «Киевская старина».

Важными событиями в образовательной жизни Украины стали открытия Харьковского (1805 г.), Киевского (1834 г.) университетов

Подобно европейской, *отечественная культура и искусство прошли свои этапы романтизма, реализма, декаданса (модерна)*.

Так, в Украине возникает Харьковская школа романтиков (И.Срезневский, И.Розковченко), в Галичине – «Русская троица» (М.Шашкевич, Я.Головацкий, И.Вагилевич). С начала 1840 г. Выдвигается поколение литераторов-романтиков (М.максимович, П.Кулиш, А.Метлинский, Т.Шевченко, Н.Костомаров). Они обогатили тематику, развили новые жанры, углубили связи литературы с фольклором. Важное место также обрела историко-героическая тема. Как способ мышления романтизм способствовал углублению национального сознания украинцев, пониманию исторической самобытности народа.

Высшими проявлениями художественного реализма в украинском искусстве стали произведения И.Котляревского, Г.Квитки-Основьяненко, Т.Шевченка, М.Вовчок, П.Мирного, П.Грабовского и др.

Водоразделом в культуре 19 века стали **реформы царя Александра ІІ** (земская, судебная, школьная, армейская), а также отмена крепостного права в 1861г. История соответственно разделяется на «дореформенный» и «пореформенный» периоды. В 60-е гг. Возникает особое культурное явление – «шестидесятничество», сопровождавшееся (и в 19 веке, и в 20-м) симптомами «оттепели», либерализации.

60-е гг. были отмечены успехами в области науки: химии (Менделеев), физиологии (Сеченов), географии (Пржевальский, Семенов Тянь-Шанский, Миклухо-Маклай), историографии (С.Соловьев, В.Ключевский).

Движение *«народничества»* (идеи особого русского социализма) выразилось характерным просветительским «хождением в народ» отечественной интеллигенции, идеализацией роли крестьянства, общинного уклада. Параллельно развивался и революционный нигилизм (с идеей террора против представителей властной верхушки). Возникла опасность опрощенчества, отрицания культурных традиций прошлого, подмены этики – общественной «пользой», вульгарным биологизмом. Кроме того, возникли опасные симптомы одержимости идеей, доктринерства, когда на все «больные вопросы эпохи» предлагаются простые, готовые ответы. Все эти опасности мировоззренческого коллапса глубоко отразила отечественная литература и искусство (произведения И.Тургенева, Н.Чернышевского, Ф.Достоевского и др.)

Как противодействие, альтернатива опасным нигилистическим теориям развиваются *идеи русского «богоискательства»:* религиозно-моралистические искания Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского (жажда «обращения», «воскресения», поиск новой «практической» религии в тесной связи с трудовой жизнью простого народа). В живописи богоискательские поиски воплощены в произведениях И.Крамского («Христос в пустыне»), А.Иванова («Явление Христа народу»), Н.Ге («Тайная вечеря», «Что есть истина?», «Христос и Пилат»), Т.Шевченко («Мария», «Блудный сын»).

ЧАСТЬ ІІ: «Серебряный век» отечественной культуры

План: 1) Духовная атмосфера в России рубежа 19-20 вв.

2) Модерн и авангард в искусстве СВ.

Период 90-х гг. 19 века и два десятилетия 20 века вошли в историю отечественной культуры как эпоха «Серебряного века». Название было дано философом Н.Бердяевым. Как уже говорилось, СВ предлагал иной исторический путь развития России: «революцию Духа».

Художественная культура СВ полна загадок, противоречий и своеобразной **художественной «многоукладности»**, которая, между тем, не заслоняла целостности этой эпохи. Еще творили мастера старой, классической, реалистической школы (А.Чехов, Л.Толстой), когда на горизонте уже появились представители нового художественного поколения со своими дерзновенными планами и поисками. Эпоха СВ породила особую атмосферу свободного творчества, открытого диалога, дискуссий.

СВ – **время рубежа, время «канунов и ожиданий»** (поэт А.Белый: «Мы – поколение рубежа…»). Российская культура СВ являла собой совершенно особый «экстракт переходности». На ее полюсах находились, например, радикалистские разработки революционных экспериментов партии большевиков и идеи русского духовного космизма и нравственного преобразования (учение В.Вернадского о ноосфере, философия «всеединства» во главе с Вл.Соловьевым и др.). Начало ХХ ст. осложнялось типично русской порывистостью и спорадичностью. То, что, в какой-либо европейской стране следовало в более или менее логическом порядке, в России перепутывалось, становилось одновременным и параллельным, смыкалось и размыкалось. Русское искусство жило, - по словам А.Блока, - «удесятеренной жизнью».

Преддверием СВ стала речь Ф.Достоевского на открытии памятника А.С.Пушкину на Тверском бульваре в Москве 1881 г. с ее знаменательной фразой «Красота спасет мир».

Парадокс культуры Серебряного века в утопическом сочетании призывов к нравственному преобразованию с изощренным «эстетизмом», далеким от непосредственных общественных забот, выдвигаемых временем, в фатальной оторванности от широких социальных течений своего времени.

Русский Ренессанс СВ отразил мироощущение людей, живших и творивших на грани веков. Как считал поэт-символист К.Бальмонт, - люди, которые мыслят и чувствуют на рубеже 2-х периодов, одного законченного, а другого – еще не родившегося, развенчивают все старое, если оно потеряло свою душу и стало безжизненной схемой. Но, предшествуя новому, они сами, выросшие на старом, нередко не в силах видеть еще это новое – вот почему в их настроениях рядом с самыми восторженными вспышками так *много больной тоски.*

Духовная атмосфера этого времени была *предреволюционной,* социальный барометр – неустойчив (кризис власти, «распутинщина», вызревание революционной ситуации). На первых порах интеллигенция отождествляла приближавшуюся революцию с «разрушительной и очистительной грозой». Был характерен *катастрофизм сознания, апокалиптика общественных ожиданий.* Сознание жило предельными категориями, максимализмом и космизмом задач (не случайно, это было время великих космических прозрений Жуковского, Циолковского, Федорова и др. ученых).

Культуре СВ стала особенно свойственно **религиозно-романтическое мировосприятие.** Н.Бердяев писал по этому поводу: «Человек оказался обессилен длительной критико-аналитической эпохой и затосковал в своем творчестве по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии…» Атмосфера была пронизана интересом к сверхприродному, мистицизму. Стали модными религиозная теософия Е.Блаватской, спиритизм и оккультизм в различных кругах общества.

Культура СВ была отмечена **мучительным самопознанием**, исследованием своей «русскости», своей национальной самобытности. Таковы произведения А.Блока «Скифы», С.Городецкого «Русь», В.Иванова «Русский ум»:

«Своеначальный жадный ум –

Как пламень русский ум опасен:

Так он неудержим и ясен,

Так весел он и так угрюм…»

Духовную атмосферу этого периода определяют религиозно-философские взгляды т.н. **«всеединцев»** (В.Соловьева, Н.Бердяева, С.Булгакова, П.Флоренского). По их мнению, на смену прежней «эпохе анализа» должна прийти «эпоха синтеза» (т.е. «духовного всеединства» науки, философии, искусства, религии).

Главная роль в деле духовного обновления, миропреображения отводилась искусству. Художественная мысль СВ стремилась к синтезу выразительных возможностей множества видов искусств (живописно-музыкальные опыты Чюрлениса, цветомузыка Скрябина и др.)

Сама жизнь для художников СВ превращалась в театральные подмостки, творцу уже было недостаточно быть просто художником, он стремился быть человеком-артистом. СВ породил особый богемный театральный быт. Наиболее характерными примерами были театрализованные вечера, проводимые В.Ивановым, различные кружки и общества, литературные и художественные кабаре («Бродячая собака», «Привал комедиантов», «Летучая мышь»). **Театрализация самой жизни** не могла не сказаться на рождении новых театральных концепций (Н.Евреинов, В.Мейерхольд, А.Таиров, позже, в Украине – Л.Курбас).

Художественная культура СВ представлена двумя мощными волнами: **модерном и авангардом.**

Модерн открывал эпоху СВ в 90-е гг. и ознаменовался рождением нового для отечественной культуры стиля – символизма. Вместе с модерном возрождалось стремление к «спасительной красоте», «культу прекрасного». Символизм в нашем искусстве отличает особая музыкальность стиха, обилие смысловых подтекстов, намеков, едва уловимых, ускользающих образов, эстетика «неизречимости» мысли в слове.

Культ удержания красоты, исчезающей в прагматическом, деловом, сверхинформированном мире – определяющая черта стилевого поля модерна. Следы модерна мы находим везде: в архитектуре, живописи, книжной графике, рекламе, дизайне, одежде. С помощью своей неуемной фантазии они стремились все превратить в произведение искусства. Главные его черты: чувственность, декоративность, романтичность.

В работах модернистов воссоздается языческая архаика (живопись Н.Рериха, балет И.Стравинского «Весна священная», скифская тема у А.Блока). Сказочные фольклорные мотивы появляются в полотнах М.Врубеля («Царевна-Лебедь»). В искусстве впервые обыгрывается особая вещественность русского купеческого быта (картины Кустодиева: «Купчиха», «Красавица»).

Модерн насквозь театрален: тяготеет к игре, зрелищности. Не случайно по настоящему русский модерн расцвел именно на театральных подмостках (знаменитые «Русские сезоны» в Париже).

Авангард оформляется к 1910 г. В этом году состоялась выставка живописцев под названием «Бубновый валет» и вышла в свет книга В.Кандинского (создателя абстракционизма) «О духовном в искусстве». Авангард предлагал тотальное освобождение от любых прежних духовных опор. Его цель – полное обновление систем художественного видения. С этой целью предпринимаются попытки грандиозные творческие эксперименты с пространством, цветом, звуком. Таковы живописные полотна К.Малевича, М.Шагала, В.Кандинского, поэтические новации В.Хлебникова и Крученых. Обычно об авангарде говорят как о явлении элитарно-кастовом. Но именно благодаря «элитарному» авангарду искусство сделалось одной из самых массовых тем духовной жизни современности. Именно авангард своим приемом затрудненного восприятия обнажил мнимость легкости и понятности искусства в привычных сюжетных и изобразительных формах.

Творцы авангарда, безусловно, были романтиками, жившие несбыточной мечтой о рождении сверхискусства и мира, насыщенного только им. Только мечтатель может в начале ХХ века заняться конструированием крыльев для человека, как В.Татлин, или подобно К.Малевичу, создавать проекты городов-спутников, курсирующих по земной орбите.

Подвергая кощунственному отрицанию классические основы художественного творчества, авангард тем самым с неистовой мировоззренческой радикальностью ставит вопрос о *самой сути искусства*, о его роли и месте в культуре и общественном сознании. Обычно об авангарде говорят как о явлении элитарно-кастовом. Но именно благодаря «элитарному» авангарду искусство сделалось одной из самых массовых тем духовной жизни человечества. Именно авангард своим приемом затрудненного восприятия обнажил мнимость легкости и понятности искусства в привычных сюжетных и изобразительных формах.

Авангард немыслим вне особой корпоративной сплоченности и дерзкого социального шутовства и эпатажа. Об этом говорят и названия авангардистских групп, выставок, сборников: «Ослиный хвост», «Рыкающий Парнас», самопровозглашения: «Я - гений Игорь Северянин…», «Председатель Земного Шара» (В.Маяковский). Все это было коллективным ритуалом самовыделения из чуждой, косной среды.

Характерным явлением авангарда СВ стал кубофутуризм, супрематизм (картина: «Черный квадрат» К.Малевича), архитектурный конструктивизм В.Татлина, изобразительный «лучизм» живописца М.Ларионова. Сама система мышления художников авангарда была свободна от каких-либо канонов и правил, кроме своих собственных, столь же исчезающих, сколь и возникающих. В условиях господства «пролетарской культуры», воцарившейся после революции 1917 г., авангард, принципиально неподвластный социальным заказам, был обречен на умирание.

В украинском культурном пространстве СВ наиболее значительными фигурами художественного модерна и авангарда стали художник-график Г.Нарбут, художник-импрессионист А.Мурашко (картина: «Селянська родина», «Похорон кошевого»), А.Новаковский («Автопортрет», «Коляда»), архитектор, живописец, график В.Кричевский («На Дніпрі», «»Сорочинський ярмарок»), основатель украинского книжного искусства. Среди литераторов – поэт-экзистенциалист Богдан Лепкий, поэт-футурист М.Семенко, писатель В.Стефаник (лирические сборники: Синя книжечка», «Дорога», Моє слово»), композитор К.Стеценко (кантата «Єднаймося»).

С закатом культуры СВ разрушилась особая творческая, диалогическая атмосфера, в которой генерировались идеи нового искусства, позволявшего видеть мир иными глазами. С уходом Серебряного века исчезли целые пласты русской культуры. Изменился ее пространственный контекст, расслоившись на русско-зарубежную и русско-советскую сферы.