

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры

Международный
центр компетенций
в горнотехническом образовании
под эгидой ЮНЕСКО

**Международная специальная краткосрочная программа
Международного центра компетенций в горнотехническом
образовании под эгидой ЮНЕСКО**

**РАЗРАБОТАНА В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ОКНО В РОССИЮ»

Уровень программы: общий

Форма обучения: очная

Объем программы: 72 часа

**Руководитель
программы:**

к. пед. н., Бондарева О.Н.

**Составитель
программы:**

д. филос. н., доцент Рассадина С.А.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

1 Общие положения

1.1 Цель программы:

Цель программы – изучение культурно-исторического наследия России на материале музейных экспозиций и архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга и его окрестностей.

1.2. Основные задачи программы

- **получение дополнительных знаний в области истории** российской культуры (изучение архитектурного наследия, изобразительного искусства, литературы и фольклора);
- **получение дополнительных знаний в области семиотики культуры** (знакомство с ключевыми реалиями, необходимыми для понимания российского культурного контекста).

1.3 Категория слушателей:

Студенты, магистранты и аспиранты различных специальностей, заинтересованные в изучении культуры России.

1.4 Планируемые результаты обучения

Перечень дополнительных профессиональных компетенций, качественное изменение которых осуществляется в результате реализации программы обучения:

- знание основных культурно-исторических периодов в истории России и Санкт-Петербурга;
- знание основных архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга и окрестностей;
- знание культурно-исторических феноменов, оказавших влияние на формирование российского культурного контекста;
-

1.5 Требования к результатам освоения программы:

С целью достижения указанных в пункте 1.4 дополнительных профессиональных компетенций, слушатели в процессе освоения программы должны:

Получить знания по:

- истории традиционной культуры народов России;
- истории мировых религий в России;
- истории художественной культуры России.

Развить умения:

- интерпретировать произведения художественной культуры;
- понимать культурно-исторический контекст.
- распознавать символические образы, интерпретировать их в культурном контексте;

Приобрести навыки:

- посещения музейных экспозиций Санкт-Петербурга;
- осмотра архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
- анализировать полученный культурный опыт, представлять результаты в виде докладов / эссе.

1.6. Календарный учебный график

Условные обозначения:

Теоретическое обучение	ТО/час
Практическое обучение	ПО/ час
Итоговая аттестация	ИА/час

Форма обучения	Дни недели/ауд.час												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Очная/ТО	-	2	8	6	8	8	-	-	8	8	8	4	-
Очная/ПО	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Очная/ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

1.7. Учебный план:

№	Наименование модуля	Всего часов	В том числе					
			Лекции	Практические занятия (семинары)	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Выездные мастер-классы	Итоговая аттестация
1	Введение.	2	2	-	-	-	-	-
2	Модуль 1. Традиционная культура народов России.	16	14	2	-	-	-	-
3	Модуль 2. Культурное наследие мировых религий в России.	8	8	-	-	-	-	-
4	Модуль 3. Художественная культура России.	38	36	2	-	-	-	-
5	Итоговая аттестация	8	-	-	-	4	-	4
	Всего	72	60	4	-	4	-	4

1.8 Объем программы и виды учебной работы:

Вид учебной работы	Часы
Лекционные занятия	60
Практические занятия	4
Лабораторные занятия	-
Выездные мастер-классы	-
Итоговая аттестация	4
Всего очных занятий	68
Самостоятельная работа, включая подготовку к итоговой аттестации	4
Общий объем программы	72

2. Содержание обучения:

2.1 Содержание обучения по программе:

Наименование разделов профессионального модуля, тем	Содержание учебного материала	Объем часов
Введение.	<ul style="list-style-type: none">• Культурное наследие России: исторические периоды и петербургский контекст.	2
Модуль 1. Традиционная культура народов России.	<ul style="list-style-type: none">• Народы России: история, традиции, фольклор.• Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.• Музейные коллекции, посвящённые традиционной культуре (Российский этнографический музей, Русский музей).	16
Модуль 2. Культурное наследие мировых религий в России.	<ul style="list-style-type: none">• Мировые религии в России.• Символика религиозного искусства.• Многоконфессиональная среда Санкт-Петербурга.	8
Модуль 3. Художественная культура России.	<ul style="list-style-type: none">• Историко-культурный контекст (XVIII-XX вв.) эстетические идеи, выдающиеся личности, знаковые произведения.• История российской архитектуры и архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга.• История изобразительного искусства (на материале коллекций художественных музеев Санкт-Петербурга).	38

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении 1.

2.3. Формы аттестаций по программе:

Для оценки качества усвоения знаний, умений и опыта деятельности предусмотрены текущий и итоговый контроль.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе тестов или иных проверочных работ, которые содержат контрольные вопросы по каждому изучаемому модулю и должны быть сданы обучающимися в ходе учебного периода.

Итоговая аттестация (зачёт) проводится в форме круглого стола, на котором обсуждаются доклады или эссе, выполненные студентами в ходе обучения.

К итоговой аттестации допускаются только те слушатели, которые успешно сдали все проверочные работы по изученным модулям.

2.4 Оценочные материалы:

Примерный перечень вопросов для подготовки к тестам и другим проверочным работам:

Модуль 1. Традиционная культура народов России.

1. Какие языковые группы представлены на территории России?
2. Какие религии традиционно исповедуют народы России?

3. Какие традиционные праздники есть у народов России?
4. Какие предметы народного быта можно увидеть в петербургских музеях?
5. Какие фольклорные персонажи встречаются в русской классической литературе?
6. Какие фольклорные мотивы встречаются в классическом искусстве?

Модуль 2. Культурное наследие мировых религий в России.

1. Что входит в понятие «мировые религии»?
2. В каких странах зародились мировые религии? Когда они появились в России?
3. Какие религии представлены в Санкт-Петербурге? Какие из них являются традиционными для России?
4. Что вы знаете о Санкт-Петербургском дацане?
5. Что вы знаете о Санкт-Петербургской мечети?
6. Какие христианские храмы есть в Санкт-Петербурге? Каким конфессиям они принадлежат?

Модуль 3. Художественная культура России.

1. Назовите памятники древнерусской архитектуры на северо-западе России.
2. Назовите архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга эпохи классицизма. Каковы их общие черты?
3. Изображения каких античных богов украшают классические здания в Санкт-Петербурге? Что символизируют эти фигуры?
4. Какие деятели культуры XIX века жили в Санкт-Петербурге? Какие места связаны с их жизнью и творчеством?
5. Какие деятели культуры Серебряного века жили в Санкт-Петербурге? Какие места связаны с их жизнью и творчеством?
6. Назовите архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга эпохи модерна. Каковы их общие черты?
7. Какие здания и монументы характеризуют советский период в истории Санкт-Петербурга?

Примерный перечень тем для подготовки докладов / эссе к итоговой аттестации (точная формулировка согласуется с преподавателем):

1. Традиционные праздники народов России в сравнении с праздниками других народов мира.
2. Традиционная культура: история и современность.
3. Фольклорные персонажи в искусстве и литературе.
4. Мировые религии в России: история, традиции, художественная культура.
5. Петербургские храмы в сравнении с религиозными постройками в других странах.
6. Античные мотивы в убранстве Санкт-Петербурга.
7. Петербургское барокко: исторические параллели.
8. Петербургский классицизм: интернациональные черты и локальные особенности.
9. Выдающиеся деятели культуры XIX века в Санкт-Петербурге: творческая биография, памятные места.
10. Петербургский модерн: интернациональные черты и локальные особенности.
11. Выдающиеся деятели культуры Серебряного века в Санкт-Петербурге: творческая биография, памятные места.
12. Архитектура Ленинграда: интернациональные черты модернизма и особенности советской стилистики.
13. Образ Санкт-Петербурга в поэзии.
14. Образ Санкт-Петербурга в изобразительном искусстве.
15. Музеи Санкт-Петербурга: история, коллекции, просветительская миссия.

2.4.1 Критерии оценивания

Критерии оценок промежуточной аттестации

Оценка	Описание
Зачтено	Посещение более 50 % занятий; обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; все предусмотренные программой обучения задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое; в течение курса выполнил работу.
Не зачтено	Посещение менее 50 % занятий; обучающийся не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы; большинство предусмотренных программой обучения заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Критерии оценок итоговой аттестации: примерная шкала оценивания знаний по выполнению заданий зачета:

Оценка	
Не зачтено	Зачтено
Посещение менее 50 % лекционных и практических занятий	Посещение не менее 50 % лекционных и практических занятий
Обучающийся не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы	Обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу излагает его, допуская некоторые неточности в ответе на вопрос.
Не умеет находить решения большинства предусмотренных программой обучения заданий	Уверенно находит решения предусмотренных программой обучения заданий
Большинство предусмотренных программой обучения заданий не выполнено	Предусмотренные программой обучения задания успешно выполнены

2.5. Учебно-методические материалы (в том числе конспекты лекций) – представлены в Приложении 2.

2.6. Вид документа, подтверждающий прохождение обучения:

После успешного окончания обучения выдается сертификат о прохождении Международной специальной краткосрочной программы под эгидой Международного центра ЮНЕСКО: «Санкт-Петербург — окно в Россию».

3. Организационно-педагогические условия реализации программы:

3.1 Материально-технические условия реализации программы:

Для реализации программы используются аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием для демонстрации аудио- и видеоматериалов. Выездные лекции проводятся в форме занятий на музейной экспозиции, а также в форме автобусных или пешеходных экскурсий по историческому центру Санкт-Петербурга.

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Образование (вуз; год окончания; специальность)	Должность, ученая степень, звание, стаж работы в данной или аналогичной области, лет	Количество научных и учебно- методических публикаций
Руководитель программы				
1	Бондарева Ольга Николаевна	Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; 2003; историк русской культуры, культуролог, преподаватель по дисциплине «Культурология»	Доцент кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского горного университета; кандидат педагогических наук; стаж работы – 14 лет	более 50
Профессорско-преподавательский состав программы				
2	Згурская Ольга Григорьевна	Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 1996; русский язык и литература	Доцент кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского горного университета; кандидат филологических наук; доцент; стаж работы – 24 года	более 70
3	Науменко Надежда Витальевна	Санкт-Петербургский государственный университет; 1999; культуролог, преподаватель по специальности «Культурология»	Доцент кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского горного университета; кандидат философских наук; доцент; стаж работы – 22 года	более 50
4	Рассади Софья Александровна	Санкт-Петербургский государственный университет; 1999; культуролог, преподаватель по специальности «Культурология»	Профессор кафедры русского языка и литературы Санкт- Петербургского горного университета; доктор философских наук; доцент; стаж работы – 22 года	более 100
5	Семибратова Юлия Рейнгольдовна	Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; 2003; историк русской культуры, культуролог, преподаватель по дисциплине «Культурология»	Гид-переводчик 1 категории, координатор по экскурсионному обслуживанию Совета по международным образовательным обменам СІЕЕ (Портланд, США); стаж работы – 25 лет	-

№	Фамилия, Имя, Отчество	Образование (вуз; год окончания; специальность)	Должность, ученая степень, звание, стаж работы в данной или аналогичной области, лет	Количество научных и учебно- методических публикаций
6	Щукина Дарья Алексеевна	Ленинградский государственный университет; 1980; филолог-русист	Зав. кафедрой русского языка и литературы Санкт-Петербургского горного университета; доктор филологических наук; профессор; стаж работы – 29 лет	более 170

Приложение 1
к образовательной программе –
«Международная специальная краткосрочная
Программа под эгидой Международного центра ЮНЕСКО
«Санкт-Петербург – окно в Россию»

**Рабочая программа дисциплины (модуля)
Введение. Культурное наследие России:
исторические периоды и петербургский контекст**

1. Описание модуля

Содержание лекции:

Северо-запад России до основания Санкт-Петербурга. Новгородская Русь: территория, историческое значение, сохранившиеся памятники. Старая Ладога. Московское государство: геополитические интересы, строительство городов и монастырей, художественная культура.

Петровская эпоха и основание Санкт-Петербурга. Эпоха Просвещения: научные учреждения и учебные заведения, основанные в XVIII в. Горный университет.

Европейское влияние в художественной культуре XVIII-XX вв. Классическая культура XIX в.: деятели, произведения, петербургский контекст. Культура Серебряного века: деятели, произведения, петербургский контекст.

Советский период в истории культуры: интернациональные идеи модернизма и художественное воплощение государственной идеологии.

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)/наименование тем дисциплины (модуля)	Всего, час	в том числе			Форма контроля
			лекц.	практич.	самост.	
1	<i>Введение. Культурное наследие России: исторические периоды и петербургский контекст.</i>	2	2	–	–	–

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Ботякова О.А. Российский этнографический музей. Путеводитель. СПб., 2009.
2. Женский народный костюм в России XVIII – XX века / Науч. ред.: Е.Петрова; авт. ст.: Н. О. Крестовская, М. А. Сорокина. СПб, 2013.
3. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
4. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1994.
5. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2006.
6. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. М., 2004.
7. Традиционная культура народов России // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://bigenc.ru/text/3040264>.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Традиционная культура народов России»

1. Описание модуля

Модуль включает 14 часов лекций и 2 часа практических занятий.

Содержание модуля охватывает следующие темы: «Народы России: история, традиционная культура, фольклор», «Русская традиционная культура», «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.».

В модуль включены:

- лекции «Народы России: история, традиции, фольклор», «Русская традиционная культура», «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.»;
- выездная лекция «Традиционная культура народов России» (на базе Российского этнографического музея или Русского музея);
- практическое занятие «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.»

Содержание лекций и практических занятий:

Народы России: языковые группы, религиозная принадлежность, историческое расселение. Природные условия и традиционный образ жизни: традиционные жилища, особенности хозяйственной деятельности у различных народов России. Русский дом: функциональные элементы конструкции, символические элементы жизненного пространства. Традиционные обряды и праздники сезонного цикла у различных народов. Русские аграрные праздники. Традиционные обряды и праздники жизненного цикла у различных народов. Русские свадебные традиции: архаические и религиозные элементы народной обрядности. Традиционная национальная одежда. Музыкальные традиции народов России. Традиционная культура в современном мире: аутентичные формы, консервация и музеефикация, реконструкторское движение, креативное переосмысление. Музейные коллекции, посвященные традиционной культуре (Российский этнографический музей, Русский музей).

Русский фольклор: система персонажей, сюжеты, взаимоотношения между героями. Жанровая система русского фольклора. Фольклорная и религиозная картины мира, их совмещение в русской культуре. Русский фольклор и его связь с фольклором соседних стран. Фольклор как материал для осмысления в литературном произведении. Сюжеты и поэтика сказок А.С. Пушкина: фольклорные элементы, характер авторской обработки, уровни организации смысла. «Руслан и Людмила». Сказки А.С. Пушкина в иллюстрациях русских художников, в кинематографическом и мультипликационном исполнении. Театральные и музыкальные постановки сказок А.С. Пушкина. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя как цикл литературных произведений, максимально приближенных к фольклору: образ автора, язык, сюжеты и персонажи. Повесть «Вий»: фольклорное и религиозное в повести. Экранизация цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и повести «Вий».

2. Структура модуля

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)/наименование тем дисциплины (модуля)	Всего, час	в том числе			Форма контроля
			лекц.	практич.	самост.	
1	<i>Модуль 1. Традиционная культура народов России.</i>	16	14	2	–	текущий

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)/наименование тем	Всего, час	в том числе			Форма контроля
1.1.	Народы России: история, традиционная культура, фольклор.	8	8	–	–	–
1.2.	Русская традиционная культура.	4	4	–	–	–
1.3.	Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.	4	2	2	–	–

3. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Наименование тем дисциплины (модуля)	Кол-во часов	Профессиональные компетенции
1	Модуль 1. Традиционная культура народов России.	16	- знание культурно-исторических феноменов, оказавших влияние на формирование российского культурного контекста; - умение распознавать символические образы, интерпретировать их в культурном контексте; - знание основных музейных коллекций Санкт-Петербурга, отражающих историю российской культуры; - умение анализировать полученный культурный опыт, представлять результаты в виде докладов / эссе.

4 Практические занятия (семинары)

№ темы	Наименование занятия семинарского типа	Вид занятия	Кол-во час.
1	Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.	практическое занятие	2

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Модуль 1. Традиционная культура народов России

Литература:

8. Ботякова О.А. Российский этнографический музей. Путеводитель. СПб., 2009.
9. Женский народный костюм в России XVIII – XX века / Науч. ред.: Е.Петрова; авт. ст.: Н. О. Крестовская, М. А. Сорокина. СПб, 2013.
10. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
11. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1994.
12. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2006.
13. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. М., 2004.
14. Традиционная культура народов России // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://bigenc.ru/text/3040264>.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Библиотекарь.Ру: электронная библиотека по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/>.
2. Википедия: электронная энциклопедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Сайт Государственного музея истории религии. Режим доступа: <http://www.gmir.ru>.
4. Сайт Российского этнографического музея. Режим доступа: <https://ethnomuseum.ru/>.
5. Сайт Русского музея (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>.
6. Google Art Project (Академия культуры): виртуальные музейные коллекции и виртуальные экскурсии по музеям. Режим доступа: <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru>.

Рабочая программа дисциплины (модуля) Культурное наследие мировых религий в России

1. Описание модуля

Модуль включает 8 часов лекций.

Содержание модуля охватывает следующие темы: «Мировые религии в России», «Символика русского религиозного искусства», «Мировые религии в Санкт-Петербурге».

В модуль включены:

– лекции «Мировые религии в России», «Символика русского религиозного искусства»;

– выездная лекция «Мировые религии в Санкт-Петербурге» (в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческом центру, либо в форме занятия на базе Государственного музея истории религий).

Содержание лекций:

Многоконфессиональная среда Санкт-Петербурга как отражение многонационального характера России и интернационального характера петербургской культуры. Традиционные религии России. Выходцы из католических и протестантских стран в истории России и Санкт-Петербурга.

Буддизм: история зарождения и распространения, основные религиозные идеи и нравственные ценности. Буддизм в России: история, этногеография, религиозные центры. Архитектура буддийских храмов и основные сюжеты религиозного искусства. Санкт-Петербургский дацан: история основания, архитектурный облик, жизнь общины, просветительская деятельность.

Ислам: история зарождения и распространения, основные религиозные идеи и нравственные ценности. Ислам в России: история, этногеография, религиозные центры. Архитектура мечетей и основные виды религиозного искусства. Санкт-Петербургская соборная мечеть: история основания, архитектурный облик, жизнь общины, просветительская деятельность.

Христианство: история зарождения и распространения, основные религиозные идеи и нравственные ценности. Христианство в России: история, этногеография, религиозные центры. Символика русского религиозного искусства: архитектура, иконопись. Стилистические особенности допетровской церковной архитектуры. Православные храмы Санкт-Петербурга: история, архитектура, мемориальное значение. Католические и протестантские храмы Санкт-Петербурга: история, архитектура, современная религиозная и культурная жизнь.

2. Структура модуля

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)/наименование тем дисциплины (модуля)	Всего, час	в том числе			Форма контроля
			лекц.	практич.	самост.	
1	Модуль 2. Культурное наследие мировых религий в России.	8	8	–	–	текущий
1.1.	Мировые религии в России.	2	2	–	–	–
1.2.	Символика русского религиозного искусства.	2	2	–	–	–
1.3.	Мировые религии в Санкт-Петербурге.	4	4	–	–	–

3. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Наименование тем дисциплины (модуля)	Кол-во часов	Профессиональные компетенции
1	Модуль 2. Культурное наследие мировых религий в России.	8	- знание культурно-исторических феноменов, оказавших влияние на формирование российского культурного контекста; - умение распознавать символические образы, интерпретировать их в культурном контексте; - знание основных архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга и окрестностей; - умение анализировать полученный культурный опыт, представлять результаты в виде докладов / эссе.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Антонов В.В., Кобак А.В. Святые Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия: в 3-х т. СПб., 1996.
2. Беккин Р.И., Тагирджанова А.Н. Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. М., 2016.
3. Гаврилов С. Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710-1918. М., 2011.
4. Козлов-Струтинский С.Г. Католическая Церковь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Краткие исторические очерки. Гатчина, 2009.
5. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
6. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т./ Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1994.
7. Павлов А.П. Храмы Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб., 2001.

8. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.:1990.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. Режим доступа: <http://www.citywalls.ru/>.
2. Википедия: электронная энциклопедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Сайт Государственного музея истории религии. Режим доступа: <http://www.gmir.ru>.
4. Сайт Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Режим доступа: <https://dum-spb.ru/>.
5. Сайт Русского музея (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>.
6. Сайт Санкт-Петербургского буддийского храма. Режим доступа: <https://dazanspb.ru/>.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)
Художественная культура России**

1. Описание модуля

Модуль включает 36 часов лекций и 2 часа практических занятий.

Содержание модуля охватывает следующие темы: «История архитектурных стилей. Архитектурное убранство Санкт-Петербурга», «Культурный контекст и художественная жизнь в XVIII-XIX вв.», «Культурный контекст и художественная жизнь в XX в.».

В модуль включены:

– лекции «Эстетика русской архитектуры. Древнерусское зодчество», «Эстетика русской архитектуры. Стили петербургской архитектуры», «Античные сюжеты в русском искусстве», «Художественная культура XIX в.», «Культура Серебряного века», «Культура советского периода».

– выездные лекции «Архитектурное наследие классицизма» (в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру города с детальным осмотром одного из памятников эпохи классицизма), «Императорская резиденция: архитектура и художественные коллекции» (в форме музейного занятия на базе Эрмитажа), «Русское изобразительное искусство» (на базе Русского музея); «Модерн в петербургской архитектуре» (в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру города).

– практическое занятие «Культурное наследие России: символические образы в историко-культурном контексте».

Содержание лекций и практических занятий:

Допетровская архитектура северо-западных областей России: каменное зодчество Новгорода и Пскова, традиционная деревянная архитектура, церковная и гражданская архитектура в московском государстве. Неорусский стиль в архитектуре Санкт-Петербурга: храм Спаса на Крови, собор св. Петра и Павла, доходные дома Басина, Никонова и другие.

Основание Санкт-Петербурга: план города, важнейшие учреждения, первые архитекторы. Сохранившиеся постройки петровского времени: Историко-культурный контекст эпохи Просвещения. Академия наук, Академия художеств, Санкт-Петербургский университет, Горный университет: исторические здания, выдающиеся деятели, значение для культурной жизни России. Императорские художественные коллекции, история собрания Государственного Эрмитажа. Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга: произведения Дж. Кваренги, К. Росси, А.Н. Воронихина, О. Монферрана. Античные сюжеты в городском убранстве. Античные сюжеты в классической живописи. Изобразительное искусство XIX века в собрании Русского музея. Литературный Петербург: памятные места, связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского; образ Петербурга в их произведениях.

Эстетические идеи Серебряного века. Памятные места, связанные с жизнью и

творчеством А.А. Блока, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама. Образ Петербурга в поэзии Серебряного века. Художественная жизнь рубежа веков, деятельность объединения «Мир искусства». Театральный Петербург. Петербургский модерн: стилистические особенности, архитекторы, достопримечательности.

Архитектура Ленинграда: интернациональные черты модернизма и особенности советской стилистики. Концепция монументальной пропаганды. Кинематограф советской эпохи, деятельность «Ленфильма». Память о войне и блокаде: мемориальные места, монументальные композиции, литературные и кинематографические образы. «Оттепель» в культуре Ленинграда. Неформальная культура конца XX в.

2. Структура модуля

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)/наименование тем дисциплины (модуля)	Всего, час	в том числе			Форма контроля
			лекц.	практич.	самост.	
1	Модуль 3. Художественная культура России.	38	36	2	–	текущий
1.1.	История архитектурных стилей. Архитектурное убранство Санкт-Петербурга.	12	12	–	–	–
1.2	Культурный контекст и художественная жизнь в XVIII-XIX вв.	16	16	–	–	–
1.3	Культурный контекст и художественная жизнь в XX в.	10	8	2	–	–

3. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Наименование тем дисциплины (модуля)	Кол-во часов	Профессиональные компетенции
1	Модуль 3. Художественная культура России.	38	<ul style="list-style-type: none"> - знание основных культурно-исторических периодов в истории России и Санкт-Петербурга; - знание культурно-исторических феноменов, оказавших влияние на формирование российского культурного контекста; - умение распознавать символические образы, интерпретировать их в культурном контексте; - знание основных архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга и окрестностей; - знание основных музейных коллекций Санкт-Петербурга, отражающих историю российской культуры; - умение анализировать полученный культурный опыт, представлять результаты в виде докладов / эссе.

3. Планируемые результаты обучения

№ темы	Наименование занятия семинарского типа	Вид занятия	Кол-во час.
2	Культурное наследие России: символические образы в историко-культурном контексте.	практическое занятие	2

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна: в 3-х т. СПб., 2008-2011.
2. Кириков Б.М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и мастера. СПб., 2003.
3. Курбатов Ю.И. Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург: Архитектурно-градостроительные уроки. СПб., 2008.
4. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
5. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века). М., 2016.
6. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.:1990.
7. Раков Ю. Античные стражи Петербурга. СПб., 1999.
8. Русский музей. Альбом-путеводитель. СПб, 2007.
9. Сальникова Е.В. Советская культура в движении. От середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты. М., 2010.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

10. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. Режим доступа: <http://www.citywalls.ru/>.
11. Библиотекарь.Ру: электронная библиотека по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/>.
12. Википедия: электронная энциклопедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
13. Сайт музея Эрмитаж (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org/>.
14. Сайт Русского музея (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>.
15. Google Art Project (Академия культуры): виртуальные музейные коллекции и виртуальные экскурсии по музеям. Режим доступа: <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru>.

Приложение 2
к образовательной программе –
«Международная специальная краткосрочная
Программа под эгидой Международного центра ЮНЕСКО
«Санкт-Петербург – окно в Россию»

Учебно-методические материалы

Введение

**КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ И
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОНТЕКСТ**

Культура России занимает особое место в мировой истории. Она располагается между двумя традиционно противостоящими друг другу мирами: Востоком и Западом. Путь, на который Россия встала благодаря реформам Петра Великого, сблизил нас с европейскими странами, о чём по сей день напоминает устойчивый оборот «Петербург – окно в Европу». И всё же Санкт-Петербург воплощает в себе всё многообразие культурных форм, исторически присущих России.

Санкт-Петербург основан в 1703 г., однако более ранние периоды в истории России также отмечены важными событиями на её северо-западных территориях. Эти земли принадлежали к владениям Великого Новгорода, который именуется «Родиной России». Великий Новгород – место призвания летописного Рюрика и зарождения российской государственности. В Средние века – один из центров Киевской Руси, в XII-XV вв. столица Новгородской республики, а затем центр Новгородской земли в составе Русского царства. На территории Новгорода сохраняются старейшие древнерусские постройки: Софийский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря (XI в.).

«Древней столицей Северной Руси» также называют село Старая Ладога (древний город Ладога) в низовьях реки Волхов. История ладожского поселения восходит к неолиту, в VIII здесь появилось сначала скандинавское, а затем славянской поселение. В настоящее время основной достопримечательностью Старой Ладоги является реконструированная средневековая крепость.

Объединение славянских племён под династией Рюриковичей (IX в.) и принятие христианства византийского образца (X в.) определили единство культурного развития русских земель. Именно христианство дало Руси важнейший инструмент просвещения – письменную, книжную культуру, а самые значительные памятники древнерусской архитектуры – монастыри и соборы, т.е. памятники церковного зодчества. В окрестностях Санкт-Петербурга сохраняются монастыри, основанные в допетровскую эпоху выходцами из Новгорода и других городов. Монастыри являются историко-культурными достопримечательностями и сохраняют религиозное значение. Коневский Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец в Ладожском озере основан в 1393 г. Арсением Коневским, уроженцем Великого Новгорода. Также на Ладоге находится Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, история которого теряется в глубокой древности и, по преданию, восходит к путешествию апостола Андрея Первозванного на Север. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV в. в малолюдном лесном Олонецком крае, который населяли финно-угорские народы (карелы, вепсы, чудь); известен памятниками архитектуры XVI и XVII вв. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь находится в городе Тихвине; основан по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 г. новгородским архиепископом Пименом. Самый северный монастырь на землях Новгородской республики – Соловецкий

монастырь, основанный в 1436 г. монахами Зосимой и Германом на Соловецком острове в Белом море; отстроен в камне в XV в. трудами святителя Филиппа.

В описываемый исторический период происходит постепенное возвышение Москвы над другими русскими городами. Первое упоминание о Москве относится к 1147 г. Первые века истории Москвы приходятся на период татаро-монгольского нашествия, нанесшего неизмеримый урон культурному наследию Древней Руси. При сожжении и разграблении городов были уничтожены многочисленные памятники письменности, выдающиеся произведения архитектуры и живописи, были утеряны секреты ремесел. Только в Новгороде и Пскове сохранялись традиции каменного зодчества. Однако западе и северо-западе страны опасность представляли набеги немецких (ливонских) рыцарей и шведов. События этого периода отразились в героических преданиях, в числе которых «Повесть о житии Александра Невского», написанная в XIII в. О средневековых войнах напоминают русские и шведские крепостные сооружения, сохранившиеся на северо-западе России: Копорье, Корела, Староладожская крепость, Ивангородская крепость, Орешек (Нотебург, Шлиссельбург), Выборская крепость; на территории Санкт-Петербурга в XVII в. находилась шведская крепость Ниеншанц.

Освобождение от татаро-монгольского ига приводит к усилению Москвы, и в 1478 г. московский князь Иван III подчиняет себе Великий Новгород. К концу XV в. Московское княжество стало центром единого Русского государства, в 1547 г. Московский князь Иван IV Васильевич принял титул царя, а в 1589 г. была учреждена Московская патриархия. В XVI в. формулируется религиозная и политическая идея «Москва – Третий Рим», служившая обоснованием доминирующего положения Москвы и сыгравшая определяющую роль в оформлении идеологии централизованного русского государства: московские князья считали себя преемниками римских и византийских императоров.

В XIV-XV вв. отстраивается Московский Кремль. Возводятся Успенский и Архангельский соборы. На протяжении XVI-XVII вв. оформляется московский архитектурный стиль, который получает распространение и в других городах. Становится влиятельной московская школа иконописи, представителями которой были выдающиеся иконописцы XIV-XVII вв. – Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий, Симон Ушаков.

Важнейшие эпохи в истории отечественной культуры XVIII-XX вв. совпадают с основными этапами в истории Санкт-Петербурга. Первый этап, который принято условно обозначать как «петровский Петербург», охватывает всю первую половину XVIII в., от основания города до восшествия на престол Екатерины Великой. В это время город начинает формироваться, осваивая опыт развития западноевропейской культуры XVI, XVII и начала XVIII столетий. В городской культуре нового типа, совершенно нехарактерной для традиционной Руси, сплаваются черты Ренессанса, барокко и раннего Просвещения. Вторая половина XVIII в. – время утверждения в Петербурге культуры русского Просвещения. Поскольку инициатором многих культурных начинаний была сама императрица, принято обозначать этот период выражением «екатерининский Петербург». Художественная жизнь екатерининской эпохи отмечена преобладанием классицизма. Основанная в этот период Академия художеств готовила архитекторов, скульпторов, живописцев.

Интеллектуальная жизнь XVIII в. в целом отмечена основанием ряда важнейших научных и учебных центров, определивших дальнейшее развитие российской культуры. В их числе Академия наук и Академический университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), Московский университет, Горный университет, Смольный институт.

Первая половина XIX в. составляет следующий период в истории города. Это время окончательного формирования самобытного характера Петербурга – как архитектурного, так и ментального; свидетельство тому – осознанная в это время

проблема «Петербург / Москва». Наиболее полным выражением российской культуры того времени в её петербургской модификации стало творчество А.С. Пушкина, отсюда устойчивое обозначение эпохи – «пушкинский Петербург». Вторая половина XIX в. – новый период, по отношению к которому принято говорить о «Петербурге Достоевского»: это время, когда на смену дворянскому типу культуры приходит культура, создаваемая преимущественно разночинцами.

Рубеж XIX-XX вв. – особый этап истории культуры Петербурга, эпоха эстетических и философско-религиозных исканий Серебряного века, но вместе с тем эпоха социально-политического накала, разразившаяся тремя революциями и завершившаяся Гражданской войной. Победа советской власти ознаменовала начало нового периода в истории России и, в частности, Петербурга. Решающим фактором для культуры Петрограда-Ленинграда стал перенос столицы в Москву. Новая власть чтит бывшую столицу как «колыбель трёх революций», но отторгала от себя как носителя враждебной аристократической и интеллигентской культуры. Последний этап в истории города, начавшийся после «перестройки», ознаменован возвращением городу исторического имени и постепенным вхождением в обиход формулы «Петербург – культурная столица России».

Модуль 1

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ

Модуль включает 14 часов лекций и 2 часа практических занятий.

Содержание модуля охватывает следующие темы: «Народы России: история, традиционная культура, фольклор», «Русская традиционная культура», «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.».

В модуль включены:

- лекции «Народы России: история, традиции, фольклор», «Русская традиционная культура», «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.»;*
- выездная лекция «Традиционная культура народов России» (на базе Российского этнографического музея или Русского музея);*
- практическое занятие «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.»*

Лекция 1.1: Народы России: история, традиции, фольклор

(включая материалы выездного занятия «Традиционная культура народов России» на базе Российского этнографического музея)

1.1.1 Население России: антропологические характеристики, языковые группы, религиозный состав.

1.1.2 Исконное население Европейского Севера и Северо-Запада России.

1.1.3 Народы Сибири и Дальнего Востока.

1.1.4 Народы Поволжья и Приуралья.

1.1.1 Население России: антропологические характеристики, языковые группы, религиозный состав

Традиционная культура народов России, в том виде, в каком она сформировалась к моменту её этнографического изучения (т.е. ко 2-й пол. XIX в.), отражает их сложную историю в постоянном взаимодействии друг с другом, в разных географических, природных и хозяйственных условиях. На территории России сложилось несколько историко-культурных зон с характерным хозяйственным и культурным типом проживающих там народов.

Согласно данным переписи населения 2010 г., в России проживают представители более 180 национальностей (этнических групп). 81 % населения России составляют русские; при этом русские расселены по территории страны неравномерно: в некоторых регионах, таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, они составляют менее 4 % населения. Согласно тем же данным наиболее многочисленными народами России являются татары (3,9%), украинцы (1,5%), башкиры (1,4 %), чувашаи (1,2%), чеченцы (1,0%); все прочие народы в сумме составляют 10,6% населения. Однако даже малочисленные народы имеют свой язык, свои традиции и сохраняют культурное самосознание. Административное деление Российской Федерации отражает этническое многообразие страны: названия многих республик и автономных округов содержат название народов, исторически проживавших на определённой территории.

Антропологически население России принадлежит к европеоидному и монголоидному типам, особо выделяют промежуточную уральскую расу. Генетические исследования показывают, что некоторые народы Сибири (например, енисейские кеты) близки индейцам Северной Америки.

Среди языков народов России широкое распространение имеют языки славянской группы (русский, украинский), тюркской группы (чувашский язык, татарский язык, башкирский язык, якутские языки, тувинский язык, хакасские языки, североалтайские языки, тофаларский язык, карачаево-балкарский язык); финно-угорской группы (карельский, вепсский язык, водский язык, саамские языки, марийские языки, мордовские языки, удмуртский язык, языки коми, мансийский язык, хантыйский язык). Народы Кавказа, помимо тюркских языков, говорят на языках нахско-дагестанской группы (аварский язык, лезгинский язык, чеченский язык, ингушский язык) и абхазо-адыгской группы (адыгейский язык, кабардино-черкесский язык). В Сибири и на Дальнем Востоке распространены тунгусо-манчжурские языки (эвенки, эвены, нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи, ороки, негидальцы), ряд малочисленных народов Крайнего Севера говорит на языках самодийской группы (ненецком, энцком, нганасанском, селькупском), в особую группу выделяют палеоазиатские языки, не имеющие родственных связей (енисейские языки, чукотско-камчатские языки (в т.ч. ительменский язык), юкагирские языки, эскимосско-алеутские языки, нивхский язык, айнский язык). Представлены в России и языки монгольской группы (бурятский язык, калмыцкий язык).

В России не существует официальной статистики членства в религиозных организациях: закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной принадлежности. Таким образом, о религиозности россиян и об их конфессиональной самоидентификации можно судить лишь по социологическим опросам населения, результаты которых порой противоречивы. Например, по результатам опросов «Левада-Центра» доля христиан составляет более 70 %, доля исповедующих ислам – менее 10%, доля граждан, не относящих себя к какому-либо вероисповеданию, – 10%. Традиционными религиями народов России считаются христианство (православие), ислам, буддизм, иудаизм, а также многочисленные этнические религии. Православными исторически являются русские, некоторые украинцы и белорусы; ислам традиционно исповедуют татары, башкиры, народы Северного Кавказа; буддизм является традиционной религией бурят, тувинцев, калмыков. Народы Сибири и Дальнего востока традиционно придерживаются анимистических верований.

1.1.2 Исконное население Европейского Севера и Северо-Запада России

Коренные народы Европейского Севера и Северо-Запада России относятся к финно-угорской (саамы, карелы, вепсы, водь, ижора, финны-ингерманландцы, эстонцы-сету, коми и коми-пермяки) и самодийской (ненцы) группам. Хотя население этих регионов в силу давних контактов с русским народом было частично ассимилировано, русифицировано и обращено в православие, у всех народов Севера и Северо-Запада до XX в. сохранялись традиционные верования: почитание хозяев леса, воды, священных деревьев, у саамов – камней; сохранялись национальные обряды и фольклорные традиции.

Именно в северо-западных областях России финский языковед и врач Элиас Лённрот (1802-1884) и его предшественники записывали карельские народные эпические песни, которые Лённрот затем объединил под названием «Калевала» (карел. и фин. Kalevala), составив карело-финский поэтический эпос из 50 рун. Лучше всего помнили старинные руны (песни) в российской Карелии, в Архангельской (приход Вуоккиниemi-Вокнаволок) и Олонецкой губерниях – в Реполе (Реболы) и Химоле (Гимолы), а также в некоторых местах финляндской Карелии и на западных берегах Ладожского озера, до Ингрии.

1.1.3 Народы Сибири и Дальнего Востока

Саамы северо-западных областей и ненцы, проживавшие в тундровой и лесотундровой полосе от Кольского полуострова до низовьев Енисея, имели много общего в культуре с другими народами Крайнего Севера, населявшими Сибирь и Дальний Восток. Сибирь занимает обширную территорию, характеризуется разнообразием природно-климатических условий и этническим многообразием, при этом народы данного региона можно разделить на условные группы в зависимости от среды обитания и основного типа хозяйственной деятельности: 1) арктические охотники на морского зверя и оленеводы тундры (например, азиатские эскимосы, коряки, чукчи и ненцы), 2) скотоводы, охотники и рыболовы таёжной и степной Сибири, а также Юга Дальнего Востока (хакасы, якуты, буряты, эвенки, народы Амура).

Для народов, обитавших на берегах северных морей (саамов, ненцев, эскимосов, приморских чукчей и коряков), морская охота имела особое значение. Шкуры животных использовались в качестве покрытия яранг – традиционных жилищ, из них шили одежду, обувь, вырезали ремни для хозяйственных целей; ценный моржовый клык шёл на продажу; мясо и сало использовали в пищу. В рационе коряков, живущих на побережье Камчатки, куда моржи не заплывают, преобладала рыба. Одежда и экипировка у морских охотников разных регионов Севера и Дальнего Востока схожи: верхняя одежда изготавливается из оленьей шкуры и представляет собой кухлянку без капюшона; поверх кухлянки надевали камлейку с капюшоном, изготавливаемую из кишок морских животных. Приморские эскимосы, чукчи и коряки сходным образом отмечали праздник кита В течение пяти дней кит, которого символизировали сложенные на куске шкуры голова и прочие остатки туши, «гостил» в посёлке зверобоев. По случаю праздника устраивались игры и состязания. По окончании праздника останки кита, завернутые в шкуру, возвращали морю со словами: «Если тебе, кит, у нас понравилось, не забудь дорогу и на следующий год приплывай снова к нашему гостеприимному берегу».

Саамы, ненцы, чукчи, коряки и другие народы Севера, жившие вдали от морского побережья, занимались оленеводством. Олень давал всё, необходимое для выживания: это питание, транспорт, источник материала для одежды и жилья. Традиционная одежда оленеводов была идеально приспособлена к условиям жизни в тундре с далёкими перекочёвками на нартах. Одежду и обувь шили из оленьих шкур (часто с отделкой из собачьего меха) и носили в два слоя: мехом внутрь и наружу. Важное место в ряду традиционных ритуалов занимал олений праздник. С 2007 г. День Оленя является официальным праздником в Ненецком автономном округе, поскольку и в наше время по ненецкой тундре кочует до 16 тысяч человек оленеводов. Во время праздника проходят тундровые олимпийские игры. Мужчины соревнуются в ловкости, меткости и силе. Все заполярные спортивные дисциплины связаны с оленем. Это прыжки через нарты, метание аркана, гонки в оленьих упряжках.

Якуты, компактно проживающие на территории Республики Саха (Якутия), переселились в этот регион из более южных областей. Они занимаются оленеводством, однако сумели сохранить в северных условиях традиции разведения крупного рогатого скота (особая порода якутских коров отличается густой шерстью), и кроме того, якуты – самые северные коневоды в мире. В прежние времена представители якутской знати владели большими табунами и многочисленным поголовьем крупного рогатого скота. Ежегодно в начале лета якуты отмечали кумысный праздник – Ысыах. Главное обрядовое

действие праздника – кропление кумысом земли и огня, чтобы добрые духи приняли жертву и дали людям мир и процветание. После обряда собравшиеся угощались кумысом и варёной кониной. Потом начинались танцы, игры, состязания.

1.1.4 Народы Поволжья и Приуралья

Многонациональный характер российской культуры наиболее ярко проявляется на примере таких регионов, как Поволжье и Приуралья, где исторически проживают представители различных рас, языковых групп и конфессий. Коренное население Поволжья и Приуралья составляют народы финно-угорской (мордва, марийцы, удмурты, бесермяне) и тюркской (чуваша, татары, кряшены, нагайбаки, башкиры) групп; позднее тут появились русские и говорящие на одном из монгольских языков калмыки.

Предки финно-угорских племён предположительно связываются с носителями неолитических культур 3-го – нач. 2-го тыс. до н. э.; с этого времени в регионе развивается земледелие. С 1-го тыс. н. э. в Поволжье с юга проникают тюркоязычные группы. Из раннетюркских миграций важнейшее значение имеют переселения болгар и сувар (кон. VII – нач. VIII вв.), печенегов и огузов (IX-X вв.), кипчаков (XII в.). Эти народы в настоящее время не существуют, однако они играли важную роль в истории средневековой Руси. Начало поздне-тюркских миграций связано с процессами ослабления и распада Золотой Орды, среди них особенное значение имеют переселения кипчаков в кон. XIV – нач. XV вв., повлиявшие на формирование татар и башкир. Русские широко расселяются в Поволжье после падения Казанского ханства (1552). Предки калмыков – ойраты (зап. монголы) – появились в Нижнем Поволжье в сер. XVII в.

В Поволжье формируются 3 хозяйственно-культурные зоны: 1) лесной север (большинство финно-угров), где при земледелии и животноводстве сохраняли важную роль лесные занятия – охота, рыболовство, бортничество, пасечное пчеловодство, заготовка древесины, углежжение, смолокурение, гонка дёгтя и скипидара и др. 2) Среднее Поволжье (татары, чуваша, часть марийцев и удмуртов, зап. башкиры) с преобладанием пашенного земледелия животноводства. 3) Степной и лесостепной юго-восток (башкиры и калмыки), где господствовало кочевое или полукочевое скотоводство (разведение овец, лошадей, крупного рогатого скота, коз, у калмыков – также верблюдов), сочетающееся местами с земледелием (вблизи зимних стойбищ). В дальнейшем под влиянием русских господствующим занятием окончательно стало пашенное земледелие, распространились сходные с восточнославянской культурой черты. Калмыки перешли к оседлости лишь в 1930-е гг.

В лесных и лесостепных районах основным типом жилища была изба на подклете, на севере – нередко на фундаменте из камня, с русской печью и планировкой северно-среднерусского, местами – западнорусского типа. В безлесых районах были распространены глинобитные, саманные, плетнёвые (обмазанные глиной), дерновые, каменные дома. У кочевников-башкир и калмыков традиционным переносным жилищем была войлочная юрта; башкиры, занимавшиеся полукочевым скотоводством, жили в срубных домах на месте зимовий. У всех народов, кроме калмыков, были распространены лёгкие срубные постройки с открытым очагом, служащие временным или летним жилищем, летней кухней, культовым местом и др. (удм. куала, мар. кудо, чуваш. лась, тат. алачык, башк. аласык).

Основными элементами одежды были туникообразная рубашка и штаны. Поверх рубашки носили распашную одежду из ткани или сукна прямоспинного покроя (тат. и башк. бишмет, тат. чикмэн, жилэн, башк. сэкмэн, елэн, удм. шортдэрем, мар. шовыр) или расклёшенные от талии (тат. кэээки, чуваш. шупар, сахман, удм. сукман, дукес, мар. мыжер, шовыр), зимой – шубы. Под верхнюю одежду или дома надевали короткую распашную одежду без рукавов или с короткими рукавами типа камзола. Женщины иногда носили поверх рубашки передник, платье, большое количество украшений из меди, бронзы, серебра, золота и др. металлов, драгоценных и полудрагоценных камней:

ожерелья, застёжки-сюльгамы (мордва), бляхи, нагрудники с монетами, бляшками, раковинами каури, бисером и т. д., наспинные украшения, перевязи через плечо и др.

Мужские головные уборы – войлочные шляпы, у татар и башкир – тюбетейки, зимой – меховые (бараньи и др.) шапки. Среди женских головных уборов можно выделить 4 типа: а) высокая конусообразная шапка на твёрдой основе (удм. айшон, мар. шурка, морд. панго); б) маленькая конусообразная шапочка (удм. подурга, вост.-мар. чачкап, чу-ваш. хушпу, тат. кашпау, башк. кашмау; девичьи – удм. такья, вост.-мар. такая, мокшанско-морд. такья, чуваш. тухья, тат. и башк. такья); в) полотенчатый убор (удм. чалма, мар. шарпан, чуваш. сурпан, тат. и башк. тастар); г) налобная повязка с боковыми завязками. Головные уборы украшались вышивкой, позументом, блёстками, кораллами. Были распространены также др. формы уборов: лопатообразный (сорока) у марийцев и мордвы, шапка-калфак у татар и башкир и др. Обувь – лапти, валенки, сапоги, у калмыков зимой – с войлочными чулками; татары носили сапоги из тонкой кожи (ичиги), башкиры – высокие сапоги с кожаным низом и войлочным голенищем (ката).

Среди удмуртов, мордвы, марийцев и чувашей большинство верующих – православные, среди татар и башкир – мусульмане-сунниты, калмыков – буддисты. У части удмуртов, марийцев, чувашей долго сохранялись, а местами бытуют и в настоящее время языческие культы: моления и жертвоприношения в священных рощах, руководимые специальными жрецами (удм. восясь, утись, мар. карт, вост.-мар. молла, чуваш. юмзя) и др. Особое место у народов Поволжья занимают праздники, посвящённые окончанию полевых работ (тат. и башк. Сабантуй, башк. Хабантуй, чуваш. Акатуй, мар. Агавайрем, удм. Гырон Быдтон, морд. Кяряд-озкс, Кереть-озкс).

Лекция 1.2 Русская традиционная культура

(включая материалы выездного занятия «Традиционная культура народов России» на базе Российского этнографического музея или Русского музея)

- 1.2.1 Формирование русского этноса, историко-культурные общности и субэтносы.
- 1.2.2 Традиционная материальная культура: хозяйство, жилище, одежда.
- 1.2.3 Традиционная духовная культура: народные обряды и обычаи.

1.2.1 Формирование русского этноса, историко-культурные общности и субэтносы

Ядро русского народа составило население, объединённое в XIV-XVI вв. Великим княжеством Московским. Центр его территории – Волго-Окское междуречье занимает пограничное положение между северно-, южно- и западнорусскими областями. Славяне ассимилировали местное финно-угорское (мерю, мурому, мещеру) и балтское (голядь) население. Присоединение Северо-Западной Руси, заволжских земель и Приуралья к Великому княжеству Московскому и дальнейшее расширение государства, проходившее в борьбе с татарскими ханствами, привело к окончательному сложению этнической территории русского народа и его историко-культурных и диалектных областей. В XIV-XVI вв. русская колонизация направляется из центра на Европейский Север (области, бывшие ранее объектом новгородской и ростовской колонизации), в XVI-XVII вв. – в Вятский и Камско-Печорский край, в чернозёмные области («Дикое Поле»), лесостепные и степные области Среднего и Нижнего Поволжья, Дона и Приазовья, выходцами из Поморья осваивалась Сибирь. В XVIII в. русские проникают на Южный Урал и Северный Кавказ, к концу XIX в. русское население появляется в Средней Азии.

Сложная этническая история русского народа обусловила формирование на его территории историко-культурных зон с характерными диалектными, культурными и антропологическими отличиями их населения. На территории Европейской России выделяются севернорусская и южнорусская зоны и средняя полоса между ними. Севернорусская историко-культурная зона занимала территорию от Волхова на западе до

Мезени на востоке и от Беломорского побережья на севере до верховьев Волги на юге (Карелия, Новгородская, Архангельская, Вологодская, Ярославская, Костромская губернии, север Тверской и Нижегородской губерний). Для этой группы русских характерны «окающее» наречие. Из территориальных групп Русского Севера наиболее известны поморы – русское население Беломорского (от Онеги до Кеми) и Баренцева побережий, у которого сложился особый культурно-хозяйственный тип, основанный на рыболовном и зверобойном промыслах, судостроении, мореходстве и торговле.

Южнорусская историко-культурная зона занимала территорию от Десны на западе до верховьев Хопра на востоке и от Оки на севере до среднего Дона на юге (юг Рязанской, Пензенской, Калужской губерний, Тульская, Тамбовская, Воронежская, Брянская, Курская и Орловская губернии). Она характеризуется «акающим» наречием.

У населения средней полосы – в междуречье Оки и Волги (Московская, Владимирская, Тверская губернии, север Калужской, Рязанской и Пензенской и часть Нижегородской губерний) – сформировался смешанный тип культуры, говоры, на севере – с «окающим», на юге – с «акающим».

Своеобразием отличались жители западнорусских областей (Псковской, Смоленской, запада Тверской губерний), Приуралья (Вятская, Пермская, часть Оренбургской губернии), Среднего Поволжья, юго-восточных областей – от Хопра до Кубани и Терека, на территории Области войска Донского, в Кубанской и Терской областях и на востоке Новороссии. Особую этнословную общность, включившую, кроме русских, др. этнические компоненты (украинские, тюркские и др.), представляли казаки, из которых наиболее известны донские, кубанские, терские, яицкие, в Сибири – забайкальские, амурские, уссурийские и др.

1.2.2 Традиционная материальная культура: хозяйство, жилище, одежда

Основное занятие русского населения – земледелие. Основной зерновой культурой была озимая рожь, в южных областях также просо и пшеница, в северных – ячмень и овёс. Основное пахотное орудие в Нечерноземье – двузубая соха, с XIV в. – её усовершенствованные варианты. В степных и лесостепных областях был распространён плуг украинского типа (с отвалом, резцом и колёсным передком), на Урале – татарский колёсный плуг-сабан. Были известны и примитивные пахотные орудия-рала. Основным упряжным животным была «страдная лошадь», на юге – вол. Убирали хлеб серпами, на юге – косами, молотили цепями. Зерно мололи с помощью ручных или водяных мельниц, с 17 в. распространились ветряные («немецкие») мельницы. Животноводство традиционно имело подсобное значение, в 19 в. вначале в помещичьих, затем и в крестьянских хозяйствах образовались районы товарного молочного животноводства, из которых особенно знаменито специализированное производство сливочного масла на Вологодчине.

С X-XII вв. господствующей формой постройки стал срубный дом. Тогда же появились двухкамерные жилища, разделённые на избу и сени. К XVII-XIX вв. сложились основные региональные варианты русской избы: севернорусский дом-двор, центральнорусский тип, западнорусский тип, южнорусский тип. Характерным украшением деревянных изб была фасадная резьба. Характерной особенностью избы была русская печь – большое глинобитное, позднее – кирпичное сооружение универсального назначения (для обогрева, приготовления пищи, сна, а там, где не было отдельных бань, – для мытья, и др.). Местоположение печи определяло внутреннюю планировку. Красный угол (парадный угол с иконами) находился в противоположном от печи углу. Рядом с печью находился «бабий кут», женская половина, имевшая хозяйственное назначение. Большое значение имело декоративное оформление интерьера дома – резьбой и росписью по дереву (полки, лавки, голбцы, прялки), узорными и вышитыми тканями (полотенца в красном углу, половики и др.).

Традиционная русская одежда шилась из домотканых льняных, конопляных и шерстяных тканей. Основная мужская одежда – штаны и рубаха, подвязанная поясом.

Женская одежда отличается многообразием локальных вариантов. Древний тип женского костюма русских – длинная, подвязанная поясом рубаха и несшитая юбка. Ок. XVI в. появляется новый тип женской одежды – сарафан (саян, сукман, шубка). Первоначально сарафаном называлась верхняя мужская распашная одежда, затем это название было перенесено на женскую верхнюю глухую одежду без рукавов – вначале в костюме знатных женщин и горожанок, затем – северно- и среднерусских крестьянок. Были известны два основных типа сарафана: северный, или новгородский (сукман, шушпан, шушун), – косоклинный и среднерусский, или московский (саян, шубка, круглый), – прямой сборчатый на лямках. Поверх надевали короткую кофту с рукавами или без них (душегрея). На юге и на западе сохранился более древний тип женской одежды с несшитой юбкой-понёвой.

Строго различались девичьи и женские головные уборы. Для замужней женщины было обязательным полностью скрывать волосы. Основу женского головного убора составляла шапочка – мягкая (повойник, подубрусник, головка и др.) или на твёрдой основе (кика, кокошник и др.) с нарядным очельем или околышем, иногда своеобразной формы (рогатые, седловидные, лопатообразные и др.); на юге твёрдая основа кики покрывалась нарядным матерчатым чехлом-сорокой (часто и весь головной убор назывался сорокой), дополнялась позатыльником, налобником, боковыми привесками и др. Поверх шапочки голову часто покрывали или повязывали нарядным платком (повоем, убрусом, фатой). Для девичьего убора было характерно не скрывать волосы, поэтому девичьи уборы имели вид венца с открытым верхом (повязки, коруны и др.) или тканевой повязки; девушки заплетали волосы в одну-две косы или ходили с распущенными волосами.

1.2.3 Традиционная духовная культура: народные обряды и обычаи

Заключение брака – важнейший ритуал жизненного цикла в народной культуре. К XIX в. традиционный свадебный обряд соединил архаические элементы (выстрелы из ружей, подметание дороги веником, втыкание иголок в подол рубахи невесты, одаривание вышитыми полотенцами и др.) и элементы христианского бракосочетания (моление, иконы, венчание). На основе ряда признаков определяются территориальные варианты свадеб: западнорусский, поволжский, уральский и др; при этом выделяются два основных типа свадебного действия: свадьба-похороны (свадьба Русского Севера): печальный характер обрядов, причитания женщин, обряды перехода невесты в новый статус; свадьба-веселье (свадьба западного и южного регионов Европейской России): праздничный настрой, меньше причитаний, каравайный обряд с исполнением каравайных песен, обряды со свадебным деревцем-красотой.

Сочетание дохристианских и христианских элементов прослеживается также в обрядах календарного цикла. Они приурочены к значимым датам церковного календаря, однако сохраняют связь с языческими ритуалами. Наиболее развиты обряды зимнего солнцестояния (Святки), соединившиеся с празднованием Рождества (25 декабря по юлианском календарю) и Крещения (6 января), а также празднование конца зимы (Масленица, Сырная неделя), предшествующее Великому посту. Святки сопровождалось колядованием, изготовлением ритуального печенья (козули), начиная с Васильева дня (1 января) – гаданиями и ряжением. На Масленицу также рядились, катались в санях, с гор, на качелях, пекли блины и оладьи, в последний день устраивали шествие с чучелом Масленицы, которое сжигали или разрывали на куски. Святочные и масленичные обряды, осуждаемые церковью, завершались обрядами очищения на Крещение и в Прощёное воскресенье. Весенние обряды – праздник Сорока мучеников (Сороки, 9 марта), Благовещение (25 марта), день св. Георгия (Егорий Вешний, 23 апреля) и др. – сопровождалось пением песен-веснянок, выпеканием булочек в виде птичек (жаворонков, грачилов, тетёрок) и др. На Пасху готовили обрядовую пищу (крашеные яйца, творожную пасху, сдобный хлеб-кулич), напоминающую о древних аграрных культах; возобновлялись хождения по домам с обрядовыми песнями (вьюношник), игры,

молодёжные собрания, с этого дня начинались хороводы, с восьмого дня Пасхи (Фоминой недели, Красной горки) – свадьбы. Обряды летнего солнцестояния приходились на Троицу, предшествующую ей (Семику) или последующую (Русальную) неделю, либо на Иванов день (Ивана Купала, 24 июня). Троицкие обряды сопровождалась ритуалами с берёзовыми деревцами или ветками, купальские – обливанием водой, гаданиями. Сезон сбора урожая также отмечен рядом праздников народного календаря. Медовый Спас (1 августа) – день, когда Православная церковь чтит память трёх святых: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери; первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор мёда и его освящение. Яблочный Спас – в церковном календаре день Преображения господня (6 августа), по народным поверьям, можно начитать есть яблоки. Хлебный Спас, или Ореховый Спас – день перенесения Нерукотворного образа Спасителя (16 августа); начинали печь хлеб из зерна нового урожая.

Давая оценку древнерусской культуре в целом, нужно иметь в виду, что она насквозь была пронизана языческими традициями, которые проникали в том числе и в складывающиеся христианские обычаи, что привело к специфической гармоничности и оригинальному дальнейшему развитию русского православия. Достоверными данными о древнерусском язычестве мы не располагаем. Любое исследование в этой области носит характер реконструкции. Несомненным остаётся лишь то, что отдельные элементы языческой культурной традиции настолько срослись с христианством, что просуществовали в народной культуре вплоть до XIX в., когда их языческая первооснова была выявлена этнографами и фольклористами.

Лекция 1.3 Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.

1.3.1 Фольклорные корни русской классической литературы.

1.3.2 Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина.

1.3.3 Фольклорные мотивы в творчестве Н.В. Гоголя.

1.3.1 Фольклорные корни русской классической литературы

Русская литература, в особенности литература XIX в., имеет глубокие фольклорные корни. Сюжеты как таковые и отдельные сюжетные линии, система персонажей, их взаимоотношения – все это проникнуто духом истоков русской культуры. Мифологическое русское сознание, осмысляющее и описывающее внешний мир, породило систему возможных взглядов, возможных отношений к нему: героические песни и былины, отражающие историю нации и воспевающие лучшие качества народа, лирические песни (первый глубоко «психологический», парадоксально личный жанр фольклора), изливающие душевные переживания человека; сказки, пословицы и поговорки, отражающие представления народа о правилах жизни, жанры, помогающие установить контакт с потусторонним миром, а также многочисленные комические жанры, в которых отражается смеховая культура русского народа.

Фольклор (за исключением лирических песен) отражает лишь представление о внешнем для человека мире, это представление сознания, психологически не готового отделить себя от сообщества себе подобных, индивидуальное в фольклоре обнаруживается только на уровне намеков, едва заметных «ростков». Осмысление фольклора сознанием, воспитанным в монотеистической христианской традиции, узнает родство, но уже не может принять его полностью. Любой фольклорный образ в литературе – это символ, а не живая реальность, архетипы для человека, выросшего вне языческой культуры, есть только способы понять реалии внешнего и внутреннего мира, в то время как для мифологического сознания фольклорный образ – это сама жизнь, а не ее отражение. В то же время архетипическое для современного человека остается важной системой координат в осмыслении и описании реальности, не случайно фольклорные

образы обычно служат или обозначением квинтэссенции сказанного (эпиграфы, формы выражения наставления и пр.), или проводником к самым глубинам человеческого сознания (образы живой природы, просящей защиты у человека, образы ушедших предков, ожидающих достойного поведения от ныне живущих, например, на военных плакатах и т.д.).

1.3.2 Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина

Фольклор представляет собой результат интеллектуальной и духовной работы всего народа, литературное произведение индивидуально и отражает опыт одного человека (но освоившего значительный пласт опыта предков и современников). Кроме того, для мифологического сознания изложение – прямое, не метафорическое создание жизненных реалий: рассказывая, оно не отражает, а рождает. С завершением сказа завершается жизнь, определенный ее фрагмент. Эти факторы предопределяют судьбу фольклорного следа в литературе. Литературное произведение доходит до читателя полностью завершённым, и для каждого из них предстает в одном и том же словесном облике, тогда как фольклорное произведение рассказывается каждый раз по-своему, и практически никогда не повторяется (за исключением словесных формул в жанрах общения с потусторонним миром). Фольклорный образ существует на тех же правах, что и элементы окружающего мира, он явлен слушателю и не нуждается в разъяснениях. Фольклорный образ или сюжетный элемент в литературе – это символ, у которого в произведении обязательно должно быть пояснение, оно не всегда эксплицировано, но обязательно дано хотя бы намеками. Так, например, образ нечистой силы в стихотворении А.С. Пушкина «Бесы» (1830) и в одноименном романе Ф.М. Достоевского (1872) имеет совершенно разный смысл, и, зная исторические и биографические реалии, мы можем прояснить этот смысл для себя через представленные тексты.

Для А.С. Пушкина одним из наиболее интересных фольклорных жанров была сказка. Сказка литературная, во многом созданная именно Пушкиным, стала символическим описанием жизненных реалий, ее сюжет имеет внутренний смысл – он организует произведение как историю, и смысл внешний – он показывает элементы логико-психологической «канвы» жизни, иногда забавной, иногда неумолимой в своей предопределенности. Именно то, как автор выбирает образы и сюжетные ходы, как они, в свою очередь, управляют рождающимся произведением, и отражает процесс авторской обработки фольклорных реалий.

В поэтике Пушкина фольклор обнаруживает себя на нескольких уровнях:

- в элементах речи персонажей и самого повествователя (лексический и грамматический уровень), что особенно важно, так как для Пушкина литература была средством совершенствования русского литературного языка;
- в характере представления жизненных уроков, например, неизбежность человеческих пороков в «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Сказке о золотом петушке», сила иронии в «Сказке о попе и работнике его Балде».

Театральные и музыкальные постановки сказок А.С. Пушкина, их кино- и мультипликационные версии отражают глубину произведений, допускающую многочисленные трактовки их смыслов и образов, иллюстрации к изданиям сказок, а также декорации и костюмы к постановкам показывают красочность русского изобразительного искусства, способного отразить смысловые и эмоциональные краски литературного произведения.

В цикле «Повести Белкина» фольклорный след проявляется на более глубоком уровне, чем в сказках, это своего рода парадоксальное сочетание авторского с фольклорным: образ метели, решающей судьбу нескольких человек, перевоплощение Лизы, возможность прямого, непосредственного общения с умершими – все эти сюжетные ходы создают не только символы, они рожают полнокровную, осязаемую жизнь, и этим они ценны в первую очередь, как и в произведениях собственно фольклорных.

1.3.3 Фольклорные мотивы в творчестве Н.В. Гоголя.

Фольклорная составляющая поэтики Гоголя значительно отличается от поэтики Пушкина. Для Гоголя человеческая природа интересна не в меньшей степени, чем для Пушкина, но представлен этот интерес иначе.

Цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» – это гимн малороссийскому языку, его певучести, остроте и выразительности. В отличие от Пушкина, создававшего русскую литературную прозу, и делавшего это осознанно, Гоголь дает читателю насладиться языком своей родины, подвергая его минимальной литературной обработке. Символическое в образах и сюжетах Гоголя во многом вторично, оно погружает нас в особенности человеческой природы, показывает жизненные реалии, но они представлены как данность, практически без «урока добрым молодцам».

Особняком в фольклорной поэтике Гоголя стоит повесть «Вий». В литературоведении до сих пор нет единого мнения о том, какой фольклорный персонаж стал прообразом Вия, и был ли таковой прообраз для Гоголя. По мнению многих литературоведов, «Вий» представляет собой уникальное сочетание мифологического и монотеистического взгляда на зло, его природу, его возможности. Образ заброшенного храма, души в христианской символике, дан в рамках христианского же мировоззрения, а вот мотив губительного упорства в грехе дан уже вне христианских представлений: уже умершая панночка способна сохранять связь со злом, способна перейти вместе с ним в мир живых – это противоречит христианским канонам и соответствует языческим воззрениям. Возможно, перед нами глубокий символ разрушительной силы зла. Финал повести символичен: в первой части перед нами образ вечной гибели души – храм, оскверненный завязшими «гномами», во второй части – продолжение жизни, которая идет своим чередом. Соединение этих финальных шагов создает небывалую глубину показа жизни, планы изложения сменяются с головокружительной быстротой: от эпической катастрофы, равной которой нет и не может быть, к привычному ходу жизни, насыщенному частными бытовыми деталями (взятая со скамьи старая подошва).

Экранизации и театральные постановки названных произведений Гоголя обычно высвечивают именно фольклорно-инфернальную сторону его поэтики, то же мы наблюдаем в иллюстрациях к его произведениям.

Модуль 1. Контрольные вопросы

1. Какие языковые группы представлены на территории России?
2. Какие религии традиционно исповедуют народы России?
3. Какие традиционные праздники есть у народов России?
4. Какие предметы народного быта можно увидеть в петербургских музеях?
5. Какие фольклорные персонажи встречаются в русской классической литературе?
6. Какие фольклорные мотивы встречаются в классическом искусстве?

Модуль 2

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ В РОССИИ

Модуль включает 8 часов лекций.

Содержание модуля охватывает следующие темы: «Мировые религии в России», «Символика русского религиозного искусства», «Мировые религии в Санкт-Петербурге».

В модуль включены:

– лекции «Мировые религии в России», «Символика русского религиозного искусства»;

– выездная лекция «Мировые религии в Санкт-Петербурге» (в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру, либо в форме занятия на базе Государственного музея истории религий).

Лекция 2.1. Мировые религии в России

(включая материалы выездного занятия «Мировые религии в Санкт-Петербурге» в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру, либо на базе Государственного музея истории религий)

- 2.1.1 Многоконфессиональный характер культуры России и Санкт-Петербурга.
- 2.1.2 Буддизм в культуре России и Санкт-Петербурга.
- 2.1.3 Ислам в культуре России и Санкт-Петербурга.
- 2.1.4 Христианские конфессии в культуре России и Санкт-Петербурга.

2.1.1. Многоконфессиональный характер культуры России и Санкт-Петербурга

Конституция определяет Российскую Федерацию как светское государство, вместе с тем Конституция гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает «равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений». В то же время, в преамбуле закона содержится признание «особой роли православия в истории России». Основными религиями, представленными в России, являются христианство (главным образом, православие, есть также католики и протестанты), а также ислам, иудаизм и буддизм. Часть жителей России идентифицируют себя как атеисты или указывают при опросах, что не принадлежат ни к одной конфессии; по разным данным, их численность составляет от 10 до 25%. В России сегодня не существует официальной статистики членства в религиозных организациях, поскольку закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной принадлежности. О религиозности россиян и об их конфессиональной самоидентификации можно судить только по социологическим опросам населения, результаты которых весьма противоречивы.

Многоконфессиональный характер российской культуры предопределён её полиэтничным характером. С середины XVI в., когда под Москва подчинилась своей власти мусульманское Казанское ханство, встал вопрос о государственном регулировании религиозных вопросов. Первоначально политика Московского государства была направлена на христианизацию мусульманских народов Поволжья и Сибири, а также языческого населения северных и восточных земель. Только в XVIII в. мусульмане получили право беспрепятственно исповедовать свою религию. Тогда же получил признание буддизм, бывший традиционной религией некоторых народов евразийских степей. В конце XVIII в. Российская империя присоединила часть территории Польши, где со времён Средневековья проживало многочисленное население иудейского вероисповедания; с этого времени иудаизм вошёл в число традиционных религий России. Хотя «многообразие племен, вер, языков» было предметом государственной гордости, рутинная практика управления долгое время упрочивала обременительные культурные барьеры (например, законодательный запрет межконфессиональных браков, «черта оседлости» и т.д.). 20 марта 1917 г. Временное правительство отменило ограничения прав по религиозному или национальному признаку, ранее законодательно закреплённые в Российской империи.

Многоконфессиональный характер культуры Санкт-Петербурга, с одной стороны, отражает специфику российской культурной истории (здесь представлены православие,

ислам, буддизм, иудаизм); с другой стороны, в Петербурге много католических и протестантских храмов, что обусловлено большой долей выходцев из европейских стран среди городского населения XVIII-XIX вв.

2.1.2 Буддизм в культуре России и Санкт-Петербурга

Буддизм играет важную роль в культурной жизни Шри-Ланки, Мьянмы (Бирмы), Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Непала, Китая, Вьетнама, Кореи, Японии, Тибета и Монголии. В XVII в. через Тибет и Монголию буддизм достиг пределов России. В 1764 г. Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы – главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Это событие считается признанием буддизма одной из государственных религий России. В знак благодарности в 1766 г. бурятские ламы признали Екатерину Великой воплощением Белой Тары на Земле. Традиционно буддийскими регионами являются Калмыкия, Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Иркутская область. Буддийские народы России традиционно исповедуют тибетский буддизм школы Гелуг. По сведениям Буддийской Ассоциации России, число людей, исповедующих буддизм, составляет 1,5-2 млн.

Буддизм является древнейшей из мировых религий, он возник в Индии около VI в. до н. э. Основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама, именуемый Буддой, то есть «Просветлённым». Основу вероучения составляют Четыре Благородных Истины, сформулированные Буддой. Содержание этих истин состоит в том, что человеческая жизнь во всех её проявлениях полна невзгод и потому исполнена страданий, единственный способ избежать которых заключается в отказе от всех желаний и привязанности к жизни, в исчезновении всех наших эгоистических фантазий и великих надежд. Первая благородная истина («истина страдания») утверждает, что жизнь полна невзгод. Вторая благородная истина («истина происхождения страдания») поясняет, что причиной наших огорчений является стремление к жизненным радостям. Третья благородная истина («истина прекращения страдания») говорит, что печали не страшны тому, кто не питает иллюзий в отношении жизни и не ждёт от неё только приятного. Четвёртая благородная истина («истина Благородного восьмеричного пути») учит, как достичь беспечального состояния духа.

Основными врагами мудрости считаются невежество, гнев и похоть. В буддийском искусстве эти недостатки символизируют свинья, змея и петух, размещённые в центре «колеса сансары» – важнейшего буддийского символа, который напоминает верующим о законе вечного перерождения живых существ (закон реинкарнации). Тот, кто намеревается достичь просветлённого состояния духа должен совершенствовать себя в восьми аспектах (Благородный восьмеричный путь), среди которых особое значение имеют правильное понимание жизни, добродетельное поведение и способность к духовному сосредоточению (медитация). Высшее состояние, к которому стремятся буддисты, – нирвана (буквально «угасание»). Достигший нирваны свободен от радостей и печалей; не испытывая привязанности к радостям жизни, он избавляется от необходимости вечных перерождений (сансары).

Важнейшая нравственная заповедь в буддизме – заповедь сострадания, одним из следствий которой является принцип «ахинса» («ненасилие») – запрет причинять вред любым живым существам. О важности заповеди сострадания свидетельствуют представления о бодхисаттвах – своего рода святых, которые, достигнув нирваны, приняли решение остаться в земном мире и помогать другим людям избавляться от страданий. Особенностью тибетского (и соответственно, российского) направления является исключительный авторитет духовных наставников – лам, поэтому тибетский буддизм также называется ламаизмом. Глава этой ветви буддизма именуется Далай-лама («Великий учитель»), он считается реинкарнацией (т. е. новым воплощением) бодхисаттвы Авалокитешвары (бодхисаттвы сострадания).

Центрами духовной жизни в буддизме являются храмы и монастыри. Монашеский образ жизни – важная составляющая культуры всего буддийского региона. Человек,

решивший стать монахом, в знак этого произносит традиционную формулу, в которой перечисляет «Три Драгоценности» буддистов: «Я прибегаю к Будде, я прибегаю к Дхарме, я прибегаю к Сангхе». Тем самым он заявляет о своём намерении следовать учению Будды, соблюдать буддийские заповеди (дхарма) и быть частью монашеской общины (сангхи).

Можно предположить, что первые буддисты на берегах Невы появились во времена строительства Петропавловской крепости, это были волжские калмыки (подданные Калмыцкого ханства, вошедшего в состав России в 1609 г.), трудившиеся вместе с другими работными людьми над возведением каменных валов крепости. Буддийская община в Санкт-Петербурге стала складываться лишь в самом конце XIX столетия. Согласно переписи населения 1869 г., в городе проживал лишь один буддист, записавшийся разночинцем. В 1897 г. насчитывалось уже 75 буддистов, а в 1910 г. – 184 (163 мужчины и 21 женщина). Это были, в основном, забайкальские буряты и волжско-донские калмыки. Селились они, как правило, на Петербургской стороне (буряты) и в Литейных частях (калмыки).

В 1900 г. представитель Далай-ламы XIII в России Агван Доржиев получил разрешение на строительство храма в Петербурге. Буддийский храм (дацан) в Петербурге был открыт в 1915 г., он находится в районе Старой Деревни. Петербургский дацан носит тибетское название «Дацан Гунзэчойнэй» («Источник святого учения Всесострадающего Владыки-отшельника»). Архитектурный проект храма в соответствии с канонами тибетской архитектуры был разработан в 1909 г. студентом Института гражданских инженеров Н.М. Березовским и архитектором Г.В. Барановским. Это самый северный буддийский храм в мире. В дацан приезжают тибетские и западные учителя, читают лекции по буддийской философии, проводят медитационные ретриты, которые, по вероучению буддистов, служат практикой для накопления благих заслуг и способом самопознания, также в храме проводятся экскурсии и читаются лекции по философии и истории буддизма.

2.1.3. Ислам в культуре России и Санкт-Петербурга

Ислам является основной религией в странах Ближнего Востока, в Пакистане и Бангладеш, в государствах Средней Азии, Северной Африки (включая не только арабские страны, но и Сенегал, Мали, Судан, Сомали и др.), значительный процент населения мусульмане составляют и во многих других африканских странах, а также в Индии и в Китае. История ислама в России восходит к IX когда он стал религией Волжской Булгарии, в дальнейшем ислам получает распространение у народов Золотой Орды, а после её распада остаётся традиционной религией татар (казанских, астраханских, сибирских), башкир и некоторых тюркоязычных степных кочевников. После завоевания Поволжья и Сибири Московским государством ислам оказался в неблагоприятном положении. Восстановление позиций ислама в России началось после визита в Казань в 1767 г. императрицы Екатерины II, когда она сняла все прежние ограничения на строительство каменных мечетей и мусульманских общественных зданий; важнейшую роль сыграл её исторический указ «О терпимости всех вероисповеданий». В 1788 г. по указу Екатерины II была создана первая официальная организация мусульман России – Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС). Была учреждена должность главы российских мусульман – муфтия. Большинство муфтиев, их помощников, как и громадное большинство рядовых мулл, избирались «из казанских татар». Местом собрания была Уфа.

Точное количество мусульман в современной России неизвестно. По некоторым данным их насчитывается около 21 млн мусульман. Согласно переписи 2002 г., мусульмане составляют большинство населения в семи субъектах Российской Федерации: в Ингушетии (98 %), в Чечне (96 %), в Дагестане (94 %), в Кабардино-Балкарии (70 %), в Карачаево-Черкесии (54,6 %), в Башкортостане (54,5 %), в Татарстане (54 %). При этом, по данным некоторых опросов, в Волго-Уральском регионе преобладают «этнические

мусульмане»: менее 50% говорят о том, что соблюдают все религиозные предписания. Более сильны мусульманские общины на Кавказе (исключая христианский регион Северная Осетия).

Название «ислам» буквально означает «покорность», «верность». Основатель ислама, пророк Мухаммад (Мухаммед, Магомет), жил в Аравии в 570-632 гг. Священная книга мусульман – Коран – полностью считается божественным откровением, то есть, с точки зрения верующих, в нём содержатся только собственные слова Аллаха, обращённые к людям через посредство пророка Мухаммада (последнего пророка, данного человечеству). Коран был составлен учениками Мухаммада на основании услышанного во время его проповедей. Коран включает в себя 114 сур – глав, упорядоченных по формальному принципу, от больших к меньшим. Исключение из этого правила составляет первая сура Корана – «Фатиха» («открывающая»), в которой изложена сущность мусульманской религии: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк Его». Наряду с Кораном большинство мусульман считают священной книгой Сунну – собрание хадисов (рассказов о жизни Мухаммада), а также изречений Пророка и его суждений по различным вопросам. В Мекке, родном городе пророка Мухаммада, находится главная святыня мусульманского мира – Кааба. Объектом поклонения является священный чёрный камень, вмонтированный в стену Каабы.

Важную роль в жизни мусульманской общины играет шариат («правильный образ действий») – совокупность религиозных и правовых норм, обязательных для всех мусульман. Шариат опирается на Коран и Сунну, включает в себя элементы конституционного, уголовного, семейного права, а также религиозные нормы, нравственные заповеди и правила вежливости. Базовые принципы, регламентирующие жизнь мусульманина, называются «Пять столпов ислама». Правоверные должны 1) исповедовать веру (признавать Аллаха единственным богом, как о том говорил Мухаммад); 2) совершать молитву (пять раз в день в установленное время возносить хвалу Аллаху); 3) отдавать часть своего имущества в пользу бедных; 4) соблюдать пост в священный месяц рамадан (наступление рамадана исчисляется по лунному календарю, который короче солнечного, поэтому в каждом следующем году рамадан будет начинаться раньше, чем в предыдущем); 5) совершить паломничество в Мекку (хадж).

Главные праздники мусульманского мира – Ураза-байрам (окончание месяца рамадан) и Курбан-байрам («праздник жертвоприношения», напоминающий о том дне, когда пророк Ибрахим должен был принести в жертву Всевышнему своего сына, но, по воле Аллаха, человеческая жертва была отменена).

В исламе два основных направления – сунниты и шииты. Сунниты почитают и Коран, и Сунну; к этому направлению принадлежит абсолютное большинство мусульман во всех странах мира, в том числе в России. Шииты признают Сунну, но священным считают только текст Корана; шииты преобладают в Иране и Азербайджане, составляют значительную часть населения Ирака, Ливана, Йемена, Бахрейна, отдельные шиитские области есть в Афганистане и Таджикистане.

Узнаваемой приметой мусульманских храмов (мечетей) являются высокие башни – минареты, с высоты которых в положенное время раздаётся протяжный призыв к молитве. Убранство мусульманского храма составляют каллиграфически выполненные цитаты из Корана, сочетающиеся с узорчатым орнаментом. Другие изображения в религиозном искусстве мусульманских народов отсутствуют: считается, что показать Аллаха при помощи земных красок невозможно, а изображать Пророка бессмысленно, поскольку его внешность не имеет никакого отношения к вопросам веры.

В Санкт-Петербурге первая мечеть была возведена в 1913 г. на Петроградской стороне, на углу Кронверкского проспекта и Конного переулка. Соборная мечеть – самый яркий пример восточной архитектуры в Санкт-Петербурге. При её постройке был объявлен конкурс архитектурных проектов, на который было подано около 50 заявок. Среди проектов, проектов, получивших I премию были проект М.М. Перетятковича

«Мамелюк», прообразом для которого послужила египетская мечеть султана Хасана; и проект М.С. Ляевича под названием «А», который был выполнен в стиле турецких мечетей. В жизнь был воплощён проект Н.В. Васильева, называвшийся «Тимур» и воспроизводивший характерные приметы архитектуры средневековых Самарканда и Бухары. Важный вклад в постройку мечети внёс эмир Бухарский Сеид Абдулахад-хан (1859-1910); являясь вассалом российского императора, он проживал в Санкт-Петербурге и смог добиться от российского государя разрешения на строительство в столице мусульманского храма. До 1997 г. Санкт-Петербургская соборная мечеть была самой крупной мечетью в России.

2.1.4 Христианские конфессии в культуре России и Санкт-Петербурга

Основными ветвями христианской религии являются католицизм, православие и протестантизм. Католицизм и православие разделились в 1054 г.; протестантизм выделился из католицизма в XVI в., когда немецкий богослов Мартин Лютер выступил против индульгенций, учреждённых папой римским, и положил начало Реформации. В настоящее время католицизм преобладает в ряде европейских стран (Италия, Испания, Португалия, Франция, Польша, Чехия и др.), а также в странах Латинской Америки. Православие представлено в России, Болгарии, Греции, Грузии и др. В скандинавских странах, Германии, Голландии, Швейцарии, Великобритании, США и Канаде распространён протестантизм.

Основная христианская конфессия на территории России – православие, представленное Русской Православной Церковью, старообрядческими объединениями, а также рядом неканонических (альтернативных) православных организаций русской традиции. История Русской православной церкви, согласно традиционной историографии, возводится к эпохе Киевской Руси (988 г.), когда был поставлен митрополит на Киевскую и всея Руси митрополию Константинопольского патриархата, созданную по договорённости с князем Владимиром. Вследствие войн и усобиц, митрополит Киевский Максим в 1299 г. перенёс свою резиденцию во Владимир-на-Клязьме; с начала XIV в. местопребыванием митрополитов Киевских и всея Руси стала Москва. В конце XVI в. Московские митрополиты получили достоинство Патриархов и окончательное признание автокефалии.

Важный период в истории Русской Православной Церкви связан с деятельностью патриарха Никона в середине XVII в., когда проводилось исправление богослужебных книг и иные меры по унификации русской богослужебной практики с греческой. Некоторые прежде принятые в Московской церкви обычаи, включая двоеперстие, были объявлены еретическими; в результате произошёл раскол в Русской церкви, а те, кто продолжал использовать старые обряды, стали именоваться «раскольниками», а позднее получили название «старообрядцы».

В 1700 г. царь Пётр I запретил избрание нового патриарха, а по прошествии 20 лет учредил Духовную Коллегию, вскоре переименованную в Святейший Правительствующий Синод, который, являясь одним из государственных органов, исполнял функции общецерковного управления с 1721 по 1918 гг. Вскоре после падения монархии в России в марте 1917 г., был созван подготовляемый с начала 1900-х гг. Всероссийский Поместный Собор, который открылся 15 августа (ст. ст.) 1917 г. в Москве. Крупнейшим его решением было восстановление патриаршества. На патриарший престол был избран Тихон (Беллавин), митрополит Московский.

История католицизма в России также восходит к ранним временам Древнерусского государства, когда христианство латинского обряда было представлено на землях восточных славян и финно-угров восходит к ранним временам. Есть основания говорить о католическом населении Москвы XV-XVI вв., когда широко практиковалось приглашение в западных мастеров (в первую очередь, архитекторов, построивших в Москве около десятка храмов), большинство которых были итальянцами. В Новгороде существовала католическая церковь св. Петра, прихожанами которой были, в основном, шведские и

северонемецкие купцы (после перехода этих государств в лютеранство оказалась заброшенной около 1544 г.). Общее прозападное направление политики страны при Петре I, а также большое число иностранцев, в том числе и католиков, привлечённых царём в Россию, привело к тому, что в стране впервые появились католические церкви и монастыри; в 1694 г. соратник и близкий друг Петра I Патрик Гордон добился разрешения на строительство в Москве деревянной католической часовни в Немецкой слободе; позднее появились католические церкви в Санкт-Петербурге и Астрахани. В царствование Екатерины II при Санкт-Петербургской римско-католической церкви было создано училище для юношей римско-католического исповедания. Вместе с тем, в 1772 г. императрица издала указ, согласно которому ни одно распоряжение Святого Престола не вступало в силу без согласия российских властей.

Вследствие разделов Речи Посполитой, в состав Российской империи вошли территории со значительным католическим населением. Число католиков в Российской империи также росло за счёт европейских переселенцев в Россию, главным образом, немцев, которые переселялись, в основном, в Новороссию и в Поволжье. В 1763 г. Екатерина II издала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселаться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», в котором гарантировала переселенцам свободу вероисповедания.

В настоящее время католическая община России насчитывает несколько сотен тысяч человек (по данным опросов населения, доля католиков не превышает 1%). Католические приходы имеются на всей обширной территории России, оно объединены в четыре епархии с центрами в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске; епархии составляют единую митрополию.

Протестантизм получил представительство в России в лице жителей московской Немецкой слободы и иностранных землячеств других городов после того, как европейские страны перешли к этой форме христианства. В 1560-1565 гг. Иван Грозный позволил строить первую лютеранскую церковь в Москве, вторая была возведена уже к 1576 г. В дальнейшем пленные немцы и шотландцы, расселённые по разным российским городам после Ливонской войны, получили от царя право свободного исповедания своей веры. При Борисе Годунове в самом центре Москвы – Белом городе – на деньги самого царя строится церковь, куда специально приглашаются проповедники из Германии.

Постепенно формировались общины различных направлений протестантизма. История англиканской общины в России начинает свой отсчет с 1553 г., когда царь Иван IV Грозный разрешил в Москве проведение «неправославного» богослужения среди британских купцов. На протяжении XVII-XVIII вв. Англиканская церковь пользовалась протестантской церковью Св. Петра и Павла в Немецкой слободе. После 1812 г. религиозный центр британцев переместился в центр Москвы: на Тверскую улицу, затем в Большой Чернышёвский переулок, где сначала была открыта Британская (Англиканская) часовня, а затем построена церковь Святого Андрея.

В 1629 г. в Москве появилась первая реформатская община, вторая кальвинистская община в России возникла в 1669 г. в Архангельске, затем в 1689 г. кальвинистские общины были созданы в Вологде и Ярославле. Формировались реформатские приходы, прежде всего, из англичан и голландцев, приглашенных на службу в Россию. После основания Санкт-Петербурга в городе были образованы три реформатские общины – французская, немецкая и нидерландская.

Вместе с тем, лютеранство сохраняло особое положение в Российской империи, поскольку представителями этого направления были не только немцы-иностранцы, но также исконные жители прибалтийских территорий (Ингерманландии, Лифляндии и Эстляндии), отошедших к России после Северной войны, а также некоторые жители Финляндии, присоединённой к России в 1809 г. Значительно было число лютеран среди немцев-колонистов Новороссии и Поволжья. В настоящее время лютеранство организационно представлено шестью церквями, отражающими историю лютеранского

населения: Евангелическо-лютеранская церковь России, Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии, Карельская евангелическо-лютеранская церковь, Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь, Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания.

Численность протестантов в России с трудом поддаётся оценке в силу многообразия направлений протестантизма. По одним данным, их число сравнимо с числом католиков, по другим – превышает его в несколько раз. Социокультурный портрет протестантизма к нашему времени существенно изменился, поскольку в современной России большинство представителей этого направления принадлежат к различным номинациям евангельских церквей, осуществлявших активную миссионерскую деятельность в XIX-XX вв. Сегодня протестанты представлены практически среди всех народов России, этническое большинство составляют русские, значительно число – немцы, удмурты, башкиры, украинцы и корейцы.

В Петербурге есть храмы всех основных направлений христианства, многие из них находятся на Невском проспекте или недалеко от него и являются классическими памятниками петербургской архитектуры: немецкий лютеранский храм Апостола Петра, финский лютеранский храм Святой Марии, шведский лютеранский храм Святой Екатерины, католический храм Святой Екатерины Александрийской, армянская церковь Святой Екатерины. Главный православный храм Санкт-Петербурга – Казанский собор (собор Казанской иконы Божией матери). Старейший и самый крупный монастырь – Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, основанная при Петре I на предполагаемом месте Невской битвы 1240 г.; в 1724 г. с монастырь были перенесены мощи князя Александра, покоившиеся ранее в Рождественском монастыре во Владимире.

Лекция 2.2. Символика русского религиозного искусства

2.2.1 Символизм в христианском миропонимании.

2.2.2 Художественные принципы русского иконописного искусства.

2.2.3 История русской иконописи.

2.2.1 Символизм в христианском миропонимании

Христианское искусство – яркое проявление символического мировосприятия. Архитектура, храмовое убранство, религиозная живопись – всё насыщено образами, напоминающими об основных пунктах вероучения. Например, пятикупольное завершение храма, традиционное для русской культуры, символически отсылает к образу Христа и четырёх евангелистов, описавших его жизнь. Зеленеющее дерево в иконописи или в живописи символизирует пробуждение души, вечную жизнь; череп – бренность земной жизни, преходящий характер мирских радостей и соблазнов; чаша – страдания Христа, искупившие грехи человечества и открывшие путь к духовному возрождению.

На протяжении всего Средневековья развитие архитектуры определялось задачами храмового строительства. В Европе возник готический стиль – появились устремлённые ввысь соборы, пронизанные солнечным светом, богато украшенные скульптурой и витражами (собор Парижской Богоматери). В Византии главным достижением архитектуры стали величественные соборы, перекрытые куполом, напоминающим небесный свод, стены храмов покрывались росписями и мозаикой в характерном «византийском» стиле (храм Святой Софии в Константинополе). Изобразительные искусства (иконопись, живопись, скульптура) считались важнейшим средством распространения христианских идей. Христианские храмы стали «Библией для неграмотных», а иконы называли «богословием в красках».

О силе эмоционального воздействия христианской художественной культуры говорится в предании о крещении Руси, где рассказано о послых, ходивших в Константинополь и присутствовавших на торжественном богослужении в храме Святой

Софии. Великолепие церковной службы поразило их: «...И ввели нас туда, где служат они Богу Своему, и не знали мы: на небе мы или на земле, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой. Не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что Бог пребывает там с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах». Вместе с христианством Русь позаимствовала у Византии искусства каменного церковного зодчества и искусство иконописи.

2.2.2 Художественные принципы русского иконописного искусства

Иконописец не стремится создать в своём произведении иллюзию реального мира, этот мир недостойн того, чтобы смотреть на его изображение. Но изобразить вечный небесный мир иконописец не может, потому что христианский Бог – только дух, он невидим. Иконописец может изобразить только знаки духовного мира, поэтому икона – лишь символ того, что на самом деле нельзя изобразить. «Неподражаемое подражание, неподобное подобие» – так говорили об иконе христианские богословы.

Когда художник хочет создать на картине иллюзию реального пространства, он должен использовать перспективу. При передаче на картине перспективы предметы сужаются и уменьшаются по направлению от зрителя. На иконах, наоборот, предметы сужаются по направлению к зрителю – это называется «обратная перспектива».

Иконописцы использовали обратную перспективу, так как считали, что настоящий зритель – это не человек, который стоит перед иконой, а Бог, который как бы находится за иконой. Для него перспектива будет правильной. Икона – это окно, через которое Бог смотрит на мир. Икона не должна изображать то, что мог бы увидеть стоящий перед иконой человек своими несовершенными глазами, она изображает то, что видит Бог, то, что открыто духовному взгляду.

Поэтому на икону смотрят не так, как на картину. Иконы создавались не для тех, кто хочет получать удовольствие от красивых красок или образов, а для тех, кто знаком с христианскими идеями. Молящийся смотрит на изображение Христа, Богородицы или святого, а воспринимает идею спасения и нравственный образец.

Основная тенденция, воплощенная в иконе – аскетизм, строгость форм. Особо важна лёгкость, невесомость, «одухотворенность» в изображении тела. Святые когда-то были реальными людьми, но для иконописца почти не важны их индивидуальные черты, кроме тех, которые выполняют семиотическую (различительную) функцию. До нас дошли тексты, описывающие то, каким образом должны изображаться святые: «Пророк Даниил млад, кудреват, в шапке, одежды испод лазорь, верх киноварь». Человеческие фигуры изображаются упрощённо, поскольку главное – не внешний облик, а облик духовный, а также символическая идея изображения. Икона как бы отрицает телесную природу человека и утверждает его духовную природу. Тело должно привлекать как можно меньше внимания, поэтому оно изображается худым или прячется под одеждой. Самое важное – это лицо и глаза – «зеркало души» – именно в них выражается духовность человека, поэтому глаза на иконописных ликах изображали подчёркнуто большими и проникновенными; рот (как символ чувственности), напротив, делали маленьким, незаметным.

Важное символическое значение в иконописи имеет цвет. По цвету одежды можно узнать, какую идею символизирует персонаж. Красный – это божественный огонь, цвет крови Христа и мучеников, а также и цвет царского положения. Голубой – цвет Богородицы, чистоты и праведности. Зелёный – символ юности, надежды на воскресение, вечной жизни и цветения, цвет Святого Духа. Синий – цвет небес, божественной любви и истины, символ Троицы. Белый цвет – цвет святости и чистоты, он также означает Бога, так как белый цвет состоит из всех цветов радуги, а Бог охватывает весь мир. Золотой цвет символизирует святость и сияние Божественной славы. Чёрный цвет напоминает о тайнах Божьих, также это цвет скорби, смирения.

Жест в иконе тоже каноничен и имеет символическую нагрузку: рука, прижатая к груди, – сердечное сочувствие; рука, поднятая вверх, – призыв к Богу; рука, протянутая

вперед, – знак повиновения, покорности; две руки, поднятые вверх, – мольба о мире; руки, поднятые вперед, – мольба о помощи, просьба; руки, прижатые к щекам, – знак печали, скорби.

К XIV в. сформировался русский иконостас: оформились правила расположения икон на алтарной преграде. Центром иконостаса является Деисус– горизонтальный ряд, в котором находились изображения святых, склонившихся в молитве к Христу. В центре деисуса, то есть в самом центре иконостаса, находится изображение самого Христа. Такой тип изображения Христа называется «Спас в силах».

На фоне символического изображения «славы» и «силы» в виде красных и синих фигур изображается Христос, сидящий на троне. Христос представлен как Вседержитель, Царь Небесного Иерусалима и Судья на будущем великом суде. Христос и окружающие его святые в композиции традиционного иконостаса символизируют Вселенскую церковь, объединённую Христом.

Особенно много в русских церквях икон Богородицы, которая считалась защитницей Руси. Существует много типов изображений Богородицы. Самые важные из них – Оранта и Одигитрия. Оранта символизирует заступничество Богоматери: она молится перед Христом за всех людей. Одигитрия – это изображение Богоматери с младенцем на руках. Такой тип встречается особенно часто, потому что к нему принадлежат многие чудотворные иконы. Чудотворную икону копировали, повторяя её главные черты. Так появились изображения Богоматери Владимирской, Донской, Казанской. Чудотворные иконы приобретали собственную символику, не связанную с их первоначальным религиозным значением. Так, считается, что Богоматерь Казанская покровительствует победам российского оружия, поэтому храмы, в которых она является престольной иконой нередко имеют патриотическую символику и военно-мемориальное значение. Одним из таких храмов является Казанский собор в Санкт-Петербурге, который посвящён победе в войне 1812 года.

2.2.3 История русской иконописи

Первые иконы на Руси были византийского происхождения. Некоторые из них сохранились до настоящего времени. Икона Владимирской Божией Матери была привезена из Византии в начале XII в. (около 1130 г.) греком митрополитом Михаилом, прибывшим в Киев из Константинополя, как подарок киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Сначала икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, удельного города Андрея Боголюбского, недалеко от Киева, в 1155 г. Андрей Боголюбский взял икону Вышгородской Богородицы и перенёс её в Залесскую землю, сначала в свою резиденцию в село Боголюбово, а позже – во Владимире-на-Клязьме, где поместил её в Успенском соборе, чем обусловлено закрепившееся наименование иконы. С XV в. Богоматерь Владимирская хранилась в Москве, в Успенском соборе кремля. В 1930 г. была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Во Владимире до настоящего времени хранится редкий памятник древнерусского иконописного искусства – Боголюбская икона Божией матери, написанная в XII в. по заказу Андрея Боголюбского. В Русском музее можно увидеть икону, известную под названием «Ангел Златые Власы»; исследователи считают, что она написана во второй половине XII в. и относится к новгородской школе иконописи того времени.

Расцвет русской иконописи связан с деятельностью представителей московской иконописной школы XIV-XV вв., в числе которых Феофан Грек (ок. 1340 – после 1405) и Андрея Рублёва (ок.1360/70 – 1427/30). Имя Андрея Рублёва стало символом нового русского искусства. Гармоничное, мягкое сочетание нежных тонов его творений создает впечатление умиротворенности, спокойствия, благополучия. Основные черты и принципы живописной манеры Андрея Рублёва воплощает знаменитая «Троица». Его кисти принадлежат также дошедшие до нас фрески Успенского собора во Владимире, иконы Успенского собора на Городке в Звенигороде и Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в Загорске (в числе которых была и «Троица»). Рублёву приписывается авторство

некоторых икон Благовещенского собора Московского Кремля. Как мастеру книжной миниатюры Рублёву принято атрибутировать часть миниатюр Евангелия Хитрово (ок. 1395). Феофан Грек, прибывший на Русь из Византии, создал оригинальную манеру живописи, в которой сочетались напряженный драматизм и экспрессивная техника письма. Мастер работал в Новгороде Великом, где его кисти принадлежат настенные росписи в церкви Спаса на Ильине, в Нижнем Новгороде и в Москве, по приглашению князя Дмитрия Донского. Совместно с Андреем Рублевым Феофан Грек работал над внутренним убранством Благовещенского собора Московского Кремля, где его авторству приписываются иконы деисусного чина. Традиции, заложенные двумя великими мастерами XIV-XV вв. были продолжены в живописи позднейшего времени.

Продолжателем этой традиции был Дионисий (ок. 1440-1502), ведущий московский иконописец конца XV – начала XVI вв. В 1481 г. артель, возглавляемая Дионисием, расписывает Успенскую церковь в Москве (вероятнее всего, Успенский собор, построенный Аристотелем Фиораванти, Дионисию атрибутируются фрески Похвальского придела). Наиболее известные работы Дионисия – стенные росписи и иконостас собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, выполненные мастером вместе со своими сыновьями Феодосием и Владимиром в 1502 г. Иконы, написанные Дионисием, отличаются тонким рисунком, грациозными фигурами, богатой палитрой и изысканным, нарядным колоритом.

Расцвет церковного искусства сопровождался полемикой «иосифлян» и «нестяжателей». В книге «Просветитель» и ряде посланий Иосиф Волоцкий (1439/40-1515), дискутируя с другим подвижником, духовным лидером «нестяжателей» Нилом Сорским (1433-1508), доказывал законность монастырского землевладения, отстаивал необходимость украшать храмы красивыми росписями и богатыми иконостасами. Нил Сорский и так называемые «заволжские старцы» (иноки Белозерских и Вологодских монастырей) на соборе 1503 г. выступили против церковного владения землями, каковое ставило духовенство в зависимость от мирской власти, деморализовало монашество. По мнению «нестяжателей», ратовавших за изначальный христианский аскетизм, лучше раздать богатство нуждающимся, нежели украшать храмы. Говоря об украшении церкви как о чем-то излишнем, Нил Сорский цитировал Иоанна Златоуста: «Никто никогда не был осуждён за неукрашение церкви». В этом споре, как и в других церковных разногласиях исторически одержали верх сторонники Иосифа Волоцкого. Именно иосифляне стали официальными идеологами православной церкви и монархической власти.

В ряду церковных нововведений XVII в. – регламентация живописных традиций. Церковный собор 1666-1667 гг. ввёл ряд ограничений канона. В частности, запрет на изображение Бога Отца давал основание занести в запретный список целый ряд икон, широко распространённых в то время, таких, как «Шестоднев» (сотворение мира), «Отечество» (Троица, представленная фигурами старца, младенца и голубя) и Благовещение «с Богом Отцом, дышащим из уст». Однако постановления Московского собора не укоренились в иконописной практике. Вместе с тем, в русскую иконопись проникают элементы европейского искусства. В царствование Алексея Михайловича живописное дело на протяжении 30 лет возглавлял Симон Ушаков (1626-1686). Характерной чертой иконописного творчества этого мастера был пристальный интерес к изображению человеческого лица. Используя традиционную иконографию, он одновременно стремился к светотеневой моделировке формы, к объёмности облика. Симон Ушаков писал не только иконы, но и «парсуны» – портретные изображения, которые XVII в. получили широкое распространение и стали первой востребованной формой светской живописи.

Модуль 2. Контрольные вопросы

1. Что входит в понятие «мировые религии»?
2. В каких странах зародились мировые религии? Когда они появились в России?
3. Какие религии представлены в Санкт-Петербурге? Какие из них являются традиционными для России?
4. Что вы знаете о Санкт-Петербургском дацане?
5. Что вы знаете о Санкт-Петербургской мечети?
6. Какие христианские храмы есть в Санкт-Петербурге? Каким конфессиям они принадлежат?

Модуль 3

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

Модуль включает 36 часов лекций и 2 часа практических занятий.

Содержание модуля охватывает следующие темы: «История архитектурных стилей. Архитектурное убранство Санкт-Петербурга», «Культурный контекст и художественная жизнь в XVIII-XIX вв.», «Культурный контекст и художественная жизнь в XX в.».

В модуль включены:

– лекции «Эстетика русской архитектуры. Древнерусское зодчество», «Эстетика русской архитектуры. Стили петербургской архитектуры», «Античные сюжеты в русском искусстве», «Художественная культура XIX в.», «Культура Серебряного века», «Культура советского периода».

– выездные лекции «Архитектурное наследие классицизма» (в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру города с детальным осмотром одного из памятников эпохи классицизма), «Императорская резиденция: архитектура и художественные коллекции» (в форме музейного занятия на базе Эрмитажа), «Русское изобразительное искусство» (на базе Русского музея); «Модерн в петербургской архитектуре» (в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру города).

– практическое занятие «Культурное наследие России: символические образы в историко-культурном контексте».

Лекция 3.1 Эстетика русской архитектуры. Древнерусское зодчество

- 3.1.1 Древнерусское зодчество домонгольского периода.
- 3.1.2 Зодчество Московского периода.
- 3.1.3 Неорусский стиль в архитектуре Санкт-Петербурга.

3.1.1 Древнерусское зодчество домонгольского периода

Важнейшим этапом в формировании целостного государства стало принятие в 988 г. христианства, введенного в качестве государственной религии киевским князем Владимиром Святославичем. Именно при Владимире, как следствие принятия христианства, на Руси начинает развиваться каменное зодчество. Уже в 989 г. в Киеве была заложена церковь Успения Богородицы, известная как Десятинная церковь, поскольку на ее содержание выделялась церковная десятина. Вскоре в Киеве же был возведен Софийский собор – памятник зодчества и изобразительного искусства XI в. В том же столетии храмы, посвященные святой Софии, были построены в Новгороде и Полоцке.

Русские мастера, заимствовав многие секреты мастерства из Византии, творчески развили восточнохристианскую традицию. Каждая строительная артель пользовалась своими излюбленными приемами, и постепенно в различных землях сложились самобытные традиции культового зодчества. Так, отличительными чертами архитектурного стиля Новгорода были монументальная строгость, сдержанность и простота форм. В начале XII в. здесь работала артель мастера Петра, возведшая Георгиевский собор Юрьева монастыря. Этой же артели приписывается строительство собора Антониева монастыря и Никольского собора на Ярославовом дворище. Замечательным памятником XII в. была церковь Спаса на Нередице.

Иной характер имела архитектура Владимиро-Суздальской земли, основные черты которой сложились в XII в., во время правления князя Андрея Боголюбского. Тогда во Владимире был воздвигнут Успенский собор, ведущие в город Золотые ворота, княжеский замок в Боголюбове, а неподалеку от последнего другой шедевр – церковь Покрова на Нерли. Для владими́ро-суздальской архитектуры характерно использование выступающих пилястров, барельефных изображений людей, животных и растений. В конце XII – начале XIII вв. зодчество становится еще пышнее, декоративнее. Ярким памятником этого времени является Дмитриевский собор во Владимире, который был построен при князе Всеволоде Большое Гнездо, носившем христианское имя Дмитрий. Собор знаменит изящной белокаменной резьбой – его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Особенно известны рельефные изображения самого Всеволода и Давида-псалмопевца.

Древнерусскую архитектуру дополняли мозаика и живопись, прежде всего, фресковая роспись. Замечательный памятник фресковой живописи – Софийский собор в Киеве. Некоторые из фресок посвящены бытовым сюжетам, среди них изображение семьи Ярослава Мудрого, борьба ряженых, охота на медведя и т. д. Во внутренних помещениях собора сохранились и великолепные мозаики, палитра которых насчитывает почти две сотни оттенков. Наиболее известны изображение Богоматери Оранты в алтаре и изображение сцены Благовещения на алтарных столбах.

3.1.2. Зодчество Московского периода

В XIV-XV вв. возобновляется каменное строительство. Новгород и Псков продолжили и преобразовали северные древнерусские стилевые традиции. Наиболее интересны церкви Спаса Преображения на Ильине улице и Фёдора Стратилата на Ручью в Новгороде, церковь Василия на Горке в Пскове. Первыми каменными постройками в Московской земле были храмы в Звенигороде и Загорске, а также собор Андроникова монастыря в Москве. Они продолжили традиции владими́ро-суздальского белокаменного зодчества. В XIV-XV вв. отстраивается Московский Кремль. Первые белокаменные стены в рекордно короткий срок (за 2 года) были возведены еще при Дмитрие Донском (1367). В следующем столетии стены Кремля были перестроены и на этот раз были сложены из красного кирпича на белокаменном фундаменте. Проект новых кремлевских стен был составлен итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти (1415-1486), приехавшим на Русь. Под его же руководством в 1476-1479 гг. был возведён главный собор Кремля – Успенский. Собор был кафедральным храмом митрополита всея Руси, здесь венчали правителей на царство, а также собирали Земские соборы.

Память об исторических событиях, в ходе которых складывалась российская держава, наглядно запечатлена в облике собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, известного как собор Василия Блаженного. Покровский собор был построен в 1555-1561 гг. по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским ханством, он состоит из нескольких самостоятельных храмов, престолы этих храмов были освящены в честь святых, на дни поминовения которых пришлось решающие события битвы за Казань.

Существенные стилистические перемены произошли в зодчестве XVII в. Широко стали применяться новые виды строительных материалов: многоцветные изразцы,

фигурный кирпич, белокаменные детали. Выдающимся памятником деревянного зодчества был царский теремной дворец в подмосковном селе Коломенское, построенный в 1667-1678 гг. (не сохранился). Во второй половине XVII в. существенной перестройке подвергается Московский Кремль, надстраиваются кремлевские башни, на них появляются привычные нам шатровые навершия.

Несмотря на попытку патриарха Никона запретить строительство каменных шатровых храмов, этот тип стал преобладающим в церковной архитектуре. В Москве возводятся церковь Рождества Богородицы в Путинках (1649-1652), церковь Троицы в Никитниках (1631 или 1653), в Угличе – церковь Успения Пресвятой Богородицы («Дивная») в Алексеевском монастыре. Новые церкви отличались, как правило, богатым архитектурным убранством и орнаментикой, что придавало зданиям особую нарядность. Этот стиль вошёл в историю как «московское узорочье». В конце XVII в. на фоне этой тенденции сложилось самобытное нарышкинское (московское) барокко. Самым значительным его памятником является московская церковь Покрова в Филях (1690-1694), отличающаяся изяществом, безукоризненными пропорциями, применением во внешней отделке таких декоративных украшений, как колонны, капители, раковины и т. д.

В то же время ведётся строительство ряда монументальных построек, выполненных в традиционном стиле предыдущих периодов. Таков, например, величественный Воскресенский собор (1656-1685) московского Новоиерусалимского монастыря – крупнейшая строительная инициатива патриарха Никона (1605-1681). Идея Никона состояла в том, чтобы повторить храм Воскресения Христова в Иерусалиме (храм Гроба Господня), чертёж и модель которого были даже специально привезены в Москву.

3.1.3 Неорусский стиль в архитектуре Санкт-Петербурга

Неорусский стиль (также именуемый псевдорусским) получает распространение в архитектуре XIX – начала XX вв. Термин используется как условное общее наименование нескольких различных по своим идейным истокам направлений историзма в русской архитектуре этого периода, основанных на использовании традиций древнерусского зодчества и народного искусства, а также ассоциируемых с ними элементов византийской архитектуры. Неорусский стиль возник в рамках общеевропейского подъёма интереса к национальной архитектуре и представляет собой интерпретацию и стилизацию русского архитектурного наследия. Стиль последовательно сочетался с другими направлениями – от архитектурного романтизма первой половины XIX в. до стиля модерн.

Самым ярким примером использования традиционных элементов русского зодчества в архитектуре Санкт-Петербурга является собор Воскресения Христова на Крови. Храм был возведён в 1883-1907 вв. по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Мальшева). Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа эволюции «русского стиля». Здание представляет собой собирательный образ русского православного храма, ориентированного на образцы Москвы и Ярославля XVI-XVII вв. Большое влияние на внешний облик храма оказала архитектура московского собора Василия Блаженного.

В основе композиции храма традиционный четверик, который увенчан пятиглавием, причём место центральной главы занимает шатёр. В основании восьмигранного шатра на его стене имеются восемь продолговатых окон с наличниками в форме кокошников. Вверху шатёр сужается, в нём прорезаны восемь выступов с окошками. Шатёр завершает фонарь, увенчанный луковичной главкой с крестом. В западной части собора находится колокольня, завершённая куполом, что делает её похожей на колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. Всего Спас на Крови венчают 9 глав, создающих асимметричную живописную группу, часть глав имеют позолоченное покрытие, а часть – эмалевое. В декоре здания использован разнообразный отделочный материал – кирпич, мрамор, гранит, эмали, позолоченная медь и мозаика. Внутри храм представляет собой настоящий музей мозаики, площадь которой составляет

7065 квадратных метров. Мозаика создавалась в мастерской В.А. Фролова по эскизам более 30 художников, среди которых были такие, как В.М. Васнецов, Ф.С. Журавлёв, М.В. Нестеров, А.П. Рябушкин, В.В. Беляев, Н.Н. Харламов. Мозаичная экспозиция Спаса на Крови является одной из крупнейших коллекций в Европе.

Другой пример храмовой архитектуры в русских традициях – собор Святых Петра и Павла в Петергофе. Проект храма, разработанный архитектором Н. Султановым по мотивам зодчества XVI-XVII вв., утверждён в 1893 г. Внешне храм имеет пирамидальную форму и увенчан пятью шатровыми главами. Стены, облицованные темно-красным и светло-жёлтым кирпичом и поливными изразцами, украшены колонками из песчаника и изразцами. Апсиды оформлены глухими колончатыми аркатурами. На фасадах были помещены иконы святых – покровителей членов императорской фамилии. Собор окружён крытой галереей, в которой имеются специальные помещения для освящения яиц, куличей и пасхи. У каждого из четырёх входов были спроектированы сени для верхней одежды. На боковых фасадах расположены лестницы на хоры. У главного входа прилегают шатровая звонница, часовня и два крыльца. Вход в часовню украшен арочным порталом из тесового камня. Роспись интерьера исполнили палехские иконописцы и московские мастера Н.М. Сафонов и В.И. Колупаев.

Петербургское зодчество в неорусском стиле также представлено рядом доходных домов, стилизованных под древнерусские терема. В их числе не сохранившийся доходный дом П.К. Кольцова (1909-1910) на углу Английского проспекта и Офицерской улицы (ныне ул. Декабристов), получивший народное название «Дом-сказка» (работа архитектора А.А. Бернардацци). Среди сохранившихся памятников выделяются собственный доходный дом архитектора Н.П. Басина (1878-1879) на пл. Островского, украшенный разнообразными по рисунку окнами с резными "полотенцами", кокошниками, столбиками-кубышками, и доходный дом архитектора Н.Н. Никонова (1899-1900) на Колокольной улице, отличающийся ярким майоликовым декором фасада.

О противоречивой оценке неорусского направления в архитектуре Санкт-Петербурга можно судить по следующему высказыванию Л.Н. Бенуа: «На фоне театра стоят прекрасные флигеля с Театральной улицею между ними, и следовало их загнуть до Толмазова переулка и закончить тут – так, должно быть, и задумано автором, а на деле вышло совсем другое. На углу Толмазова переулка архитектор Н.П. Басин построил себе дом в петушином русском того времени стиле, что-то вроде кондитерского пирога [...] площадь нарушили, испортили вконец». Однако совсем иную оценку тому же зданию даёт В.В. Стасов в своей большой обзорной статье «Двадцать пять лет русского искусства»: «Живописность общего, крупные массы и всего красивее средняя часть, увенчанная очень своеобразными низенькими куполами, ряд тройных окон с средним выходящим выше, на манер византийской и древнерусской архитектуры, резные карнизы повсюду, русские колонки кубышками и столбиками, рассеянные по обоим фасадам, все это вместе – ново и оригинально, все это образует необыкновенно художественное целое, выпуклое, полное теней, света и колорита, достойное соперничать по оригинальности со старыми итальянскими и французскими дворцами XVI в.».

Лекция 3.2 Эстетика русской архитектуры. Стили петербургской архитектуры

(включая материалы выездного занятия «Императорская резиденция: архитектура и художественные коллекции» на базе Эрмитажа и выездного занятия «Архитектурное наследие классицизма», которое проводится в форме автобусной или пешеходной экскурсии по историческому центру города)

3.2.1 Первые постройки Санкт-Петербурга, петровское барокко.

3.2.2 Елизаветинское барокко.

3.2.3 Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга.

3.2.1 Первые постройки Санкт-Петербурга, петровское барокко

Основание Петербурга воспринималось как волевое осуществление намерения «ногою твёрдой стать при море», его превращение в столицу – как один из итогов победы в Северной войне, его благоустройство – как наглядное свидетельство успешного продолжения петровских начинаний преемниками великого реформатора. Исторический нарратив Петербурга включает в себя спектр базовых сюжетов, отражающих тематику военного триумфа и культурного просвещения. Пример объединения этих основополагающих концептов мы видим уже в архитектурном убранстве городской цитадели: главный вход в крепость – Петровские ворота – один из старейших в городе памятников раннего барокко (1708-1717, арх. Д. Трезини), ворота украшены двуглавым орлом и барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром», который символизирует победу России в Северной войне, а в нишах ворот установлены аллегорические скульптуры, олицетворяющие храбрость (Беллона) и благоразумие (Минерва).

Время основания Петербурга (1703 г.) отмечено влиянием в архитектуре стиля барокко, который становится господствующим направлением в художественной культуре середины XVIII в. Петровское барокко (или «Петровский манир») было переходом от традиций русско-византийского зодчества к европейскому стилю градостроительства. Ограниченный условными рамками 1697-1730 гг. (время Петра и его непосредственных преемников), это был архитектурный стиль, ориентировавшийся на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры. Архитектуре петровского времени свойственны простота объёмных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, высокие кровли «с переломом» голландского типа, башни со шпилями, двуцветная окраска штукатурки (красное с белым или синее с белым), мелкая расстекловка окон, плоскостная трактовка фасадов с упрощенным использованием ордерной системы за счет кирпичной кладки «с напуском». Историк русской архитектуры А.И. Некрасов назвал этот период развития русской архитектуры «пилястровым». В отличие от нарышкинского барокко, популярного в это время в Москве, петровское барокко представляло собой решительный разрыв с византийскими традициями, которые доминировали в российской архитектуре почти 700 лет. Вместе с тем налицо и отличия от голицынского барокко, вдохновлявшегося непосредственно итальянскими и австрийскими образцами.

К числу первых строителей Петербурга принадлежат Ж.-Б. Леблон, Д. Трезини, А. Шлютер, Дж.М. Фонтана, Н. Микетти и г. Маттарнови. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра I. Каждый из этих архитекторов вносил в облик сооружаемых зданий традиции своей страны, той архитектурной школы, которую он представлял. Курируя осуществление их проектов, традиции европейского барокко усваивали и русские зодчие, как, например, Михаил Земцов.

Основные архитектурные памятники Петербурга в стиле петровского барокко: Кунсткамера, Меншиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Петропавловский собор, Александро-Невская лавра, Кикины палаты. «Петровским Олимпом» называют Летний сад, где Петр I построил себе Летний дворец (арх. Д. Трезини) – один из первых образцов петровского барокко; сад был украшен античными скульптурами.

Дворец А.Д. Меншикова, являвшегося генерал-губернатором Санкт-Петербурга – самое величественное здание той эпохи, превосходившее Зимний дворец императора (дворец не сохранился). Строительство Меншиковского дворца по проекту Дж.М. Фонтана и Г.И. Шеделя велось с 1710 по 1714 гг., отделка продолжалась вплоть до 1727 г. Усадьба светлейшего князя с цветником и садом протянулась через весь Васильевский остров от Большой до Малой Невы. На её территории располагались бани, медоварня, хлебопекарня, кузница. Царь Пётр Первый называл этот дворец Посольским домом и проводил там почти все праздничные пиры и торжественные обеды.

В Меншиковском дворце свадьбу сыграли царевич Алексей и немецкая принцесса Шарлотта София (в православии Наталия Алексеевна), а также племянница Петра Первого, будущая российская императрица Анна Иоанновна с герцогом Курляндским.

Особо выделяется в ряду построек петровской эпохи здание Кунсткамеры. Во время «великого посольства» в 1697-1698 гг. Пётр I заморские кабинеты «кунштов», то есть редкостей, чудес. На страницах дневника, который приказал вести Пётр, часто мелькает восклицание «зело дивно!». Есть запись и о новейшей науке анатомии: «Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разнo, – сердце человеческое, лёгкое, почки... Жилы, которые в мозгу живут, – как нитки...». Петра очень заинтересовали подобные новшества и царь, не скупясь, приобретал целые коллекции и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости. Эти предметы и легли в основу «государева Кабинета», а потом и Петровской Кунсткамеры, первого российского естественнонаучного музея. Первоначально «государев Кабинет» размещался в Людских палатах при Летнем дворце, помещение было названо на немецкий манер «Кунсткамерой», то есть «кабинетом редкостей». Событие это произошло в 1714 г. и стало считаться датой основания музея. Коллекция всё время разрасталась, и было решено построить специальное здание на стрелке Васильевского острова – «Палаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры». Ныне существующее здание возводилось с 1718 по 1734 гг. Первоначально строительством руководил архитектор г. Маттарнови, который и разработал проект здания, но затем архитекторы неоднократно сменялись. Музейные коллекции занимали восточное крыло здания, в средней части находился Анатомический театр, в башне – Готторпский глобус и обсерватория, в западной – учреждения Академии наук. В елизаветинскую эпоху время здесь работал М.В. Ломоносов.

3.2.2 Елизаветинское барокко

В середине XVIII в. на смену петровскому барокко приходит елизаветинское барокко. Крупнейшим представителем этого направления был Б.Ф. Растрелли, откуда второе название этого извода барокко – «растреллиевское». В ряду работ архитектора Зимний дворец, Строгановский дворец, Смольный собор, Екатерининский дворец в Царском селе, Большой Петергофский дворец. В отличие от предшествующего ему петровского барокко, елизаветинское барокко знало и ценило достижения московского барокко конца XVII-начала XVIII вв., удержав сущностные для русской храмовой традиции элементы (крестово-купольная схема, луковичные или грушевидные пятиглавия). В храмовой архитектуре Растрелли объединяет европейскую барочную архитектурно-пластическую манеру с традиционной русской пятикупольной конструкцией и в стилистических рамках елизаветинского барокко проектирует православные храмы нового типа, наиболее известным из которых является Смольный собор.

Зимний дворец был построен Б.Ф. Растрелли в 1754-1762 гг. в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами французского рококо в интерьерах. С момента окончания строительства в 1762 г. по 1904 г. использовался в качестве официальной зимней резиденции российских императоров. В 1904 г. Николай II перенёс постоянную резиденцию в Александровский дворец в Царском Селе. Начиная с советского времени в стенах дворца размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

История современного музея восходит к эпохе Екатерины II. 7 декабря 1764 г. императрица приобрела у берлинского купца Гоцковского коллекцию произведений живописи – 225 картин. Первоначально частное императорское собрание размещалось в специальном дворцовом флигеле – Эрмитаже (от фр. *ermitage* – место уединения, келья, приют отшельника, затворничество; ныне это корпус Малый Эрмитаж). В 1852 г. из сильно разросшейся коллекции был сформирован и открыт для посещения публичный музей, расположившийся в специально для этого построенном здании Нового Эрмитажа.

Интерьеры Зимнего дворца серьёзно пострадали во время пожара 1837 г. В близком к первоначальному виду барочном растреллиевском стиле воссозданы Иорданская лестница и Большая церковь. Большинство парадных залов изменили свой облик и отражают вкусы николаевской эпохи (оформлены В. Стасовым в стиле позднего русского классицизма): Большой (Николаевский) зал, Концертный зал, Малахитовая гостиная, Фельдмаршалский зал, Петровский (Малый тронный) зал, Гербовый зал, Военная галерея 1812 года, Георгиевский (Большой тронный) зал, Александровский зал. Из частных императорских покоев сохранились интерьеры комнат императрицы Марии Александровны, оформленные в стиле неорококо.

3.2.3 Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга.

В конце XVIII в. на смену барокко пришёл классицизм. Временные рамки господства этого стиля в России – 1760-1830-е гг., от времени раннего екатерининского правления до первого десятилетия царствования Николая I. Выделяют следующие этапы истории классицизма: 1) ранний классицизм (1760-е - 1-я пол. 1780-х гг.), когда еще не до конца изжиты признаки барокко и рококо; 2) зрелый классицизм, строгий классицизм (1780-е – 1790-е гг.) – почти декларативное неприятие любых неклассических тенденций, принципиальная антикизация; 3) высокий классицизм, поздний классицизм, русский ампи́р (1-я треть XIX в.), когда в некоторых видах искусства уже начинает чувствоваться влияние романтизма. Классицизм возникает и развивается под воздействием просветительских прогрессивных тенденций общественной мысли. Господствующими становятся идеи патриотизма и гражданственности, создания «нового отечества», при этом пример идеального общественного устройства, а также духовного и физического совершенства человека видят в Античности, известной по памятникам литературы, скульптуры и архитектуры.

Архитектура эпохи классицизма соединяет в себе простоту, геометрическую строгость форм, симметрию и чёткость планировки. Образцами зодчества этого периода стали постройки Дж. Кваренги (Академия наук, Смольный институт); А.Д. Захарова (измененный облик Адмиралтейства); Ж. Тома де Томона (ансамбль Стрелки Васильевского острова), К.И. Росси (ансамбли зданий Сената и Синода, Главного штаба, Александринского театра и улицы Росси); А.Н. Воронихина (Горный институт и Казанский собор); В.П. Стасова (Московские и Нарвские триумфальные ворота).

Особого внимания заслуживает деятельность К.И. Росси, главным вкладом которого стало создание городских архитектурных ансамблей. Во многом благодаря ему Петербург обрёл новое лицо, превратившись в центр гигантской империи, гордой своими победами над Наполеоном. Его проекты характеризуются гармоническим сочетанием архитектурных форм с аллегорической скульптурой, новаторскими конструктивными приёмами (например, использовались металлические перекрытия). В их числе ансамбль Михайловского дворца с прилегающими к нему садом и площадью (1819-1825), ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного штаба и триумфальной аркой (1819-1829), ансамбль Сенатской площади со зданиями Сената и Синода (1829-1834), ансамбль Александринской площади со зданиями Александринского театра, нового корпуса Императорской публичной библиотеки и двумя однородными протяжёнными корпусами Театральной улицы (ныне улица Зодчего Росси) (1827-1832).

Проект Михайловского дворца, возведённого на пустыре в центре столицы для великого князя Михаила Павловича, включал в себя не только разработку архитектурного облика основного здания, зодчим были перестроены имевшиеся постройки, спланированы площадь перед дворцом и две новые улицы (Инженерная и Михайловская). Со стороны Марсова поля появился сад при дворце – также Михайловский. В 1895 г. внуки Михаила Павловича продали дворец в казну. 13 (25) апреля 1895 г. Именным Высочайшим Указом императора Николая II здесь был учреждён Русский музей императора Александра III.

Комплекс зданий Главного штаба примечателен триумфальной аркой, она соединяет два крыла здания, разделённого сквозным проездом. В зданиях, помимо

Главного Штаба, располагались Военное министерство, Министерство иностранных дел и Министерство финансов (в восточном корпусе). Декор здания имеет ампирные формы и патриотическую символику. На мощных гранитных пьедесталах у основания арки устроены горельефы из оружия и доспехов - арматуры. Над ними высятся фигуры воинов и рельефные изображения летящих гениев Славы. Завершением этой триумфальной композиции служит скульптурное изображение богини победы Ники на колеснице, запряженная шестеркой коней. Скульптуры, выполненные из листовой меди, изготовили В.И. Демут-Малиновский и С.С. Пименов, много работавшие вместе с Росси. В настоящее время часть здания принадлежит Западному военному округу, восточное крыло здания Главного штаба передано Эрмитажу.

Здания Сената и Синода, расположенные на Сенатской площади, также соединены триумфальной аркой, перекинутой над Галерной улицей, и украшены аллегорическими скульптурами. Первоначально были построены для двух государственных органов управления Российской империи: Сената и Святейшего Правительствующего Синода. В наши дни в одном крыле здания размещаются основные подразделения Конституционного Суда Российской Федерации, в другом – Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина.

Центром ансамбль Александринской площади (ныне площади Островского) и Театральной улицы (ныне улица Росси) является здание театра, своим обликом отдалённо напоминающее античные храмы. Основной фасад театра (со стороны Невского проспекта) оформлен глубокой многоколонной лоджией, боковые фасады здания выполнены в виде восьмиколонных портиков. Здание окаймляет выразительный скульптурный фриз с античными театральными масками и гирляндами лавровых ветвей. В нишах на торцевых фасадах – статуи муз, на аттике главного фасада – квадрига Аполлона. Работы вёл один из выдающихся скульпторов своего времени – В.И. Демут-Малиновский.

Отдельного упоминания заслуживают также жизнь и творчество А.Н. Воронихина. Будущий архитектор родился в семье крепостных крестьян, принадлежавших графу А.С. Строганову. Обучался живописи в мастерской уральского иконописца Гаврилы Юшкова, 1777 г. за счёт графа отправлен учиться в Москву, где его учителями стали архитекторы В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. С 1779 г. Воронихин работал в Петербурге, проживая в Строгановском дворце. Самая крупная работа Воронихина – здание Казанского собора. Император Павел I пожелал, чтобы строящийся по его велению храм был похож на величественный собор Святого Петра в Риме. Отражением этого пожелания стала возведённая А.Н. Воронихиным перед северным фасадом грандиозная колоннада из 96 колонн. Колоннада позволила сделать северную, боковую часть собора парадной. С юга собор должна была украшать такая же колоннада, однако замысел архитектора не был осуществлён. Фасады собора оформлены монументальными портиками. Купол Казанского собора стал первым крупным куполом из ковкого железа. Построенный до разработки методов статического расчёта стержневых конструкций, этот купол является примером удачного интуитивного проектирования. Фасады собора облицованы серым пудостским камнем. Ранее они были украшены рельефами и статуями, выполненными И.П. Мартосом, И.П. Прокофьевым, Ф.Г. Гордеевым, С.С. Пименовым, В.И. Демут-Малиновским. Внутри храма расположены 56 колонн коринфского ордера из розового финского гранита с золочёными капителями. Из барельефов в интерьере уцелели всего два: «Несение креста» Ф.Ф. Щедрина и «Взятие под стражу» Ж.Д. Рашетта, остальные удалили уже в 1814 г. Образы исполнили академики живописи: В.К. Шебуев, А.Е. Егоров, А.И. Иванов, Ф.П. Брюлло, С.С. Шукин, О.А. Кипренский и другие.

Другой крупнейший собор Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор – является примером архитектуры позднего классицизма, называемый также самой поздней постройкой в этом стиле, в которой уже проявляются новые направления (неоренессанс, византийский стиль, эклектика). В 1816 г. Александр I поручил приехавшему из Испании инженеру А. Бетанкуру, председателю только что образованного «Комитета по делам

строений и гидравлических работ», заняться подготовкой проекта перестройки Исаакиевского собора. Бетанкур предложил поручить проект молодому архитектору О. Монферрану, незадолго до этого приехавшему из Франции в Россию. Чтобы показать своё мастерство, Монферран сделал 24 рисунка зданий различных архитектурных стилей, вскоре был подписан указ о назначении Монферрана «императорским архитектором».

Архитектура собора отражает эстетические идеалы классицизма, демонстрируя строгую симметрию и чёткость планировки. С традицией православной архитектуры здание связывают лишь пятиглавие и центричная планировка. Собор оформлен четырьмя колонными портиками коринфского ордера (с севера и юга более торжественными, шестнадцатиколонными, выходящими на площади, с востока и запада – восьмиколонными); центральная часть собора подчёркнута подкупольным квадратом, по углам основного объёма установлены четыре колокольни. Треугольные фронтоны украшены скульптурными группами.

Здание обрамляют 112 монолитных гранитных колонн разных размеров. Стены облицованы светло-серым рускеальским мрамором, частично заменённым во время реставрационных работ конца XIX в. мрамором «бардиллио». В интерьере собора стены облицованы белым итальянским мрамором, низ стен – чёрным сланцем, колонны и пилястры – светло-розовым и вишнёвым тивдийским. В декоре интерьера также использованы и мраморы насыщенных цветов (зелёный, красный, жёлтый, ярко-красный с белыми включениями), соломенская брекчия. Пол облицован плитами светло- и тёмно-серого рускеальского мрамора, а также розовым и вишнёво-красным тивдийским. Резной иконостас выполнен из белого мрамора, отделан малахитом и бадахшанским лазуритом. Нижняя его часть облицована шокшинским кварцем, из этого же материала сделаны ступени, ведущие к алтарю.

В оформлении интерьера приняли участие знаменитые русские художники (Фёдор Бруни, Карл Брюллов, Иван Бурухин, Василий Шебуев, Франц Рисс) и скульпторы (Иван Витали, Пётр Клодт, Николай Пименов). Руководство живописными работами было возложено на ректора Петербургской Академии художеств профессора В.К. Шебуева, проект декора и общая концепция росписей разрабатывались Монферраном, рассматривались Синодом и утверждались императором. Так как в соборе из-за перепада температур, высокой влажности и отсутствия вентиляции сложились неблагоприятные условия для сохранения росписей в первоначальном виде, при декорировании внутренних помещений с 1851 г. было решено для оформления интерьера использовать мозаику. Создание мозаичных панно продолжалось до начала Первой мировой войны. Смальта для Исаакиевского собора производилась в мозаичной мастерской Академии художеств. При создании шестидесяти двух мозаик собора было использовано более 12 тысяч оттенков смальты, фоны набирались из золотой смальты (канторели). Мозаичные образы выполнялись с оригиналов Т.А. Неффа.

По предложению Лео фон Кленце в интерьер собора был включён витраж – элемент декора католических церквей. Изображение Воскресшего Спасителя в окне главного алтаря было одобрено Святейшим синодом и лично императором. Над его эскизом работал немецкий художник Генрих Мария фон Хесс, изготовлен в Мюнхене.

Развитие русской архитектуры второй половины XIX в. определяется влиянием технического прогресса. Архитекторы постепенно осваивали новые строительные материалы и технологии (металлоконструкции, бетон и т. п.), что позволяло придавать зданиям качественно новый облик. При строительстве заводских корпусов, вокзалов, доходных домов на первое место выходит целесообразность тех или иных архитектурных решений. Для сооружений 1870-1890-х гг. характерно смешение стилей (эkleктика), вместе с тем большое внимание уделяется национальным традициям, которые получили отражение в так называемом «псевдорусском» стиле. Соединение соевых технических возможностей с эстетическим новаторством привело к распространению стиля модерн, о котором пойдёт речь в следующих лекциях.

Лекция 3.3 Античные сюжеты в русском искусстве

3.3.1 Античные мотивы в культуре XVIII в.

3.3.2. Античные мотивы в культуре XIX – нач. XX в.

3.3.1 Античные мотивы в культуре XVIII в.

Античные мотивы получают широкое распространение в русской культуре с XVIII в., когда вместе с эстетическими канонами европейского искусства заимствуется и образный язык античной мифологии. С начала XVIII в. в странах Западной Европы (прежде всего, в Италии) закупались статуи для оформления садов и парков (в том числе Летнего сада). Большинство скульптур были изготовлены итальянскими мастерами и представляли собой аллегорические изображения или персонажей античной мифологии. Тогда же в Санкт-Петербурге появилась уникальная подлинная античная статуя – Венера Таврическая, которая изначально предназначалась для украшения Летнего сада, но впоследствии была перенесена в Таврический дворец, а сейчас находится в собрании Государственного Эрмитажа. Старейшая из скульптур Летнего сада – скульптурная группа «Амур и Психея», выполненная неизвестным итальянским скульптором XVII в., была привезена в Петербург в первой четверти XVIII в.

О степени проникновения в русскую культуру античных сюжетов и аллегорий свидетельствует то, что придворный живописец Луи Каравакк на портрете 1710-х гг. представил юную царевну Елизавету Петровну в облике обнажённой богини любви и красоты Венеры, а младенца Петра Петровича изобразил как Купидона; на парном портрете 1722 г. царевич Пётр Алексеевич и царевна Наталья Алексеевна изображены в виде Аполлона и Дианы.

Петропавловская крепость – старейшее сооружение Санкт-Петербурга – обращена к городу Петровскими воротами. В нишах ворот по обе стороны от арки стоят две скульптуры. По одной из версий, это Минерва (олицетворение мудрости) и Беллона (олицетворение войны). По другой версии, скульптуры представляют собой изображение Афины Полиады (Городской) и Афины Паллады (Воительницы). Сооружены ворота были по проекту Доменико Трезини. Образ Афины (Минервы) – один из наиболее востребованных в аллегорическом искусстве; она символизировала мудрость самодержцев. На парадном портрете работы Якопо Амигони Пётр I представлен в сопровождении этой богини. «Русской Минервой» именовалась императрица Екатерина Великая. Она же ассоциировала себя с Фемидой, богиней правосудия; на парадном портрете кисти Д. Левицкого императрица представлена в виде жрицы у алтаря этой богини.

Античный облик имеют многие памятники, установленные в XVIII в. Памятник Петру I (1782 г., скульптор Э.М. Фальконе) изображает российского самодержца в облике римского императора, облачённого в лёгкий плащ и увенчанного лавровым венком. Памятник А.В.Суворову (1801 г., скульптор Козловский) представляет полководца в виде античного бога Марса; статный и мускулистый герой в стилизованных античных доспехах едва ли имеет портретное сходство в реальным прообразом.

3.3.2. Античные мотивы в культуре XIX – нач. XX в.

Для зданий эпохи классицизма характерно богатое скульптурное убранство символического содержания. Так, на Стрелке Васильевского острова, где находился главный торговый порт города, в 1805-1810 гг. по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона было возведено здание Биржи. Здание венчает фигура Нептуна (Посейдона), античного бога морей, в одной руке он держит трезубец, символ своей власти, другой приветствует пристающие к берегу корабли, протягивает руку Нептун. Повелитель морей восседает на колеснице, в которую запряжены морские кони. По обе стороны от колесницы возлежат аллегорические фигуры, символизирующие две реки (возможно, это Большая и Малая Нева, разделенные Стрелкой). Еще один Нептун (правда, без трезубца,

зато с веслом) стоит на кровле здания Пушкинского дома (бывшей Морской таможни, арх. И.Ф. Лукини), рядом с ним быстроногий бог торговли Гермес (Меркурий).

Морской и военной тематике посвящено убранство главного здания Адмиралтейства, перестроенного в 1806-1823 А. Захаровым. Среди скульптур, обрамляющих центральный корпус, богиня Изида, изобретательница паруса и покровительница моряков; Урания, муза астрономии; аллегории четырёх времён года, четырёх стихий, четырёх сторон света. На нижнем ярусе башни восседают по углам легендарные воины древности – Ахилл, Аякс, Пирр, Александр Македонский. Эти изваяния были созданы в 1815-1823 гг. скульпторами С.С. Пименовым и Ф.Ф. Щедриным. У подножия кружатся в плавном танце две группы морские нимфы, несущих над головой небесную сферу (скульптор Ф.Ф. Щедрин); морские нимфы-нереиды находились в свите Нептуна (Посейдона) и его супруги Амфитриты. Изображение Нептуна и его спутников присутствует на аллегорическом горельефе «Заведение флота в России», находящемся над центральной аркой здания (скульптор И.И. Терebeneва). На нем изображен Петр I, которому бог морей Посейдон вручает трезубец – символ власти над морями и океанами. Рядом с императором, сопровождаемым Афиной Палладой, изображена Россия в виде могучей женщины в короне, восседающей на троне под сенью лаврового дерева – символа мира. В одной руке она держит рог изобилия, в другой – палицу Геркулеса. К ногам России Вулкан (бог огня, и, соответственно, горного дела и металлургии) и Меркурий (бог торговли) складывают свои дары.

Изображения Афины (Минервы) встречаются в убранстве зданий, связанных с образованием и просвещением; в таких случаях богиня выступает как олицетворение мудрости. Изображение Минервы венчает здание Академии художеств (1764-1788, арх. Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.Ф. Кокоринов, Ю.М. Фельтен) и один из корпусов Публичной библиотеки (1827-1832, арх. К.И. Росси). Фигура покровителя искусств Аполлона возвышается на аттике Александринского театра (1827-1832, арх. К.И. Росси). В одной руке Аполлон держит кифару, в другой – лавровый венок, символ поэтического таланта. В полуциркульных нишах главного фасада театра стоят две музы: муза танца Терпсихора играет на кифаре, муза трагедии Мельпомена держит в руке трагическую маску. Квадригу Аполлона отливали по модели скульптора С.С. Пименова.

Здание Горного института было построено в 1806-1811 гг. по проекту зодчего А.Н. Воронихина. Облик здания напоминает силуэт античного храма. Двенадцать дорических колонн поддерживают фронтон, широкие ступени спускаются к Неве. На боковых фризах – скульптурные рельефы. Один из них рассказывает о приходе Афродиты к богу кузнечного мастерства Гефесту за доспехами для Марса. На другом рельефе – Аполлон, пришедший за колесницей, которую он заказал в кузнице Гефеста. Главным скульптурным украшением здания служат две композиции, выполненные из пудостского камня. Одна из них представляет похищение Аидом (Плутоном) Персефоны (Прозерпины). Вторая композиция изображает Геракла, удушающего Антея – титана, сына Геи, богини земли. Антей получал силы от матери-Земли, когда прикасался к ней, поэтому Гераклу для того, чтобы одержать победу, пришлось поднять противника над землёй. Рельефы на боковых фризах и первую композицию выполнили каменотесы Самсона Суханова по модели скульптора В.И. Демут-Малиновского. Вторая скульптурная группа изготовлена той же артелью каменотесов по модели С.С. Пименова.

На многих зданиях Петербурга можно увидеть изображение покровителя торговли и финансов Гермеса (Меркурия). Это божество, а также его символ – кадуцей, были эмблемой торгово-промышленных предприятий, магазинов и банков, торговых и финансовых фирм. Главный финансовый центр Петербурга возник во второй половине XIX в. в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы. Здесь появляются банки, страховые общества, крупные торговые фирмы и магазины. До 1917 г. на главной магистрали города насчитывалось 28 банков, 10 банкирских домов и более сотни магазинов. В доме № 62 на Невском проспекте находился Русско-азиатский банк, один из

крупнейших в России; высокий фронтон этого здания с конца XIX в. украшает изображение бога торговли в крылатом шлеме. Меркурий стоит у фасада дома № 56 на Невском проспекте, где в начале XX столетия размещался знаменитый магазин купцов Елисеевых. По другую сторону от витража стоит фигура мастерового в рабочем фартуке, он держит в руке модель судна, это аллегория Судостроения, поскольку купцы Елисеевы имели собственный торговый флот. Другая аллегорическая фигура символизирует Просвещение.

Лекция 3.4 Художественная культура XIX в.

(включая материалы выездного занятия «Русское изобразительное искусство» на базе Русского музея)

3.4.1 Культура первой половины XIX в.

3.4.2 Культура второй половины XIX в.

3.4.3 Петербургский контекст в XIX в.

3.4.1 Культура первой половины XIX в.

Первая половина XIX в. была отмечена значительным прогрессом русской культуры, сопровождавшимся развитием просвещения, науки, литературы и искусства. В нем отразились и рост самосознания народа, и новые демократические начала, утверждавшиеся в русской жизни в эти годы.

В годы царствования Александра I была создана система образования, включавшая на начальной ступени приходские одноклассные школы и двухклассные уездные училища, далее следовали четырехклассные гимназии и, наконец, в основу высшего образования было положено обучение в университетах и немногочисленных технических учебных заведениях. Центральными звеньями этой системы были российские университеты (Московский, Петербургский, Казанский, Дерптский и др.). Наряду с ними существовали и сословные дворянские учебные заведения – лицеи, самым известным из которых был Царскосельский лицей. Военное образование дети дворян получали в кадетских корпусах.

В первой половине XIX в. русская наука достигла значительных успехов. Впервые образованный читатель получил написанную литературным языком 12-томную «Историю государства Российского», созданную в 1816-1829 гг. Н.М. Карамзиным. Заметный вклад в отечественную медиевистику внес Т.Н. Грановский, лекции которого в Московском университете имели большой общественный резонанс.

Мировую известность получили работы отечественных математиков и физиков. Существенным вкладом в развитие математики было создание Н.И. Лобачевским неевклидовой геометрии. В 1839 г. физик Б.С. Якоби соединил подземным кабелем столицу с Царским Селом. Якоби также много и успешно работал над созданием электрического двигателя, лодка с таким двигателем прошла испытание на Неве. В мастерской Якоби использовалось еще одно его открытие – гальванопластика, изготавливалась скульптура, медные барельефы, которыми, в частности, был украшен Исаакиевский собор в Петербурге.

Значительными были достижения и в других областях науки и техники. Их развитие способствовало промышленному перевороту в России. В 1834 г. на Выйском заводе (Урал), крепостные механики Черепановы построили одну из первых в мире железных дорог, а уже в 1837 г. первые составы поехали по железной дороге Петербург – Царское Село. Первые пароходы на Неве появились в 1815 г., а в 1817-1821 гг. они стали плавать по Каме и Волге.

В первой половине XIX в. русские моряки совершили около 40 кругосветных путешествий, начало которым положили экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского на парусниках «Надежда» и «Нева» (1803-1806). Предпринятая в 1819-

1821 г. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазаревым экспедиция к Южному полюсу на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла Антарктиду. В 1845 г. начало работать Русское географическое общество, в 1839 г. благодаря усилиям В.Я. Струве открылась знаменитая образцовая астрономическая обсерватория в Пулковско (под Петербургом), оборудованная крупнейшим телескопом.

Русская литература первой половины XIX в – одно из наиболее ярких явлений в истории мировой культуры. На рубеже XVIII-XIX вв. классицизм с его риторикой и «высоким стилем» постепенно вытеснялся новым литературным течением – сентиментализмом, представленным произведениями Н.М. Карамзина. Подъем национального самосознания, вызванный Отечественной войной 1812 года, получил отражение в романтической поэзии В.А. Жуковского. Активная переводческая деятельность В.А. Жуковского знакомила русское общество с шедеврами мировой литературы – творчеством Гомера, Фирдоуси, Шиллера, Байрона и др. «Золотой век» в истории русской литературы связан с именами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Их творчество объединяет эпоху романтизма в литературе с эпохой реализма. Свое яркое воплощение реализм в дальнейшем нашел в произведениях Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова и др.

В 1827 г. в Петербурге открылся цирк. Развивался театр. На сцене шли драматические произведения А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, в начале 50-х гг. XIX в. появились первые пьесы А.Н. Островского. Значительных успехов в первой половине XIX в. добился и балетный театр. К. Дидло, возглавлявший балетную труппу императорских театров и много работавший в Большом каменном театре Санкт-Петербурга, реформировал балет, заложив основы классической школы русского балета.

Первая половина XIX в. стала временем формирования в России национальной музыкальной школы, представленной произведениями М.И. Глинки, А.А. Алябьева, А.Н. Верстовского, А.С. Даргомыжского и др.

Культурная жизнь России характеризовалась интенсивным развитием изобразительного искусства. Возникший в русской живописи еще в XVIII в. классицизм провозгласил образцом для подражания античное искусство. Во второй четверти XIX в. он выражается в академизме, принятом Академией художеств как единственная художественная школа. Представителями академизма являлись Ф.А. Бруни, И.П. Мартос, Ф.И. Толстой. В творчестве некоторых мастеров академический классицизм сочетался с элементами сентиментализма или романтизма (А.Г. Венецианов, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, И.К. Айвазовский, А.А. Иванов и др.). 30-40-е гг. XIX в. стали временем зарождения в русской живописи реализма (П.А. Федотов).

3.4.2 Культура второй половины XIX в.

Развитие культуры во второй половине XIX в. проходило на фоне социально-экономических изменений, обусловленных отменой крепостного права и другими буржуазными реформами; рост экономики и становление капиталистических отношений в стране создали качественно новые культурные условия.

В сфере народного образования проходит реформа начальной и средней школы. В это время приобретают идеи демократически настроенных педагогов, в ряду которых особое место принадлежало К.Д. Ушинскому. Жизнь высшей школы отмечена ростом числа учебных заведений. К началу 60-х гг. университеты имели Санкт-Петербург, Москва, Дерпт, Вильно, Харьков, Киев, Казань. Позднее были открыты университеты в Одессе, Варшаве и Томске. Росла численность высших технических учебных заведений, к концу века их насчитывалось около 60. Тогда же получили заметное распространение воскресные школы для взрослых, открывались женские высшие и средние учебные заведения.

Во второй половине XIX в. русская наука добилась замечательных успехов. Крупными научными центрами являлись Академия наук, университеты, многочисленные научные общества (Русское географическое общество, Русское химическое, Русское

астрономическое, Русское техническое и др.) Заметным явлением в научной жизни становились съезды специалистов (естествоиспытателей, медицинские «Пироговские» и др.). 60-70-е гг. принято называть «золотым веком» русской химии (А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев и др.). Европейской известностью пользовались русские математики и физики: А.М. Ляпунов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов и др. Крупный вклад в биологию и физиологию внесли К.А. Тимирязев, И.И. Мечников, И.П. Павлов и др. Значительный вклад в мировую науку внесли русские географы и этнографы: П.П. Семенов-Тянь-Шаньский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай.

Огромным вкладом в русскую историческую науку стал 29-томный труд С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». В 80-90-е гг. в высших учебных заведениях читал свой «Курс русской истории» его ученик, выдающийся русский историк В.О. Ключевский.

В пореформенные годы в русской литературе наступает расцвет критического реализма. В это время создавали свои произведения Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др.

Русская музыкальная культура развивала национальные традиции. Новаторство и демократизм отличали большую группу композиторов, создавших творческое объединение («Могучую кучку»), идейным вдохновителем которого был известный критик В.В. Стасов. В это объединение вошли М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, М.А. Балакирев. Мировую известность получили произведения крупнейшего русского композитора П.И. Чайковского.

В русском изобразительном искусстве продолжался процесс создания национальной художественной школы. В борьбе с рутинными канонами казенного официального искусства (носителем которого была в это время Академия художеств) крепнет реалистическое направление. В 1863 г. группа выпускников Академии отказалась принимать участие в конкурсе на золотую медаль. Вне рамок Академии ими была создана «Артель художников» – демократическое объединение, членов которого объединяли единые профессиональные и идейные взгляды. Осенью 1870 г. Н.И. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге и Г.Г. Мясоедов основали «Товарищество передвижных художественных выставок», просуществовавшее до 1923 г. Огромный общественный резонанс имели полотна знаменитого русского художника И.Е. Репина, картины В.И. Сурикова, В.М. Васнецова и др. Складывается замечательный круг художников: И.И. Левитан, В.А. Серов, В.В. Верещагин, Н.К. Рерих и др.

Крупнейшими русскими скульпторами в эти годы были М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.

3.4.3 Петербургский контекст в XIX в.

В литературных произведениях XIX в. появляется художественный образ Петербурга, который не только запечатлевает реальный облик города, но ассоциирует с ним определённую систему эстетических и мировоззренческих ценностей. При этом символическую нагрузку приобретает противопоставление старой и новой столиц, которое уже к началу XIX в., когда Петербург окончательно утвердился в роли административного центра, носило преимущественно знаковый характер и служило для писателей способом выразить своё отношение к прошлому, настоящему и будущему России в целом.

Выбор в пользу Санкт-Петербурга или в пользу Москвы указывал на ценностные приоритеты автора. При этом ценностные коннотации «петербургского» и «московского» существенно изменялись с течением времени. Своеобразной «точкой отсчёта» можно считать творчество А.С. Пушкина, у которого мифологемы славной и противоречивой петербургской истории сочетаются с лирическими зарисовками городских пейзажей, проникнутыми любовью к величественному очарованию града Петрова. Превосходство Петербурга провозглашается на том основании, что это город воинской славы,

воплощение великого градостроительного замысла, центр морской торговли, город кипучей, деятельной жизни.

«Старая Москва», померкнув перед новой столицей, вместе с тем обретает провинциальное очарование «ярмарки невест». Идиллическое восприятие патриархального московского быта усиливается по мере того, как образ возлюбленного творения Петра уступает место образу бездушной имперской столицы, где господствуют «дух неволи», «скука, холод и гранит». В этой атмосфере пушкинский зелено-бледный цвет небес сгущается до цвета серой солдатской шинели, нависающей над городом вместо неба, у М.Е. Салтыкова-Щедрина. Москва же радуется живописной игрой красок и открытой сердечностью во взаимоотношениях. В «Княгине Лиговской» М.Ю. Лермонтов вкладывает панегирик Петербургу в уста дипломата, говорящего «высокопарно и мудрено»: «Всякий русский должен любить Петербург: здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды». Но его собеседница отвечает: «Я люблю Москву!.. А здесь, здесь всё так холодно, так мертво... О, это не мое мнение... это мнение здешних жителей».

Выразительно сгущая краски, Н.В. Гоголь в «Петербургских записках 1836 года» остроумно обыгрывает ряд значимых ценностных оппозиций, к тому времени устойчиво ассоциировавшихся с образами Москвы и Петербурга: «...Какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесаная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург!.. Москва – старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете. Петербург – разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европой... Петербург весь шевелится, от погребов до чердаков; с полночи начинает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода. Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи... Москва всегда едет завернувшись в медвежью шубу, и большей частью на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или „в должность”... Москва – большой гостиный двор; Петербург – светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтронуть над Москвой, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусицей; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски».

Интересны заметки А.И. Герцена, шаржирующего типические черты характеров жителей Петербурга и Москвы: «москвич любит кресты и церемонии, петербуржец – места и деньги»; «молодой москвич не подчиняется формам, либеральничает, и именно в этих либеральных выходках виднеется закоснелый скиф... Молодой петербуржец формален, как деловая бумага, в шестнадцать лет корчит дипломата и даже немного шпиона и остается твёрд в этой роли на всю жизнь». Но авторские симпатии не достаются ни тому, ни другому типу современников: «В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные... В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная».

В контексте полемики между западниками и славянофилами противопоставление Москвы и Петербурга приобретает идеологическую остроту и на смену остроумным зарисовкам приходят радикальные полемические реплики. «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности – говорил И.С. Аксаков, – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими».

В.Г. Белинский в статье «Петербург и Москва» (1845) выступает как апологет Петербурга. Утверждают, будто это город без истории? Отнюдь, его история пока очень коротка, но это славная история, уже потому, что её начало было частью «великого эпоса биографии Петра Великого». И потому весь Петербург представляет собой единый исторический монумент: «Всюду видите вы в нем живые следы его строителя, и для многих (и в том числе и для нас) такие маленькие строения, как, например, домик на Петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дворец в Петергофе, стоят не одного, а многих Кремлей...» Упрекают Петербург за то, что этот город построен по расчёту? Это так, «но не чем же расчет ниже слепого случая? Мудрые века говорят, что железный гвоздь, сделанный грубою рукою деревенского кузнеца, выше всякого цветка, с такою красотою рожденного природою, выше его в том отношении, что он – произведение сознательного духа, а цветок есть произведение непосредственной силы. Расчет есть одна из сторон сознания». И наконец, разве можно серьёзно говорить о том, будто Петербург не имеет самобытного лица?! «Говорят еще, что... он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города и, как две капли воды, похож на все столичные города в мире. Но на какие же именно? На старые, каковы, например, Рим, Париж, Лондон, он походить никак не может... Если он похож на какие-нибудь города, то, вероятно, на большие города Северной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчете. ...Но Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны».

Другой показательный пример апологетики культурных ценностей, символом которых являлся Петербург – «Дружеская переписка Москвы с Петербургом» (1859) Н.А. Некрасова. Оба города дают поэту повод для сатирических выпадов. Петербург – «тщеславный град», в котором можно найти всё земные блага, но «нет одного: души!» Москва – город древний и славный, «сердце родины», в ней «всё веселит, всё сердце умиляет», но оборотной стороной патриархального очарования Москвы, как язвительно демонстрирует Некрасов, является торжество воинствующего невежества. Петербург и Москва, таким образом, становятся не только символами различных исторических периодов в культуре России или различных ипостасей «русской души», но также символами актуальных общественно-политических течений. Злободневные проблемы оттесняют на второй план некогда значимое историософское противопоставление ума (рассудка) и сердца (души). Выбор в пользу Петербурга у Некрасова – это выбор «из двух зол», утверждающий вместе с тем приоритет либерально-демократических ценностей.

Лекция 3.5 Культура Серебряного века

(включая материалы выездного занятия «Русское изобразительное искусство» на базе Русского музея и учебной экскурсии «Модерн в петербургской архитектуре»)

- 3.5.1 Общая характеристика культуры рубежа XIX-XX вв.
- 3.5.2 Литературные течения Серебряного века.
- 3.5.3 Художественная жизнь Серебряного века.
- 3.5.4. Архитектура модерна.
- 3.5.5 Петербургский контекст Серебряного века.

3.5.1 Общая характеристика культуры рубежа XIX-XX вв.

Конец XIX и начало XX вв. – плодотворный период в истории российской культуры. Это время отмечено интенсивным развитием отечественной науки. Исследования К.Э. Циолковского предвосхитили современные достижения в освоении космоса. Мировую известность приобрели исследования в области минералогии и

геохимии В.И. Вернадского. Созданное им учение о ноосфере, сфере разума, возникающей на планете в процессе сознательной деятельности человечества, сыграло огромную роль в формировании современных представлений о взаимоотношениях человека и природы. Признание международной общественностью успехов отечественной науки проявилось в присуждении русским ученым Нобелевских премий (И.П. Павлов 1904, И.И. Мечников 1908).

Активно развивалась русская философская мысль, представленная такими именами как Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, П.А. Флоренский и др. Русская религиозная философия, начала которой были неотделимы от основ христианской духовности, стала одной из вершин мировой философской мысли, уделяя основное внимание теме творческого призвания человека и смысла культуры, теме философии истории и христианского обустройства жизни. Своеобразным откликом выдающихся русских мыслителей на потрясения, пережитые страной в самом начале XX в., явился изданный в 1909 г. сборник «Вехи». Под впечатлением социального взрыва 1905-1907 гг. авторы «Вех» попытались осмыслить роль радикально настроенной интеллигенции в жизни общества, показать опасность революционного пути решения стоящих перед страной проблем и призвать к социальному компромиссу.

Рубеж двух веков стал периодом интенсивного развития различных общественных наук (П.А. Сорокин, М.И. Туган-Барановский, П.Б. Струве).

3.5.2 Литературные течения Серебряного века

Напряженно, в борьбе различных направлений протекала литературная жизнь России, ознаменованная творчеством многих выдающихся мастеров, развивавших традиции своих предшественников. Продолжается творческая деятельность Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Получают писательскую известность А.М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, А.А. Блока и др.

Рубеж веков знаменует начало эпохи модернизма, характеризуемой непрерывным обновлением художественных форм. Кроме того, для модерна свойственен разрыв с предшествующими традициями, стремление утвердить новые начала искусства, переосмыслить содержание духовного наследия. Модернизм объединяет множество относительно самостоятельных идейно-художественных течений и пропагандирует основания «нового искусства».

В символизме, одном из ранних проявлений нового искусства, затронувшем, прежде всего, поэзию, делается акцент на художественном выражении посредством неких намеков, символов, на поисках «скрытых реальностей», находящихся за пределами чувственного восприятия, на ассоциативности и иносказательности, на идее самоценности искусства. В России его представляли: в поэзии – А.А. Блок (1880-1921); в живописи – М.А. Врубель (1856-1910); в музыке – А.Н. Скрябин (1872-1915) и др. Ярче всего проявил себя модернистское литературное течение, выступавшее под знаменем теории «искусства для искусства» (К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб, В.Я. Брюсов и др.). Этот период бурного развития литературы получил название «Серебряного века русской поэзии», названного так по аналогии с «Золотым веком», приходившимся на первую половину XIX в. Никогда не было в русском искусстве такого количества направлений, группировок, объединений, ассоциаций, как в начале XX в. Они выдвигали свои творческие теоретические программы, отрицали предшественников, враждовали с современниками, пытались предвосхитить будущее. Слишком неясными были для многих контуры нового эстетического идеала, отсюда трагический оттенок в творческих исканиях многих художников.

Русский модернизм – явление закономерное, вызванное глубинными процессами русской культуры. Зрели вопросы дальнейшего развития русской литературы, принципиально сконцентрированные на трех проблемах: отношение к традициям, определение новизны содержания и формы и определение общего эстетического мировоззрения. Формировалась необходимость, говоря словами Валерия Брюсова, «найти

путеводную звезду в тумане». Революционный взрыв в России вызвал у русской художественной интеллигенции различные оценки, но при всей их противоречивости нельзя не признать особого влияния революции на русскую художественную культуру.

В годы первой русской революции возникает пролетарская поэзия. Это массовая поэзия, близкая городским низам. Стихи печатались во многих журналах, в частности, в журнале легального марксизма «Жизнь», который стал массовым и достиг тринадцатитысячного тиража. Содружество «Среда» и литературный отдел «Жизни» подготовили создание широкого объединения писателей вокруг издательства товарищества «Знание» во главе с Горьким.

Поиски новых форм выражения внутреннего мира человека воплотились в двух новых постсимволических течениях: акмеизме и футуризме. Акмеизм (от греч. акме – высшая ступень чего-либо, цветущая сила) получил определенное теоретическое обоснование в статьях Н. Гумилева «Наследие символизма – акмеизм», С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», О. Мандельштама «Утро акмеизма», А. Ахматовой, М. Зенькевича, Г. Иванова и др. Объединившись в группу «Цех поэтов», они примкнули к журналу «Аполлон», противопоставили мистическим устремлениям символизма к «непознаваемому» «стихию естества», декларировали конкретно-чувственное восприятие «вещного мира», возврат слову его основного, изначального смысла.

Незадолго до начала первой мировой войны на литературной арене возникло новое течение – футуризм, представители которого объявили о разрыве как с традициями классики, так и со всей современной литературой. Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «будетлян» «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эго-футуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку. Футуристы, отталкиваясь от символизма, искали путь к непосредственно данной действительности. Они пытались разрушать границу между искусством и жизнью, между образом и бытом, они ориентировались на язык улицы, лубок, рекламу, городской фольклор и плакат. Сложилась группа поэтов, тяготевших к футуризму, – В. Каменский, братья Бурлюки, А. Крученых, В. Хлебников и др. Их энергичное противостояние всем существующим литературным направлениям разделял молодой В.В. Маяковский. Возникает круг «будетлян» – провозвестников будущего, ставших представителями русского футуризма. Сборники футуристов «Садок судей» (1910-1913), «Пощечина общественному вкусу» (1912), «Дохлая луна» (1913) были откровенно непривычными для читающей публики.

В середине XIX в. сформировался жанр «крестьянская поэзия». Ее крупнейшими представителями были А.В. Кольцов, И.З. Суриков, Д. Бедный, С. Есенин, Н. Клюев и др.

3.5.3 Художественная жизнь Серебряного века

Художественная культура конца XIX – начала XX вв. также характеризуется множеством платформ и направлений, которые составляют два ряда процессов. Первый из них свидетельствует об общественной активности «левых» направлений в искусстве. Авангардизм (франц. *avant-garde* – передовой отряд) – это условное наименование художественных движений начала XX в., для которых характерны стремления к коренному обновлению художественной практики, разрыву с ее установившимися принципами и традициями (в том числе и с реализмом), поиски новых, необычных средств выражения и форм произведений, взаимоотношений художников с жизнью. Авангардизм как художественное движение включает в себя самые различные школы и направления. Выставки «левых» учащали темп и ритм художественной жизни. Они же демонстративно нарушали ее традиционные формы, открыто превращая в арену полемических наступательных общественных акций.

В конце 90-х гг. XIX в. в русской художественной среде складывается модернистское течение, представленное группой «Мир искусства». Ее идейным вождем являлся А.Н. Бенуа. С «Миром искусства» было связано творчество М.А. Врубеля, талантливейшего живописца, скульптора, графика и театрального декоратора. Зарождается в русской живописи и абстракционистское направление (В.В. Кандинский, К.С. Малевич).

На рубеже двух столетий работали мастера русской скульптуры – А.С. Голубкина, П.П. Трубецкой, С.Т. Коненков и др.

Художники, участвовавшие в 1907 г. в выставке под ярким символическим названием «Голубая роза», усиленно пропагандировались журналом «Золотое руно» (Н.П. Крымов, П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян и др.). Они были различны по своим творческим устремлениям, но их объединяло влечение к выразительности художественной формы, к обновлению живописного языка. В крайних проявлениях это выливалось в культ «чистого искусства».

Возникновение в 1911 г. и последующая деятельность художников «Бубнового валета» обнаруживает связь русских живописцев с судьбами общеевропейских художественных движений. В творчестве П.П. Кончаловского, И.И. Машкова и др. мы видим стремление строить форму при помощи цвета, а композицию и пространство на определенных ритмах. В 1912 г. некоторые молодые художники, отделившись от «Бубнового валета», назвали свою группу «Ослиный хвост». Вызывающее название подчеркивает бунтарский характер выступлений, направленных против сложившихся норм художественного творчества. Русские художники продолжают поиски и делают это энергично и целеустремленно. В группе – Н.Гончарова, К.Малевич, М.Шагал. В дальнейшем их пути разошлись. М.Ф. Ларионов, отказавшийся от изображения реальной действительности, пришел к так называемому лучизму. Малевич, Татлин, Кандинский встали на путь абстракционизма. Отдельным явлением стало творчество К.С. Петрова-Водкина.

В развитии отечественного театрального искусства огромную роль играла деятельность Московского художественного театра, основанного в 1898 г. К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко – крупнейшими режиссерами и теоретиками театра. Открывались и новые театры.

К началу XX в. всё более широкое мировое признание завоевывает русская музыка. Продолжал творить великий мастер оперного искусства композитор Н.А. Римский-Корсаков, создавали подлинные шедевры А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, Р.М. Глиэр и др.

Поистине всемирную известность завоевал русский балет. Особым успехом пользовалась яркая представительница русской школы классического танца А.П. Павлова. Завоеванию отечественным балетным искусством первенства в мировой хореографии содействовали гастроли русских танцовщиц и танцоров за рубежом, в частности, спектакли, устраивавшиеся регулярно С.П. Дягилевым («Русские сезоны»).

3.5.4. Архитектура модерна

Модерн (от лат. *modernus* – современный) – интернациональный стиль в европейском искусстве конца XIX – начала XX вв. (в разных странах известен как *Art Nouveau*, *Secessionstil*, *Jugendstil*); противопоставлялся в качестве нового стиля эклектике и историзму второй половины XIX в. Архитекторы модерна широко использовали возможности новых конструкций, новых строительных и отделочных материалов.

Памятниками модерна являются Дом компании «Зингер», магазин купцов Елисеевых, гостиница «Астория», Витебский вокзал и другие общественные здания, а также доходные дома и частные особняки.

Дом компании Зингер (1902-1904 гг.; архитектор Павел Сюзор) – первое здание в России, в котором был применён металлический каркас. Новыми для архитектуры Петербурга были атриумы: крытые стеклянной крышей внутренние дворы. В начале XX в.

при проектировании общественных зданий стремились к объёмным пространствам, свету, функциональности. Баланс между простором и вместительностью осуществлялся за счёт повышения этажности. Поскольку в Санкт-Петербурге действовало ограничение по высотности в 11 саженей (23,47 метра), которое определялось высотой Зимнего дворца, верхняя часть выполнена в виде мансарды с куполом (регламент распространялся только на линию фасада). Здание было оснащено самыми передовыми технологиями того времени, начиная от лифтов и заканчивая автоматической очисткой крыш от снега.

В декоративном убранстве здания сочетаются два стиля. Картуши, валькирии на рострах, неожиданно проявляющиеся раковины отсылают к необарокко. Тогда как растительные орнаменты, складывающиеся в «удары бича», вырастающие из листов ирисов драконьи головы, маскароны, глазурованная плитка – приметы модерна. Барокко привносит незамысловатые аллегории: одна валькирия держит жезл Меркурия (символ торговли), у другой в руке веретено (символ лёгкой промышленности), а под правой рукой – швейная машинка (продукция компании «Зингер»).

Модерн входит и моду. В этом стиле возводились многие доходные дома. В описываемую эпоху доходный дом становится одним из основных типов архитектурных сооружений. Обычно он имел 5-7 этажей: на первом этаже располагались магазины, на втором – конторы, с третьего до последнего – квартиры, которые сдавались внаём. Доходные дома эпохи модерна примечательны декором общественных пространств: орнаментальными украшениями, мозаичными полами и витражами, выполненными в стилистике модерна. Возводились в Петербурге и частные дома в стиле модерн. Особняк известной балерины Матильды Кшесинской, что расположен на Кронверкском проспекте, был построен А.И. Гогеном. К двухэтажному жилому корпусу пристроено одноэтажное здание с анфиладой комнат: парадными залами, вестибюлем, зимним садом и столовой.

Особое распространение получит в архитектуре Санкт-Петербурга так северный модерн. Это направление сложилось под влиянием шведского и финского романтизма, сочетающегося с классикой. Русский вариант северного модерна близок к постройкам Стокгольма, Гельсинфорса (Хельсинки) и других северных городов Европы. Главные внешние приметы архитектуры «северного модерна» – с большим искусством подобранные сочетания естественных и искусственных отделочных материалов, каждый из которых выигрывает от соседства с другим. Цоколь часто облицован финским гранитом, в основном грубо обработанным, а кое-где гладко тёсаным, со скульптурой. Плоскости стен верхних этажей покрыты фактурной штукатуркой или отделочным кирпичом. В элементы отделки введены орнаменты, вдохновленные северным фольклором, образами северной флоры и фауны. Часто используется майолика, цветная керамическая плитка. Формы зданий массивны, свободны от мелкого декора. Контрастные сочетания фактур, цвето-тональных плоскостей, форм, разнообразие оконных проемов и их сочетания с простенками – всё это превращает фасады в полном смысле слова в сложную холодную структуру, напоминающую и северные скальные ландшафты, и масштабные средневековые сооружения.

Проводником идей северного модерна стал представитель шведской диаспоры Петербурга Федор (Фридрих) Лидваль. Здания, построенные по его проектам в период с 1901 по 1907 гг., и особенно принадлежавший семье Лидвалей жилой комплекс на Каменноостровском проспекте, стали качественной альтернативой распространению в Петербурге немецкого и австрийского (сецессион) вариантов модерна. Отмечено влияние на становление творческой манеры Лидваля таких крупных представителей неоромантизма в Швеции как Фердинанд Боберг и И.Г. Класон. Другим важным вкладом в формирования стиля на раннем этапе стала постройка по проектам Роберта Мельцера особняков на Каменном острове. Немногим позднее влияние более эпатажной финской архитектуры стало основным. В таких знаковых постройках, как дом Путиловой на Большом проспекте Петроградской стороны (архитектор Ипполит Претро) и здании страхового общества «Россия» на Большой Морской улице (архитектор Г. Гимпель) – оба

1907 г. постройки, зодчие прибегли к прямому цитированию из работ своих финских коллег, что впрочем не преуменьшает высоких художественных качеств этих произведений.

В период второй половины десятилетия «северный модерн» стал основным течением в архитектуре Петербурга. Именно с этим временем связаны основные достижения Николая Васильева, последовательного приверженца романтической темы с индивидуальным видением стиля. Это фасад дома Алексея Бубыря на Стремянной улице и окончательный проект Соборной мечети, в суровом облике которой «северная» тема преобладает над восточными мотивами. Интересным примером стиля является Дом Бажанова (архитектор Павел Алёшин), до настоящего времени сохранился подлинный интерьер парадных помещений квартиры Бажанова: парадной лестницы, приёмной, кабинета, холла, гостиной, фойе, малой и большой столовых, белого зала. В последующие годы появляются новые постройки, в которых прежняя декоративность уступает место рациональной архитектуре. Вместо мелкого орнаментального и скульптурного декора романтический образ формируется за счет пластики сочетания крупных объёмов фасада – эркеров, балконов и силуэта кровли. Особый интерес вызывают доходные дома, построенных в 1910-1912 гг. по проектам Алексея Бубыря, и среди них – дом Капустина в панораме реки Фонтанки.

Северный модерн в Петербурге, или как его еще называли «чухонский модерн», подвергали критике. Его противопоставляли неоклассике, которая, по мнению исследователей, больше подходила для столицы империи.

3.5.5 Петербургский контекст Серебряного века

На рубеже XIX-XX вв. сохраняется значимое противопоставление Москвы и Петербурга. В политическом отношении Москва сохраняет репутацию города патриархального, великодержавного, верноподданнического, а в глазах демократически настроенной общественности – реакционно русофильского. Однако в контексте художественной жизни противопоставление Москвы и Петербурга в начале XX в. обретает новые оттенки. В 1904 г. Блок говорит о своей поездке в Москву: «...Мы видели и людей, не только поэтов и писателей. Московские люди ... умеют смеяться, умеют не путаться. ... Я жил среди „петербургских мистиков“, не слышал о счастье в теории, все они кричали (и кричат) о мрачном, огненном „синтезе“... В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья».

Мистический выбор в пользу Москвы стал определяющим мотивом жизни и творчества Андрея Белого. Ещё в январе 1903 г., то есть задолго до романов масштабной диалогии «Петербург» и «Москва», Андрей Белый писал одному из своих корреспондентов: «...Знаете ли, в чем я убедился? Москва – своего рода центр – верую. Мы еще увидим кое-что... Все же мы званы поддержать Славу Имени Его. Будем же проводниками света и свет в нас засветится, и тьма не наполнит нас... В Москве уже потому центр, что уж очень просится в сердце то, чему настанет когда-либо время осуществиться». Христологическое переосмысление культурной оппозиции «Москва / Петербург» тематически сближает творчество А. Белого и творчество Д.С. Мережковского: Москве отводится роль града Истины, Петербургу – роль града Антихриста.

И вместе с тем, на фоне идейных конфронтаций рубежа XIX-XX вв. образ Петербурга романтизируется и облагораживается. Связано это было с пробуждением интереса к историческому прошлому города. Важную роль в создании романтического образа «былого Петербурга» сыграло художественное объединение «Мир искусства», за несколько лет деятельности которого сформировалась новая стратегия визуализации исторического прошлого города. Как писал в 1902 г. А.Н. Бенуа, «Кажется, нет на всём свете города, который пользовался бы меньшей симпатией, чем Петербург. Каких только он не заслужил эпитетов: „гнилое болото“, „нелепая выдумка“, „безличный“, „чиновничий департамент“, „полковая канцелярия“. Я никогда не мог согласиться со всем этим и

должен, напротив того, сознаться, что люблю Петербург...» («Живописный Петербург»). Наметив психологический фон, Бенуа даёт тонкую характеристику своеобразной красоты петербургского архитектурного стиля. Петербургский быт с любовью обрисован в его очерках, увидевших свет на страницах «Речи» (1915-1916), трогательным вниманием к малейшим чёточками городской жизни проникнуты «Мои воспоминания».

Вслед за Александром Бенуа другой художник, Игорь Грабарь, создаёт впервые историю петербургской архитектуры («История русского искусства», т. 3, 1910). Книга В.Я. Курбатова «Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы», вышедшая в 1913 г., представляла собой путеводитель по Петербургу, в котором наряду с систематическим обзором районов старого города по отдельным улицам дана история его архитектуры. Издание было иллюстрировано гравюрами А.П. Остроумовой-Лебедевой. Новый подход к Петербургу отразился и в творчестве таких художников, как В.А. Серов, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере.

Реальный Петербург приобретает черты мифа, который воссоздаётся кистью и словом. Отдельного упоминания в этом ряду заслуживают романы Д.С. Мережковского «Пётр и Алексей» (1904-1905) и «Александр I» (1911-1913), отмеченные археологическим интересом к реконструкции былого Петербурга: в первом в деталях представлен новорождённый город, во втором – Петербург в апогее своего развития. Мистическая трактовка истории, сфокусированная Д.С. Мережковским на мрачном пророчестве «Петербургу быть пусту!», не умаляет позитивной ценности скрупулёзно воссоздаваемых видов старинного города, литературное описание которых у Мережковского подобно произведениям художников-мирискусников. Влияние живописи ощущается и в «Петербурге» А. Белого, примечательном импрессионистическими описаниями времён года, игры света, лёгкими штрихами, беглыми перечислениями – всякому петербуржцу понятными нюансами, составляющими приметы отдельных районов города, передающими «дух места».

Еще в 1910 г. по инициативе Н.П. Анциферова при Эрмитаже образовался студенческий кружок, фактически положивший начало экскурсионному делу в России. В 1922 г. вышла в свет «Душа Петербурга» Н.П. Анциферова, в которой автор, по его собственным словам, «набросал очерк развития образа Петербурга, основываясь на памятниках русской литературы». В предисловии к этой книге И.М. Гревс, основатель городского краеведения и автор «экскурсионного метода» обучения истории, писал: «Впервые сплетён около истории Петербурга такой яркий венок из тех образов, в какие преломлялось лицо создания Петра, града Медного Всадника, в творчестве писателей русской земли, её талантливых поэтов и романистов». Итак, если художники начала XX открывают визуальную поэтику Петербурга, то историки и литераторы отдадут должное тонкой и самобытной «душе» этого города, прежде обвиняемого в аристократической холодности и имперском бюрократизме.

Лекция 3.6 Культура советского периода

3.6.1 Культура первой половины XX в.

3.6.2 Культура второй половины XX в.

3.6.3 Петербургский (ленинградский) контекст советского периода.

3.6.1 Культура первой половины XX в.

XX век – период, насыщенный событиями, изменившими практически все сферы бытия, базисные структуры России: две мировые войны, социалистическая революция, образование и распад мировой системы социализма, распад СССР, формирование демократической России.

После революции 1917 г. творческая интеллигенция в целом активно примкнула к «строительству будущего», поскольку это напрямую соответствовало самим задачам авангардистского искусства. Но примерно к 1921 г. наступает перелом, поскольку меняется идеологический режим в стране. В сентябре и ноябре 1922 г. большевистское правительство РСФСР организует высылку неугодных власти интеллектуалов за границу («Философский пароход»). Из страны были высланы философы, ученые, деятели искусства, позиция которых не соответствовала текущему политическому курсу. В дальнейшем репрессии в адрес интеллигенции будут активно продолжаться на протяжении всей сталинской эпохи.

В 20-30-е гг. советское правительство разворачивает фундаментальный проект преобразования общества, получивший название «Культурная революция». Теоретическая база проекта была подготовлена идеями В.И. Ленина. Культурная революция была направлена на изменение социального состава послереволюционной интеллигенции и на разрыв с традициями дореволюционного культурного наследия через идеологизацию культуры. На передний план выдвигалась задача создания так называемой «пролетарской культуры», основанной на марксистской классовой идеологии, «коммунистическом воспитании», массовости культуры. Она предусматривала ликвидацию неграмотности, создание социалистической системы народного образования и просвещения, формирование новой, социалистической интеллигенции, перестройку быта, развитие науки, литературы, искусства под партийным контролем. Опираясь на принципы интернационализма, культурная революция требовала всестороннего развития всех национальных культур, ликвидации отсталости ряда народов и наций в области культуры. В СССР была впервые создана письменность около 50 народностей, литература издавалась на 89 языках, радиовещание велось более чем на 60 языках народов СССР. В ходе интенсивного расцвета и взаимообогащения национальных культур усиливались общие черты единой интернациональной культуры. Культурная революция должна была преодолеть разрыв между городом и деревней, между людьми физического и умственного труда, способствовать росту политической активности масс, приобщению трудящихся к управлению обществом, подъёму производительности общественного труда. Последствия производимых преобразований вызывают противоречивую оценку, поскольку политики «культурного» привела к разрушению традиционных социальных структур и культурной памяти.

Первые десятилетия советской власти отмечены интенсивным развитием новых форм организации культурной жизни – творческих и научных союзов. На основе постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций» создаются Союзы советских художников в союзных и автономных республиках, краях, областях и городах. Также начинают формироваться и другие творческие объединения, например, Союз советских композиторов или Союз советских писателей. Единый Союз художников СССР создан в 1957 г. Союз писателей сформировался на 1-ом съезде в 1934 г.; Союз архитекторов – на 1-ом съезде в 1937 г., но современную форму обрел в 1955 г.; Союз журналистов – в 1959 г.; с 1957 по 1965 гг. идет формирование Союза кинематографистов; Союз композиторов образован в 1957 г.; с 1932 г. существовало Всесоюзное театральное общество и т. д.

Единым идеологически провозглашенным принципом советского искусства был социалистический реализм. При этом в ряду авторов, ставших классиками советской эпохи, имена представителей соцреализма соседствуют с именами тех, кто создавал свои произведения вопреки официальным идеологическим установкам. Литература этого периода представлена произведениями М. Горького, А. Толстого, М. Булгакова, М. Зощенко, А. Платонова, Б. Пастернака, М. Шолохова. В живописи ярким талантом заявили о себе А. Самохвалов, А. Дейнека. Развивается кинематограф, создают свои знаменитые работы С. Эйзенштейн, М. Ромм, Г. Александров. В историю театра вошли В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров.

3.6.2 Культура второй половины XX в.

Несмотря на ряд тяжелых испытаний, связанных со сталинскими репрессиями и Второй мировой войной, развитие культуры постоянно продолжалось. Значимым периодом в истории отечественной культуры XX в. была так называемая «оттепель» (конец 50-х – начало 60-х гг.). Название эпохи связывают с одноимённой повестью И. Эренбурга (1954). Первые годы после смерти Сталина характеризуются уменьшением тоталитаризма в СССР, относительной свободой слова, реализацией некоторых демократических свобод для населения страны, большей свободой в культуре и искусстве. Во время периода десталинизации цензура заметно ослабла, и это касалось, прежде всего, литературы, кино и других видов искусства, где стало возможным более открытое освещение действительности. Главной платформой представителей оттепели стал литературный журнал «Новый мир». Свидетельством либерализации культуры стала публикация романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Представителями периода оттепели были писатели и поэты В. Тендряков, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко.

Эпоха застоя, длившаяся около двух десятилетий, породила разделение культуры на официальную и «подпольную», не признаваемую и преследуемую государством. С конца 60-х гг. оформляется диссидентское движение. В 1965 г. за антисоветскую деятельность были арестованы писатели А. Синявский и Ю. Даниэль, что вызвало возмущённый отклик в среде интеллигенции, вылившийся в демонстрацию на Пушкинской площади с требованиями освобождения заключённых. Следующее значительное выступление состоялось в 1968 г. против введения советских войск в Чехословакию. В 1970 г. А. Твардовский был уволен с поста главного редактора пролиберального «Нового мира», что окончательно покончило с литературными надеждами периода «оттепели». Диссидентское движение не было однородным, объединяя в себе направления марксистско-ленинского толка (Рой и Жорес Медведевы), либеральное течение (А. Сахаров) и традиционализм (А. Солженицын). Нонконформистское движение привело к развитию литературного «самиздата», благодаря которому для читателя стало возможным знакомство с произведениями запрещённых цензурой авторов, в том числе А. Битова, в. Ерофеева, И. Бродского. Так же распространялись магнитофонные записи В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича.

В официальной культуре одной из центральных тем оставалась тема Великой Отечественной Войны (К. Симонов, Ю. Бондарев, Б. Васильев), кроме того, появляется целая плеяда «писателей-деревенщиков», поднимающих остросоциальные проблемы советской деревни (В. Распутин, в. Белов, в. Астафьев). Не меньшим успехом пользуется проза национальных писателей – Ю. Рытхэу, Ч. Айтматова, Н. Думбадзе и др. К этому же периоду относится расцвет массового советского кинематографа, представленного именами режиссёров г. Данелия, Э. Рязанова, в. Меньшова, Л. Гайда, С. Говорухина и др. В то же время, жесткая цензура создает феномен «полочного кино», запрещённого к показу в силу разнообразных причин, среди которых могли быть «идеологические ошибки» (например, «Комиссар» А. Аскольдова), «несоответствие канонам соцреализма» («Цвет граната» С. Параджанова) или же эмиграция авторов (работы А. Тарковского).

3.6.3 Петербургский (ленинградский) контекст советского периода

В советскую эпоху формирование нового образа города стало предметом целенаправленных идеологических усилий. Город на Неве именуется «колыбель революции», «город трёх революций». В городское пространство постепенно вписываются знаки памяти, отражающие новый способ конструирования истории. Уже в 1918 г., в рамках осуществления плана монументальной пропаганды, у Зимнего дворца был торжественно открыт памятник А.Н. Радищеву, затем памятник Ф. Лассалю на Невском проспекте (в то время проспект 25 Октября), памятник Н.А. Добролюбову у Тучкова моста, памятник К. Марксу у здания Смольного института, Н.Г. Чернышевскому в Александровском саду, С.Л. Перовской у Московского вокзала. В 1919 г. у Литейного

моста появился памятник А.И. Герцену, последним в этой серии памятников считается монумент В. Володарскому, установленный на Конногвардейском бульваре. В 1917-1919 г. также был возведён мемориал на Марсовом поле (тогда площадь Жертв революции). Текст на гранитных плитах мемориала принадлежит А.В. Луначарскому, наиболее известная из надписей гласит: «Не жертвы – герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков».

В 1924 г., после смерти В.И. Ленина, город был переименован в Ленинград. К этому времени относится легендарный проект, согласно которому фигуру ангела на вершине Александрийского столпа предстояло заменить фигурой вождя мирового пролетариата. Проект не был реализован, но послужил основой для серии городских мифов.

Особое место в ряду сюжетов, отражающих особую историческую судьбу Ленинграда и определяющих образ «ленинградца», принадлежит трагическим событиям Великой Отечественной войны. В 1956-1960 гг., в память о жертвах блокады, создаётся мемориал на Пискаревском кладбище. На гранитной стене, позади монумента «Мать-Родина», высечены строки Ольги Берггольц:

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Удивительным итогом трагической и противоречивой истории XX века стало рождение новой героической поэтики: «Это имя – как гром и как град: Петербург, Петроград, Ленинград!» (Н. Асеев, «Городу»). Патетика советской эпохи сплетается со скорбными мотивами в свидетельствах очевидцев, подобных «Реквиему» А.А. Ахматовой.

Перенос столицы в Москву благоприятно отразился на культурном статусе Северной столицы. Советская Москва должна была наглядно воплощать достижения новой эпохи, на этом основании исторический центр города был подвергнут радикальной перепланировке. И теперь уже Ленинград, «город трёх революций», в большей степени олицетворял собой культурную память: окружая себя новостройками, он сумел сохранить самобытный облик исторического центра. Здания, пострадавшие в годы Великой Отечественной войны, были отреставрированы, многие – восстановлены из руин. Целостность застройки, архитектурная ценность и сохранность городских ансамблей послужили основанием для включения исторического центра Ленинграда-Петербурга в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (1990 г.). Город стал восприниматься как хранитель традиций российской истории и цитадель культуры.

Модуль 3. Контрольные вопросы

1. Назовите памятники древнерусской архитектуры на северо-западе России.
2. Назовите архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга эпохи классицизма. Каковы их общие черты?
3. Изображения каких античных богов украшают классические здания в Санкт-Петербурге? Что символизируют эти фигуры?
4. Какие деятели культуры XIX века жили в Санкт-Петербурге? Какие места связаны с их жизнью и творчеством?
5. Какие деятели культуры Серебряного века жили в Санкт-Петербурге? Какие места связаны с их жизнью и творчеством?

6. Назовите архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга эпохи модерна. Каковы их общие черты?

7. Какие здания и монументы характеризуют советский период в истории Санкт-Петербурга?

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Модуль 1.

Практическое занятие «Фольклорные мотивы в искусстве и литературе XIX-XX вв.» (2 ч.)

Проводится в форме свободной дискуссии по материалам лекций соответствующего раздела.

Модуль 3.

Практическое занятие «Культурное наследие России: символические образы в историко-культурном контексте»

Проводится в форме свободной дискуссии по материалам лекций соответствующего раздела.

Итоговый контроль

Круглый стол по итогам программы «Санкт-Петербург – окно в Россию» (4 ч.)

В рамках круглого стола обучающиеся представляют доклады / эссе, выполненные по итогам программы.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ / ЭССЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

(точная формулировка согласуется с преподавателем)

1. Традиционные праздники народов России в сравнении с праздниками других народов мира.
2. Традиционная культура: история и современность.
3. Фольклорные персонажи в искусстве и литературе.
4. Мировые религии в России: история, традиции, художественная культура.
5. Петербургские храмы в сравнении с религиозными постройками в других странах.
6. Античные мотивы в убранстве Санкт-Петербурга.
7. Петербургское барокко: исторические параллели.
8. Петербургский классицизм: интернациональные черты и локальные особенности.
9. Выдающиеся деятели культуры XIX века в Санкт-Петербурге: творческая биография, памятные места.
10. Петербургский модерн: интернациональные черты и локальные особенности.
11. Выдающиеся деятели культуры Серебряного века в Санкт-Петербурге: творческая биография, памятные места.
12. Архитектура Ленинграда: интернациональные черты модернизма и особенности советской стилистики.
13. Образ Санкт-Петербурга в поэзии.
14. Образ Санкт-Петербурга в изобразительном искусстве.
15. Музеи Санкт-Петербурга: история, коллекции, просветительская миссия.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Модуль 1. Традиционная культура народов России

Литература:

15. Ботякова О.А. Российский этнографический музей. Путеводитель. СПб., 2009.
16. Женский народный костюм в России XVIII – XX века / Науч. ред.: Е.Петрова; авт. ст.: Н.О. Крестовская, М.А. Сорокина. СПб, 2013.
17. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
18. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1994.
19. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2006.
20. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. М., 2004.
21. Традиционная культура народов России // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://bigenc.ru/text/3040264>.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

7. Библиотекарь.Ру: электронная библиотека по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/>.
8. Википедия: электронная энциклопедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
9. Сайт Государственного музея истории религии. Режим доступа: <http://www.gmir.ru>.
10. Сайт Российского этнографического музея. Режим доступа: <https://ethnomuseum.ru/>.
11. Сайт Русского музея (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>.
12. Google Art Project (Академия культуры): виртуальные музейные коллекции и виртуальные экскурсии по музеям. Режим доступа: <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru>.

Модуль 2. Культурное наследие мировых религий в России

Литература:

9. Антонов В.В., Кобак А.В. Святые Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия: в 3-х т. СПб., 1996.
10. Беккин Р.И., Тагирджанова А.Н. Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. М., 2016.
11. Гаврилов С. Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710-1918. М., 2011.
12. Козлов-Струтинский С.Г. Католическая Церковь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Краткие исторические очерки. Гатчина, 2009.
13. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
14. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1994.
15. Павлов А.П. Храмы Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб., 2001.
16. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.: 1990.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

7. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. Режим доступа: <http://www.citywalls.ru/>.
8. Википедия: электронная энциклопедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
9. Сайт Государственного музея истории религии. Режим доступа: <http://www.gmir.ru>.
10. Сайт Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Режим доступа: <https://dum-spb.ru/>.
11. Сайт Русского музея (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>.
12. Сайт Санкт-Петербургского буддийского храма. Режим доступа: <https://dazanspb.ru/>.

Модуль 3. Художественная культура России

Литература:

16. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна: в 3-х т. СПб., 2008-2011.
17. Кириков Б.М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и мастера. СПб., 2003.
18. Курбатов Ю.И. Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург: Архитектурно-градостроительные уроки. СПб., 2008.
19. Лейберов А.И., Рассадина С.А. Культурология. Русско-английский терминологический словарь. СПб., 2018.
20. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века). М., 2016.
21. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990.
22. Раков Ю. Античные стражи Петербурга. СПб., 1999.
23. Русский музей. Альбом-путеводитель. СПб, 2007.
24. Сальникова Е.В. Советская культура в движении. От середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты. М., 2010.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. Режим доступа: <http://www.citywalls.ru/>.
2. Библиотекарь.Ру: электронная библиотека по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/>.
3. Википедия: электронная энциклопедия. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
4. Сайт музея Эрмитаж (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org/>.
5. Сайт Русского музея (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>.
6. Google Art Project (Академия культуры): виртуальные музейные коллекции и виртуальные экскурсии по музеям. Режим доступа: <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru>.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения материала программы предусматривает активное использование современных инновационных образовательных технологий. Формы обучения: индивидуальные и групповые. Методы обучения:

- работа с преподавателем, - работа в коллективе обучающихся,
- самостоятельная работа.

При освоении дисциплины используются следующие виды активной и интерактивной форм обучения для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций:

- совместное погружение в проблемное поле;
- обсуждение сложных вопросов и проблем;
- работа в малых группах; - разборы конкретных ситуаций и т.д. Процесс

освоения дисциплины предусматривает следующие работы:

1. Контактная работа (аудиторная работа: лекционные и практические занятия);
2. Самостоятельная работа;
3. Контрольные мероприятия (промежуточные и итоговые аттестации).

Методические указания для обучающихся по лекционным занятиям по модулю

Лекция является наиболее экономичным способом передачи учебной информации, т.к. при этом обширный материал излагается концентрированно, в логически выдержанной форме, с учетом характера профессиональной деятельности обучаемых. Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме. На лекционных занятиях преподаватель:

- знакомит обучающихся с общей методикой работы над курсом;
- дает характеристику учебников и учебных пособий, знакомит слушателей с обязательным списком литературы;
- рассказывает о требованиях к промежуточной аттестации;
- рассматривает основные теоретические положения курса;
- разъясняет вопросы, которые возникли у обучающихся в процессе изучения курса. Лекционное занятие преследует 5 основных дидактических целей:
- информационную (сообщение новых знаний);
- развивающую (систематизация и обобщение накопленных знаний);
- воспитывающую (формирование взглядов, убеждений, мировоззрения);
- стимулирующую (развитие познавательных и профессиональных интересов);
- координирующую с другими видами занятий.

В процессе прослушивания лекций очень важно умение обучающихся конспектировать наиболее значимые моменты теоретического материала. Конспект помогает внимательнее слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к лабораторным занятиям и промежуточной аттестации. В этой же тетради следует записывать неясные вопросы, требующие уточнения на занятии. Рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда в алфавитном порядке вписываются специальные термины и пояснения к ним.

Методические указания для обучающихся по практическим занятиям по модулю

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана.

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение заданий проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях обучающийся не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении заданий нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся видит несколько путей решения проблемы, то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы. Решение проблемных заданий или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждого учебного задания должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данного задания. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение заданий данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной информации.

Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Достижение целей эффективной подготовки обучающихся и развитие профессиональных компетенций невозможно без их целеустремленной самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих систем, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации.

Основная цель данного вида занятий состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материалом, научной литературой, с ситуационными задачами, развитие способности самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. Состав самостоятельной работы:

1. Подготовка к лекционным и практическим занятиям:
 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);
 - составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;
 - работа с конспектом;
 - подготовка вопросов для самостоятельного изучения
2. Подготовка к лабораторным занятиям:
 - работа со справочниками и др. литературой;
 - формирование отчета о выполнении лабораторного занятия;
 - подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению по результатам лабораторного занятия;
3. Подготовка к мастер-классам:
 - обучающиеся должны ознакомиться с анонсом мероприятия, предусмотренных программой мастер-класса;
 - необходимо предварительно ознакомиться со структурой предприятия, на базе которого будет проводиться мастер-класс, основными направлениями, которыми занимается предприятие или компания.
4. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестациям:
 - повторение всего учебного материала модуля
 - аналитическая обработка текста; периодического, продолжающегося издания или сборника как составная часть его основного текста.

Методические указания для обучающихся по промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине (модулю)

В период подготовки к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к аттестации включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение курса;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной и итоговой аттестации по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы.

Подготовка к аттестации осуществляется на основании списка вопросов по изучаемому курсу, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей,

информации среды интернет. Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух источников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в литературе точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к промежуточной и итоговой аттестации является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к аттестации обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Для подготовки к аттестации преподаватель проводит консультацию по возникающим вопросам. Промежуточная аттестация проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения и практический опыт обучающихся.

Положительно будет оцениваться стремление обучающихся изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам.