

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
ЗАПОРОЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

О.Д.Турган, Ю.А.Ганошенко, О.В. Сидоренко

**ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ)**

ЗАПОРОЖЬЕ
2013

О.В.Сидоренко

Учебное пособие содержит курс лекций из дисциплины «История украинской культуры», выборку тестовых заданий к каждой лекционной теме, тематику рефератов, терминологический словарь основных культурологических понятий, список как основной, так и дополнительной литературы, которая соответствует рабочей программе и содержит новые издания, учебные пособия, словари и энциклопедии.

Учебное издание поможет студентам русскоязычной формы обучения всех специальностей Запорожского государственного медицинского университета систематизировано и последовательно овладеть курсом «История украинской культуры».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Лекция №1.....	5
Лекция №2.....	10
Лекция №3.....	16
Лекция №4.....	23
Лекция №5.....	33
Лекция №6.....	46
Лекция №7.....	57
Темы реферативных работ	66
Глоссарий	70
Рекомендованная литература.....	81

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приоритетной составной частью учебного процесса во время подготовки специалистов любого профиля было, есть и будет гуманитарное образование. Поскольку именно этот сегмент знаний формирует мировоззрение личности, позволяет активизировать ее творческий потенциал, воспитывает интеллигентность и т.д.

Среди базовых дисциплин гуманитарного цикла важную роль имеет «История украинской культуры», поскольку именно этот предмет позволяет систематизировать и упорядочить в единую картину всю парадигму человеческой деятельности, проследить и понять наименьшие изменения, которые происходили с человечеством в общем и украинцами в том числе, учить не только анализировать, но и прогнозировать новые тенденции в развитии общества.

Особенно значимой эта дисциплина видится в современных условиях евроинтеграции Украины или глобализации в целом, поскольку за подготовкой высококлассного профессионала, который может конкурировать на мировом рынке работы, следует помнить о знаниях и сохранении уникальности культурно-ментальной сферы, понимания своей этнической уникальности, понимания роли и значимости тех культурных процессов, что происходили на просторах твоей страны. Это те знания, которые не только выделяют личность среди других ей подобных, но и способствуют ее интеграции в мультикультурное пространство.

Предложенное учебное пособие соответствует как содержанию так и количеству часов, предвиденных типовой программой с этой дисциплины. Ограниченное количество часов лекций (14 часов), повлияло на лаконичное, но вместе с тем глубокое изложение предложенного материала. В связи с важной ролью самостоятельной работы, предвиденной кредитно-модульной системой, некоторая часть материала только очерчена в лекциях, акцентировано внимание на важных моментах той или иной проблемы ради детального самостоятельного ее изучения студентами.

Представленные после каждой темы тестовые задания позволят не только осуществить самопроверку усвоенного материала, но и проводить подготовку к итоговому модульному контролю, предварительно ознакомившись со структурой и содержательным наполнением предлагаемых заданий.

Отдельной составной частью является глоссарий, который содержит культурологические термины, оперируя которыми можно глубже понять учебный материал, обобщить знания с изучаемой дисциплины, расширить лексический запас студента.

Список литературы дифференцирован за тремя критериями: учебники, энциклопедии и словари, дополнительная литература. Именно такой принцип облегчит поиск нужной информации, ориентирует студентов относительно важности изученного материала, позволит эффективнее организовать самообразование.

ЛЕКЦИЯ №1 «ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ» КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

ПЛАН

1. «История украинской культуры» как учебная дисциплина, ее предмет, цель и задание. Сущность культуры.
2. Методы культурологических исследований.
3. Функции культуры.
4. Типология культур.

1. «История украинской культуры» как учебная дисциплина, ее предмет, цель и задание.

Культурология – это целостная система знаний, раскрывающая сущность, структуру и функции культуры как сложного общественного феномена. В культурологи сочетаются гуманитарные, естественные и социальные науки. Учебный курс интегрирует знания по таким дисциплинам, как философия, этика, эстетика, история, антропология, этнография, археология, литературоведение, языкознание, религиоведение, музыковедение, направленных на изучение процессов деятельности человека и функционирования общества.

Как научная дисциплина «Культурология» своими истоками достигает античности. Но сам термин «культурология» ввел в научный оборот при анализе проблем культуры американский антрополог *Лесли Уайт* (1900-1975), который разработал теорию культуры и обосновал ее объективность.

Культура как термин происходит от латинских слов «colo», «cultio», что означает обработку. К середине I в. до н.э. эти слова связаны с земледельческим трудом. Постепенно понятие «культура» распространяется на такие сферы человеческой деятельности, как воспитание, образование, духовная жизнь человека, то есть речь уже идет о возделывании человека, его совершенствовании. В этом смысле данный термин впервые употребил Цицерон в 45 г. до н.э. В эпоху Средневековья слово «культура» продолжает функционировать в сфере сельского хозяйства, но в других сферах человеческой жизни оно приобретает значение «культы». Начиная с XVII в. термин «культура» употребляется как самостоятельная категория, обозначающая духовный мир человека, который способен противостоять природе.

Американские культурологи Крейер А. и Клаксон А. в 1952 году насчитали 164 определений термина «культура», через 20 лет француз А.Моль представил 250 вариантов определения, на сегодня их насчитывается около 500.

В широком смысле – это все, что создано человеком, человеческим обществом, физическим и умственным трудом на благо человека, в более узком смысле – идейное и нравственное состояние общества, определяется материальными условиями его жизни (хотя и не всегда) и проявляется в быту, идеологии, образовании, сознании, жизненной активности, достижениях науки, искусства, литературы, в физическом и нравственном воспитании.

Понятие «культура» – это стиль и уровень совершенства, достигаемого в овладении той или иной отраслью знания или деятельности, умение (культура труда, культура речи, культура поведения и т.д.), сам процесс создания и распределения материальных и духовных ценностей, их использование.

2. Методы культурологических исследований.

Как же выучить такое сложное и многоплановое явление, как культура?

Для этого необходимо рассмотреть **методы культурологических исследований**. Понятие «метод» означает способ, путь, подход исследователя, проявляющихся в совокупности приемов, операций, процедур познавательной деятельности, обеспечивающих ее соответствие природе исследуемого объекта, и как следствие – истинность познания.

В культурологии как научной дисциплине акценты смещены с понимания культуры в целом на изучение ее в определенных пространственно-временных рамках, на описание и объяснение ее конкретных форм с опорой на определенный материал, культурология требует особых, а не только общих методов.

При изучении культурологии широко применяются следующие методы:

Общие методы:

- **Диалектический** – рассматривает культуру как разностороннее, внутренне противоречивое явление, которое развивается и требует конкретного изучения;

- **Системный** – рассматривает культуру как систему, элементы которой находятся в единстве и формируют своим взаимодействием целостность, в свете которой имеет смысл каждый элемент;

- **Структурно-функциональный** – применяется, если необходимо выделить и рассмотреть элементы, составляющие культуру, выявить роль каждого такого элемента в ее функционировании;

- **Аналитический** – позволяет рассматривать явления культуры, так сказать в «чистом виде»;

- **Диахронный** – изучает изложение явлений, фактов и событий как мировой, так и отечественной культуры в хронологической последовательности;

- **Синхронный** – сравнительный анализ культурного процесса в определенный хронологический промежуток;

- **Компаративный** – выявление общих и особенных закономерностей культуры в ходе ее диалога с другими культурами по какому-либо признаку,

обнаруживает тенденции развития, сферы взаимовлияния культур, определяет их родство и своеобразие;

- **Типологический** – при сравнении различных культур осуществляется обобщение характеристик культурных «организмов»; оказывается типологическая близость историко-культурных процессов;

- **Исторический** – анализ предпосылок, процесса возникновения.

Особые методы:

- **Культурно антропологический** – культура рассматривается как совокупность конкретных ценностей, форм, социальных связей, опредмеченных форм культурной деятельности, механизмов передачи культурных навыков от человека к человеку;

- **Семиотический** – основывается на учении о знаках, что позволяет изучить знаковую систему, структуру или текст любого артефакта;

- **Биографический** – толкование явлений культуры через отражение биографии и особенностей создателей культурных ценностей;

- **Логический** – выявление законов движения целого с учетом логики самого исследователя.

3. Функции культуры.

Функции культуры:

- **Человекообразующая. Социализации.** Дети-маугли не могут стать людьми именно потому, что изначально лишены социального общения и культурного окружения.

- **Информационная.** Передача социального опыта. Историческая преемственность культуры.

- **Познавательная.** С помощью культуры человек познает мир и себя в нем, расширяет свои границы.

- **Нормативная.** Осознание того, что человек находится в пределах культуры, способствует пониманию существования определенных культурных запретов, табу, норм. Культура как система моральных ограничений и положений.

- **Коммуникативная.** Общение людей во времени и пространстве, в конкретности и всеобщности.

- **Аксиологическая.** Именно культура определяет ценность для человека тех или иных феноменов.

- **Адаптационная.** Приспособление к среде обитания. В начале развития культуры эта функция была наиболее важной. В это время она постепенно опускается все ниже по степени важности. Однако в современных условиях данная функция трансформируется и можно говорить о приспособлении к социальной среде, о выживании в этой среде. Если исходить из этого, то адаптационная функция является наиболее важной для человека как члена общества.

- **Интеграция и дифференциация человеческих сообществ.** Культура разделяет различные народы или объединяет один народ. Культура разъединяет

людей разных субкультурных общностей или объединяет их в одну такую общность.

4. Типология культур.

Культуру разделяют на *материальную* и *духовную*, однако четкой границы между ними не существует.

Материальная культура – это совокупность средств производства и материальных благ, создаваемых человеческим трудом на каждом этапе общественного развития, их распределение и потребления или использования – это уровень решения экологических проблем и выживания человечества на земле.

Духовная культура – связана со словом «дух» – философским понятием, означает нематериальное начало существования мира и его представления. Вопрос о соотношении духа и материи – основной вопрос философии.

Материальная культура призвана удовлетворять наши физиологические потребности, дать людям прежде пищу, одежду, жилище, облегчить их связь и общение, а духовная культура через органы чувств влияет на наши чувства, мысли, сознание, волю, интуицию, настроение, психику и т.п.

Вместе с тем, между ними существует тесная связь и взаимообусловленность. Бытие определяет сознание, а высокое сознание побуждает человека сделать лучше бытие, вызывает стремление к идеалу во всем: организации питания, отдыха, строительстве жилья, одежде, человеческих отношениях и т.д.

Вместе с тем, духовная культура довольно часто поднимается выше своего экономического и политического положения по содержанию и призванию.

Мировая культура – это совокупность культур всего мира, что определяется собственной системой общечеловеческих ценностей и в зависимости от условий развития конкретизируется и разветвляется на определенные уровни.

Кроме общей выделяют *культуру определенного региона*, например, европейско-северо-американская, дальневосточная, индийская, арабомусульманская, тропически-африканская и латиноамериканская.

Выделяются, хотя и не четко разграничиваются *культурные эпохи* Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Нового времени и современности, хронологические рамки которых расплывчаты.

Национальная культура тесно связана с понятием «этнос» и представляет собой совокупность экономических, политических, бытовых, языковых, обрядовых, моральных и других факторов.

Тесты по теме:

1. Что такое артефакт?

1. Знак, вид идеографического письма;
2. Изготовленные человеком вещи, изобретенные и использованные им средства и способы действия;
3. Совокупность правил, определяющих идеальность образа;
4. Произведения фольклора и литературы.

2. Что такое ментальность?

1. Система взглядов и представлений, норм и оценок, регулирующих нравственное поведение людей;
2. Совокупность психологических, поведенческих установок индивида или социальной группы;
3. Эстетическое освоение мира в процессе художественного творчества;
4. Мироззрение, объясняет развитие природы и общества.

3. Искусство – это:

1. Способность человека на великие свершения;
2. Способность человека устроить свою жизнь;
3. Возможность изменить все к лучшему;
4. Эстетическое освоение мира в процессе художественного творчества.

4. Культура выполняет следующие функции:

1. Эстетическую, развлекательную, гуманистическую;
2. Человекообразующую, информативную, регулятивную;
3. Общечеловеческую, прогрессивную, радикальную;
4. Государственную, общественно-политическую, революционную.

5. Предметом культурологи являются:

1. Исторический аспект культуры;
2. Общие закономерности развития культуры;
3. Морфологический аспект культуры;
4. Ценностно-смысловой аспект культуры.

6. Культура – это:

1. Система ориентаций субъекта, реализуется в средствах и результатах его деятельности;
2. Синоним понятия «цивилизация»;
3. Уровень материально-технического развития общества;
4. Исторический этап развития общества.

7. Массовая культура – это:

1. Культурная ориентация на упрощенные вкусы;
2. Примитивизм;

3. Народная культура;
 4. Коммерциализированная шаблонная культура.
8. Аксиологическая функция культуры заключается в:
1. Формировании мировоззрения человека;
 2. Формировании обширной системы знаний о мире;
 3. Формировании системы ценностей человека;
 4. Формировании информационной преемственности культуры.
9. Первым этапом «окультуривания» «Homo sapiens» стало появление:
1. Письменность;
 2. Языков;
 3. Табу;
 4. Иерархии в племени.
10. Материальная культура – это:
1. Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком;
 2. Совокупность материальных ценностей, а также средств их создания;
 3. Совокупность достижений определенной цивилизации;
 4. Совокупность бытовых вещей, которые нас окружают.

Лекция № 2

Древнейшие культуры на территории Украины

План

1. Трипольская культура.
2. Скифо-сарматская культура.
3. Культура и дохристианские верования восточных славян.

1. Трипольская культура

Выдающаяся восточноевропейская культура (IV-III тыс. до н.э.), медный век. Село Триполье, что в Киевской области, исследовал *В.Хвойка*.

Выделяют 3 этапа трипольской культуры:

1. Ранний – 4000-3600 до н.э.
2. Средний – 3600-2800 до н.э.
3. Поздний – 2800-2000 до н.э.

Основные занятия носителей трипольской культуры – земледелие и скотоводство. Особую роль играли охота, рыболовство, собирательство.

Основные орудия труда, предметы быта и украшения изготавливали из:

- Кремня;
- Камня;

- Меди
- Кости;
- Глины.

Возникли также (уже на раннем этапе) металлические изделия: медные шила, рыболовные крючки, украшения, долота, кинжалы, топоры.

Основные изделия:

1. Каменные скребки, ножи, сверла.
2. Костяные молоты, шила, бусины.
3. Каменные тесла и топоры-молоты.
4. Роговые мотыги и молотки.
5. Глиняные прясла, грузики для ткацкого станка.

Наивысшего уровня развития достигла ***трипольская керамика*** (использовалась в хозяйстве и магических ритуалах). Изделия украшались ярким орнаментом, присущим только этой культуре. Распространенные элементы орнаментов:

- Спирали;
- Полосы;
- Круги;
- Изображения людей и животных;
- Меандр;
- Каннелюры.

Скульптурные изделия трипольской культуры:

1. Статуэтки (фигурки) женщин, реже мужчин.
2. Фигурки домашних животных (бык, свинья, коза, собака).
3. Игрушки.

Идеология носителей трипольской культуры – культ плодородия, культ предков.

Основой общественной организации трипольцев был род, разделенный на большие патриархальные семьи.

С поздним этапом связано начало имущественного расслоения и выделения родоплеменной верхушки.

Характерны:

- 1) Углубленные и наземные жилища (ранний этап), размещались по кругу, на высоких речных террасах;
- 2) Жилища из глины (30 м² – 150 м²) – отдельные секции (очаг, глиняная печь, лежанка, рабочие и культовые места);
- 3) Крупные поселения, расположенные концентрическими кругами;
- 4) В начале позднего этапа – поселения-гиганты (Майданецкое поселения, около 10 тыс. чел.).

2. Скифо-сарматская культура

Скифы (скиты, сколоты) – общее название родственных племен северо-иранской языковой группы индоевропейской семьи, живших в VII - III вв. до н.э.

Основные письменные источники о скифах – свидетельства античных авторов (Геродот, Гиппократ). Скифия занимала территорию (по Геродоту) от Дуная до Дона, от гор Крыма до зоны лесов.

Скифы создали оригинальную и высокоразвитую культуру, которая входила в ареал культур скифо-сибирского типа и влияла на культуру соседних народов.

На культуре скифов сказалось знакомство:

- 1) с высокоразвитыми культурами Переднего Востока;
- 2) античным миром.

Скифское общество характеризовалось:

- 1) глубокой социально-экономической дифференциацией;
- 2) социальная верхушка – мощная военная знать;
- 3) основные производители – свободные общинники (скотоводы и земледельцы);
- 4) определенную роль играло рабство;
- 5) антропоморфизация богов, жертвенники богам (богу войны Аресу).

Искусство скифов Северного Причерноморья (VII - IX вв. до н. э.) имело несколько этапов развития. Произведения выполнены в **"зверином стиле"** (воин верил, что изображение на его оружии и одежде хищного зверя поможет в бою).

Известны находки скифского искусства на территории Украины:

- 1) Резные пластинки из кости с изображением оленей и птиц (Жаботинские курганы);
- 2) Изображение диких и фантастических животных на оружии и конской сбруи;
- 3) Скифское искусство (IV - III вв. до н.э.) известно из ценностей курганов Солоха (**золотой гребень**, серебряная амфора), Чертомлык, Толстая Могила **Золотая пектораль**);
- 4) Монументальная скульптура – **каменные бабы**;
- 5) III - II вв. до н.э. связано со скифским государством, развитием городской культуры (каменный мавзолей в Неаполе Скифском, каменные стелы, фресковая живопись);

Образцы музыкальных инструментов;

- а) металлические колокольчики, бубенчики, погремушки различных форм и размеров;
- б) шумовой инструмент – трезубци;
- в) на фресках, драгоценностях – изображение музыкантов;
- г) изображение исполнителей на разных инструментах: струнные – лира, кифара, арфа; духовые - авлос (двойная флейта), сиринга (флейта Пана из

нескольких соединенных трубочек), ударные – тимпана (бубны), кроталы (металлические тарелочки вроде кастаньет).

Сарматы – древние кочевые ираноязычные племена, родственные скифам.

Сначала культура была близка к скифской, хотя в определенной степени в экономическом и культурном отношении отставали от скифов:

- 1) дольше сохранялся родоплеменной строй с пережитками матриархата;
- 2) в IV в. до н.э. создали большие союзы племен;
- 3) в III в. до н.э. – начали переходить через Дон;
- 4) во II в. до н.э. – господствующее положение в степях Северного Причерноморья, которое перешло от скифов;

5) конец господству сарматов Северного Причерноморья положило нашествие готов.

Те, что сохранились на юге Восточной Европы, при раннем Средневековье смешались с другими народами (славянскими, северокавказскими), с тюркскими племенами.

Для культуры сарматов характерны:

- 1) курганные и бескурганные могильники (Новопилипивский, Усть-Каменские курганы);
- 2) мечи, кинжалы, копья, луки, стрелы;
- 3) панцири, шлемы;
- 4) конница считалась одной из лучших;
- 5) золотые изделия из Станицы Северной и кургана Хохлач (II-I вв. до н.э.);
- 6) украшения из могильника Суук-Су (Крым, IV-VI вв. до н.э.);
- 7) металлическая и глиняная посуда.

Особенности орнаменталистики сарматов:

- 1) использование "**звериного стиля**" (изображение животных, фантастических существ, сцен охоты, борьбы зверей);
- 2) изображения людей – конных лучников, копьеносцев, бородатых варваров.

3. Культура и дохристианские верования древних славян.

На украинских землях в течение длительного времени формировалась праславянский культура, в этом процессе сочетались традиции автохтонного этноса и других народов.

В I тыс. н.э. – существенные изменения в истории древних славян.

Творческий гений древних славян на территории Украины проявился в:

- 1) зарубинецкой (II в. до н.э. - II в. н.э.) культуре;
- 2) черняховской (II-V вв. н.э.) культуре.

Основными промыслами древних славян были:

- земледелие,
- животноводство,
- птицеводство,
- охота,
- бортничество.

Наиболее распространены ремесла:

- 1) Metallургическое дело (была известна сталь, различные способы плавления; в VII - IX вв. появляются поселения металлургов);
- 2) Ковка;
- 3) Гончарное дело;
- 4) Обработка дерева, кожи, камня;
- 5) Прядение;
- 6) Ткачество;
- 7) Виноделие;
- 8) Мукомольное производство;
- 9) Ювелирное дело (VI - VII вв. – техники: выемчатая эмаль, чернь, зернь, филигрань, инкрустация, различные виды позолоты).

Мифология

Збручский идол – изображение целого пантеона языческих богов.

Все боги делились:

1) Боги ***высокого уровня***:

- а) Солнце или Дажьбог, позже – Хорс;
- б) Перун – бог грозы;
- в) Стрибог – бог ветра;
- г) Велес – покровитель скотоводства;
- д) Сварог – огня и кузнечества;
- е) Лада – мудрости и красоты.

2) ***Следующий уровень***:

Род, Ярило, Купала, Мокош (по хозяйственным циклами, сезонными обрядами).

3) ***низкий уровень***:

- а) характеризовали общие понятия – Судьба, Горе, Смерть, Правда, Кривда;
- б) представлен неиндивидуализированными существами: духами, нечистью, животными, растениями, источниками, горами, камнями;
- в) индивидуализированными существами: баба-яга, кощей, чудо-юдо, домовые, лешие, водяные, русалки, нимфы, кикиморы.

Райское дерево – олицетворяло все межуровневые отношения, это Мировое дерево – воплощение мира в целом.

Три части райского дерева:

- 1) ветви и верхушки – птицы (***прав*** – мир богов);
- 2) ствол – пчелы (***яв*** – мир людей);

3) корни – пресмыкающиеся (*нав* – мир низшей мифологии).

У восточных славян-язычников не было храмов. Деревянные изображения богов стояли под открытым небом.

Главные праздники:

- 1) Новый год;
- 2) Масленица;
- 3) Купала;

После принятия христианства – совпадение праздников с языческими (Рождество, Святки).

Тесты по теме:

1. Мировоззрение древних славян, которое предусматривало нераздельность сфер человеческого, божественного и природного, называется:

1. Антропотеокозм.
2. Антропоцентризм.
3. Геоцентризм.
4. Политеизм.

2. Достижением эпохи неолита было изобретение:

1. Рала.
2. Гончарного круга.
3. Лука и стрелы.
4. Посуды.

3. Скифия является:

1. Первым государством на территории Украины.
2. Первым союзом племен на территории Украины.
3. Первым оседлым поселением Украины.
4. Первой военной республикой.

4. Женские изображения типа «венер» были распространены в эпоху:

1. Мезолита.
2. Палеолита.
3. Неолита.
4. Эолита.

5. Строение мира у древних славян отражено на:

1. Берестяных грамотах.
2. Стенах Каменной могилы.
3. Збручском идоле.
4. Стенах Софии Киевской.

6. Представления древних славян о мироздании воплощены в:

1. Четырехуровневом строении мира.

2. Одноуровневом строении мира.
 3. Двухуровневом строении мира.
 4. Трехуровневом строении мира.
7. Первыми восточнославянскими племенами были:
1. Анты и венеты.
 2. Анты и склавины.
 3. Венеты и склавины.
 4. Анты и гунны.
8. Основным культом киммерийцев был:
1. Культ коня.
 2. Культ воды.
 3. Культ воина.
 4. Культ солнца.
9. Первые упоминания о древних славянах находим:
1. В произведениях Геродота.
 2. Библии.
 3. «Одиссеи» Гомера.
 4. Фольклоре готов.
10. Праздником, когда особенно проявлялся культ умерших был:
1. Новый год.
 2. Коляда.
 3. Русальная неделя.
 4. Купала.

ЛЕКЦИЯ № 3 КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ

ПЛАН

1. Основные истоки культуры Киевской Руси.
2. Образование Киевской Руси.
3. Новый этап в развитии культуры Киевской Руси (X-XI вв.).
4. Ренессанс в украинской культуре.

1. Основные истоки культуры Киевской Руси.

Феномен взлета культуры:

- 1) связь с древними местными традициями («звериный стиль» скифов – в антропоморфных и зооморфных фибулах, гривнах змеевиках, браслетах-наручах, керамических плитах, каменные идолы Поднестровья);
- 2) связи с Византией, Хазарией, странами Центральной и Западной Европы.

На этапе завершения формирования государственности Киевской Руси культура обогатилась новыми элементами:

- письменность,
- календарная система,
- «софиевская азбука»,
- кириллическая система,
- берестяные грамоты,
- звенигородские грамоты,
- граффити.

2. Образование Киевской Руси.

1) появилась государственная школа во время княжества Владимира Святого, в которой учились дети "нарочитой чади" – ближайшее окружение князя для подготовки государственных деятелей;

2) Ярослав Мудрый открыл школу в Новгороде для подготовки образованного духовенства;

3) при Андреевском монастыре дочери Всеволода Ярославича открыли школу для девочек;

4) создавались при монастырях и церквях библиотеки, самая первая – в Софии Киевской (900 экз. книг).

Книги:

1) Реймское евангелие (40-ые гг. XI в.), которое Анна Ярославна привезла во Францию;

2) "Осторомировое евангелие" (1056-1057 гг.);

3) Изборники (1073, 1076) – первые энциклопедии, в которых содержалась информация от богословия до ботаники, зоологии, медицины, астрономии, грамматики, поэтики, философии.

Жанры:

1) **патерик** – изображение жизнеописаний отцов церкви, монахов (Киево-Печерский патерик (13-15 вв.);

2) **панегирик** ("Слово о законе и благодати" митрополита Иллариона в честь Ольги, Владимира и Ярослава Мудрого);

3) **летопись-автобиография** ("Поучение Мономаха своим детям", охватывает 1066-1117 гг.);

4) **эпическая поэзия** – повесть-песня "Слово о полку Игореве" (1185-1187);

5) **житие** – "Житие и хождение Даниила Заточника";

б) **летописи:**

а) "Повесть временных лет" (1110);

б) Киевский летописный свод XII в.;

в) Галицко-Волынская летопись;

г) Христинопольский апостол, Бучацкое, Галицкое, Холмское евангелие (XII- XIV вв.)

д) «Кормчая книга» - сборник церковных и светских правовых норм.

3. Новый этап в развитии культуры Киевской Руси (X-XI вв.).

Архитектура

1) до принятия христианства каменные здания в восточнославянских землях почти не строились. Только каменные святилища Прикарпатья, которые сводились до конца XII в.;

2) деревянные первые церкви Киева времен Владимира Великого; все сельские храмы с X в. в Киевской Руси – новый этап в развитии монументального каменного зодчества:

- Десятинная церковь,
- Софийский собор.

Внутреннее пространство украшали мраморными колоннами, капителями, монументальными мозаичными панно и фресками, для акустики – голосники (полость в толще стен, в которую закладывали кувшины);

3) в период Ярослава Мудрого с 1037 г. начинается строительство "града большого" – Софийский собор, Золотые ворота, Георгиевский и Ирининский монастыри.

С 70-х гг. XI в. начинается следующий стилиевой этап зодчества – отказ от грандиозных форм:

1) храмы – меньше по размеру, пестрые в отделке; шести- или четырехстолповый кубический храм, увенчанный одним куполом;

2) трех-, пятикупольное храмовое строительство (Спасо-Преображенский (1036), Борисоглебский соборы в Чернигове; Кирилловская (1146) и Васильевская (1183) церкви в Киеве; Успенская церковь Киево-Печерской лавры, Михайловский Златоверхий собор в Киеве (1118)).

Достопримечательностей архитектуры периода Галицко-Волынского княжества сохранилось немного (Николаевская крестовокупольная церковь (Львов); Пятницкая церковь, костел Крестителя, Святоивановский собор в Хелме, Спасский монастырь близ Самбора).

С конца XII в. усиливаются народные традиции в архитектурном строительстве. Развивается строительная техника. Княжеские резиденции вытесняются на окраины, в центре – сводятся ратуши и церкви. Храмы – не только культовое место, но и украшение города. Расстраиваются столицы удельных княжеств (Чернигов, Новгород-Северский, Путивль, Курск, Рыльск и др.).

Монументальное искусство появляется в Киевской Руси с проникновением христианства:

1) в IX-X вв. интенсивно развиваются фресковая и мозаичная живопись (церковный и светский характер) образ Богородицы Оранты (Умоляющей) – с молитвенно поднятыми на уровень головы руками.

Софийская Богоматерь Оранта в Киеве (1037г.) – высшее достижение монументального византийского искусства. *София – Божья Премудрость*, и *Богоматерь Оранта* – символ нерушимой стены, защиты государства;

2) орнаменты в художественном оформлении храмов (плиты, изготовленные в технике орнаментального и тематического рельефа; орнамент растительного характера);

3) иконы – сначала завозили из Византии (*икона Владимирской Божьей матери* была подарена из Византии князю Владимиру Мономаху в начале XII в. В 1155г. вывезена из Вышгорода во Владимир-на-Клязьме князем Андреем Боголюбским;

4) со второй половины XI в. при древнерусских монастырях начинают работать собственные иконописные мастерские.

Выдающимися иконописцами того времени были *Григорий* и *Алимпий* (кон. XI – нач. XII вв.), которые работали при Киево-Печерской лавре.

Древнейшие иконы Галичины – XIII вв.:

Икона *Богоматери Одигитрии* конца XIII - XIV вв. из Покровской церкви Луцка (сейчас в Киеве);

Иконы – "Георгий Победоносец" XIV в. с. Станыля вблизи Дрогобыча, "Архангел Михаил в деяниях" (с. Сторонка).

Оформление рукописей миниатюрами, заставками, орнаментами.

Книжная миниатюра – в оформлении "Остромирова евангелия", "Изборника" (1073, 1078).

5) овладение техникой выработки стекла, майоликовой керамики (смальта, браслеты, бусы, перстни, кубки, чары).

4. Ренессанс в украинской культуре.

Специфическая ренессансность украинской культуры конца XVI – нач. XVII вв. заключалась в стремлении освободиться от польской «культурной опеки», в формировании культуры национального возрождения, что проявилось в деятельности братств, в развитии полемической литературы, православного образования и книгопечатания.

Регулярная планировка согласно ренессансных требований характерна прежде всего для Львова и Каменец-Подольского (город-прямоугольник, разделенный на две части – места проживания основных общин – русской, польской, армянской).

В центре каждой части – рыночная площадь, от которой параллельно расходятся улицы, в центре города – большая площадь с ратушей.

Влияние европейского Возрождения на архитектуру Львова:

а) ансамбль зданий на площади Рынок;

- б) Успенская церковь (П. Римлянин, П. Прихильный)
- в) башня Корнякта (П. Борбон)
- г) часовня Трех святителей (П. Красовский)
- д) Львовские усыпальницы (часовня Кампианов и Боимов – П. Римлянин, А. Белляр, Г. Горст).

Надгробный памятник в усыпальнице королей, магнатов, богатых горожан – характерный образец реалистической ренессансной скульптуры:

- 1) надгробие князей Синявских из церкви-усыпальницы в г. Бережаны (70-80-е гг. XVI в., И. Пристер и Г. Горст);
- 2) надгробие князя К. Острожского (1579) – Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Во второй половине XVI в. ренессансные влияния ощутимы и в живописи:

- 1) иконостас Пятницкой церкви во Львове;
- 2) иконостас Успенской церкви во Львове;
- 3) иконостас церкви Святого Духа в Рогатине.

Портретная живопись:

Львовская школа – портрет Стефана Батория (1576, Стефанович), портрет воеводы Ивана Даниловича (1620), знатных мещан Константина и Александра Корнякт (20-30-е гг. XVII в.).

Киевская школа – портрет Петра Могилы (40-е гг. XVII в.), портрет Захария Копистенского, портрет Елисея Плетенецкого.

Распространению ренессансной культуры в украинских землях способствовало развитие образования. Зачинателями гуманистической культуры в Украине и выдающимися гуманистами XV-XVI вв. были Юрий Дрогобыч, Павел Русин, Станислав Ореховский.

К общественным организациям ренессансного образца принадлежат **братства**, которые играли большую роль в развитии образования, науки, книгопечатания:

- Львовское Успенское братство (80-е гг. XVI в., покровитель князь К.Острожский);
- Луцкое братство;
- Киевское Богоявленское братство.

Меценатская деятельность – в конце XVI в. была распространена среди польской и украинской верхушки, в частности в имениях:

- 1) Замостье;
- 2) волынского воеводы Александра Чарторыйского;
- 3) житомирского старосты К. Вишневецкого;
- 4) броцлавского воеводы князя Романа Сангушки;
- 5) наибольший – в Остроге.

Развитие печатного дела в Украине:

• Типография Острожской академии выдавала учебную («Азбука» (Букварь)), церковную литературу («Новый Завет», «Псалтырь», «Хронология», «Библия»).

• Типографии Швайпольта Фиоля и И.Федорова выдавали литературу светского направления.

В литературе выделились два направления:

1) Представители византийской традиции (Иван Вышенский, Иов Княгиницкий, Иов Почаевский, Исаяя Копинский);

2) Представители ренессансного антропоцентризма и христианского гуманизма (Юрий Рогатинец, Михаил Смотрицкий, Захария Копыстенский, Демьян Наливайко, Лаврентий и Стефан Зизании).

Представители полемической литературы:

• Проза: Г. Смотрицкий («Ключ царства небесного», 1587), Христофор Филарет («Апокрисис»), И. Вышенский «Послание епископам – отступникам от православия»);

• Пoesия: Памво Беринда, Кассиан Сакович, Мелетий Смотрицкий, Транквилион Ставровецкий.

Тесты по теме:

1. В Западной Европе Киевскую Русь называли Гардарикой:

1. За торговый путь из варяг в греки;
2. За обилие церквей;
3. За обилие городов;
4. За обилие монастырей.

2. Кто основал Киево-Печерский монастырь?

1. Антоний и Феодосий;
2. Аскольд и Дир;
3. Митус и Боян;
4. Ярослав Мудрый.

3. Кто является автором первой печатной книги, изданной украинцем за рубежом?

1. Станислав Ориховский;
2. Юрий Дрогобыч;
3. Павел Русин;
4. Василий Острожский.

4. Как называется широкий и тонкий выжженный кирпич большого размера, который применяли в строительстве Киевской Руси?

1. Смальта;
2. Руст;
3. Парсуна;

4. Плинфа.

5. Назовите высшее достижение монументального византийского искусства Киевской Руси:

1. Образ Вышгородской Богоматери;
2. Софийский Христос Вседержитель (Пантократор);
3. Софийская Богоматерь Оранта;
4. Образ Покрова.

6. Какую икону было подарено князю Владимиру Мономаху в Византии?

1. Георгий Победоносец;
2. Архангел Михаил в деяниях;
3. Владимирская Божья мать;
4. Богоматерь Одигитрия.

7. Кто поддерживал национальную самобытность и культуру в Галицко-Волынском княжестве?

1. Киевские князья;
2. Православная церковь;
3. Брестская уния;
4. Папа Римский.

8. Какой орден первым появился на территории Украины с целью пропаганды католицизма?

1. Бернардинский;
2. Францисканский;
3. Кармелитов;
4. Доминиканский.

9. Архитектурной особенностью храмостроения Киевской Руси являются:

1. Толстые массивные невысокие стены, круглые башни, витражи;
2. Витражи, шпилеподобные крыши, скульптурные украшения;
3. Витражи, скульптурные украшения, невысокие стены;
4. Внешняя сдержанность, крестовое планирование.

10. К какому жанру древнерусской литературы относится «Слово о полку Игореве»?

1. Житие;
2. Эпическая поэзия;
3. летопись;
4. Панегирик.

ЛЕКЦИЯ №4
КУЛЬТУРА ЭПОХИ БАРОККО
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА (XVII - XVIII ВВ.)

ПЛАН

1. Национальная система образования в Украине в XVII - XVIII ст.
2. Книгопечатание.
3. Искусство украинского барокко:
 - архитектура;
 - скульптура;
 - живопись;
 - музыка;
 - театр;
 - литература.

1. Национальная система образования в Украине в XVII - XVIII ст.

XVII - XVIII ст. – чрезвычайно важный период в жизни украинского народа. Он ознаменовал зарождение национально-освободительной борьбы, роста национального самосознания, создания государственности. Эти процессы сопровождались невероятным культурным всплеском и подъемом национального интеллекта, который объясняется достижениями в развитии системы образования.

Национальная система образования состояла из трех звеньев:

- начального (братские, церковные, монастырские, сечевые школы, деятельность путешествующих дьяков);
- среднего (народные училища, семинарии, коллегииумы);
- высшего (Киево-Могилянская академия).

Сохранились данные, которые свидетельствуют, что в 1732 г. на территории Украины действовали 123 школы, а уже в 1740-1748 гг. насчитывалось 866 сечевых школ. Сечевые и городские школы удерживались общинами.

На территории западноукраинских земель в связи с уменьшением православной шляхты братские школы приходят в упадок, зато их заменяют униатские школы и иезуитские коллегииумы, которые подчинялись ордену Василиан (католический орден). Они давали образование лишь детям шляхты и воспитывали их усердными католиками.

Киево-Могилянская школа – центр образовательной, научной и культурной жизни страны:

- основана в 1632 г. митрополитом Петром Могилой;
- в 1633 г. получила статус коллегии;
- в 1701 г. при содействии Ивана Мазепы получила статус академии и начала называться Киевская академия;
- с новым статусом академии получила привилегии: включать в учебные курсы богословие и по образцу западноевропейских университетов получила право на самоуправление.

Период расцвета Киево-Могилянской академии приходится на годы, когда гетманом был Иван Мазепа. Сооружаются новые помещения; количество студентов достигает 2 тысяч; отменены вековые ограничения; учились дети представителей всех сословий; для бедных учеников при академии действовала бурса; студентами были не только выходцы из Правобережной Украины, но и Левобережной, Закарпатья, учились в ней белорусы, россияне, молдаване, болгары, сербы, хорваты, греки и представители других национальностей.

Содержание учебных программ, дисциплины, уровень преподавания отвечали тогдашним критериям ведущих европейских высших заведений.

Обучение велось на латыни.

Полный курс длился 12 лет и разделялся на 8 классов:

- высшую степень обучения представляли "школы риторики и поэтики" (цикл гуманитарных наук);

- двухгодичная "школа философии" (гуманитарные и естественные науки);

- четырехлетняя "школа богословия".

В академии изучали: грамматику, риторику, философию, богословие, языки, в частности славяно-русский (тогдашний украинский), греческий, латынь, польский, литературу (классическую греческую и римскую, средневековую), поэтику, риторику, историю, географию.

Начиная с первой половины XVIII ст. в Киево-Могилянской академии преподавались иностранные языки (немецкий, французский, древнееврейский), что объяснялось углублением дипломатических, экономических и культурных связей с Западной Европой.

Среди преподавателей академии были такие выдающиеся ученые, культурные деятели, писатели, как: Лазарь Баранович, Дмитрий Туптало, Феофан Прокопович, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель.

Среди ее выпускников были: историк И. Гизель, ученый, поэт Ф. Прокопович, философ, писатель Г. Сковорода, отец русской науки М. Ломоносов.

Обеспечивала высокий образовательный уровень библиотека, которая насчитывала 12 тыс. томов, большое количество рукописей и документов, поступали в академию книги из Рима, Венеции, Парижа, Лейпцига, Кракова, Амстердама, Вены.

Профессора и выпускники Киево-Могилянской академии способствовали распространению образования и науки среди восточно- и южнославянских народов. В частности, основателем Московской академии был Ф. Прокопович, который вынужден был выехать в Россию, 21 из 23 ректоров Московской славяно-греко-латинской академии был ее выпускником.

Упадок академии

После Полтавской битвы (1709) академия испытала репрессии.

В 1798 г. по инициативе императора Павла I заведение теряет свой статус. Сначала ее приравнивают к другим русским академиям (Московской, Казанской, Петербургской).

В 1817 г. она прекратила свою деятельность.

В 1818 г. была реорганизована в сугубо духовное учебное заведение.

2. Книгопечатание.

Активное развитие образования и науки было предопределено распространением книгопечатного дела. В начале XVII ст. типографии разделялись на: стационарные, передвижные, братские, церковные, частные, а с конца XVIII ст. – общественные.

Появляются типографии в Рогатине, Перемишле, Почаеве, Луцке, Житомире. Львовская братская типография имела привилегии на исключительное право печатать книги, например, в нач. XVIII ст. она выдавала буквари по 6-7 тыс. экземпляров. Почаевские издания зато имели хорошее графическое оформление. Мощнейшей в те времена была Киево-Печерская типография, основанная архимандритом Елисеем Плетенецким в 1615 г., кроме церковной литературы там печатались произведения украинских писателей. Печерская графика особенно ценна тем, что основана на украинской традиции. На Лаврских изданиях часто можно увидеть печерский быт.

К самым популярным и наиболее интересным изданиям принадлежат сборник проповедей И. Галятовского "Ключ разумения", "Жития святых" Д. Туптало, "Ифика иерополитико" – иллюстрированное издание этических принципов и норм поведения, "Стихи на жалостный погреб Петра Конашевича-Сагайдачного" К. Саковича, церковно-славяно-украинский словарь П. Беринды и др.

Упадок книгопечатного дела был предопределен:

- потерей украинской государственности;
- подчинением Киевской митрополии Московской патриархии в 1686 г.;
- актом Петра I от 5 октября 1720 г., в котором шла речь о вводе цензуры и запрете украинского языка. В частности Черниговская типография за нарушение этого приказа была закрыта, а имущество конфисковано и вывезено в Москву.

3. Искусство украинского барокко.

Архитектура

Украинское барокко отличается от западноевропейского, новые формы украинской архитектуры обозначены укоренением в традиции народной деревянной и древнерусской архитектуры.

Эстетические особенности украинского барокко:

- многокрасочность;
- контрастность;

- живописность;
- декоративность;
- динамизм;
- изобретательность форм.

Украинское барокко еще называют казацким:

- казаки были носителями эстетических и художественных вкусов;
- казаки часто выступали в качестве заказчиков;
- казаки сами были творцами культурных и художественных ценностей.

Казачество одело деревянную церковь в камень и украсило орнаментальным и растительным декором (Эллинская церковь в Субботове, Николаевская церковь в Нежине (1668)).

В казацких соборах отсутствуют четко выраженные фасады (они одинаковы со всех четырех сторон, обращены одновременно ко всем сторонам света, ко всем людям на площади);

они воплощают иррациональный образ мира;
 передают идею неделимости конечного и бесконечного;
 зеленый и голубой цвет куполов соборов воплощают мечту о небе на земле.

Стиль барокко в архитектуре представлен:

- крещатыми деревянными храмами (Покровский собор в Харькове (1680), две церкви Киево-Печерской лавры, собор в Ромнах и Сумах);
- пятикупольные храмы (собор св. Георгия Выдубицкого монастыря (1672-1674), Преображенская церковь в Прилуках (1716), церковь Всех Святых (1696-1698) и Крестовоздвиженская церковь Киево-Печерской лавры и др.);
- светские жилые и административные здания (дом полковой канцелярии в Чернигове (дом Я. Лизогуба), Переяславский коллегиум, митрополичий дом Софии Киевской, дом Малорусской коллегии в Глухове).

Центры барочного деревянного и каменного зодчества:

- первая половина XVII ст.: Киев и Чигирин (Троицкая церковь в Чернигове (1679), собор Мгарского монастыря около Лубен (1682));
- вторая половина XVII ст.: появляются местные и региональные школы – волынская, подольская, галицкая, гуцульская, бойковская, буковинская, надднепрянская, полтавская и др. (Николаевский собор Медведовского монастыря, 65-метровая запорожская деревянная церковь в Новоселице);
- в XVIII ст. оформляется национальная школа украинского барокко (И. Григорович-Барский, С. Ковнир, Й. Шедель, И. Батист, И. Зарудный, Ф. Старченко).

Наибольший расцвет украинское барокко приобрело во времена гетмана ***Ивана Степановича Мазепы***, так называемое ***мазепинское барокко*** – появляется новый тип церкви, архитектура которой выражает новый тип государственности.

Ведущие черты, присущие ему:

- монументальность;
- величественность;
- красота.

Это уже не народно-казачий, а гетманский храм, пропитанный пафосом утверждения новой государственности, духом сильной авторитарной власти.

Благодаря И.Мазепе было закончено строительство Спасской церкви Мгарского монастыря на Полтавщине, пятикупольной церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре, барочное оформление приобрели киевский Софийский собор, Успенская церковь Киево-Печерской лавры, Михайловская церковь Выдубицкого монастыря, Черниговский коллегиум, строится Никольский собор, отстраивается лаврская типография, сооружается Вознесенская церковь, в целом им было *построено 14 и обновлено 20 церковных храмов*. При гетманстве И. Мазепы строят и занимаются меценатством и его полковники М. Миклашевский, Розумовские, Лизогубы.

Резиденцией гетманов становится ***Батурин***.

Середина XVIII ст. – в архитектуре происходят стилевые изменения, связанные с деятельностью заграничных архитекторов, – Й. Шеделя, Ф. Б. Растрелли, И. Мичурина. Украинское барокко обогащается элементами монументальности, рококо, переходными формами классицизма (Андреевская церковь и Мариинский дворец в Киеве архитектора Ф. Б. Растрелли).

В западноукраинских землях самым известным зодчим был ***Б. Меретин***. Наибольший памятник его зодчества – Львовский собор св. Юра и ратуша в Бучаче.

Важная роль в искусстве барокко принадлежит скульптуре, наибольшее развитие которой происходит на западноукраинских землях. Самый известный представитель – ***Иоганн Пинзель***. Среди его творений – изделия из дерева, в которых отобразил дух барокко: динамику, экспрессию, переменчивость.

Статуи Пинзеля украшают собор Святого Юра во Львове и ратушу в Бучаче.

Из середины XVIII ст. барочное строительство ослабляется, уступая классицизму с его простотой, рациональностью, рассудительностью.

Живопись

Украинская барочная живопись обозначена:

- национальной индивидуальностью (украинским воссозданием образов, отборе технических приемов);
- традициями византийской, древнерусской, древнеукраинской, ренессансной живописи.

Тематически представлена:

- религиозной тематикой;
- монументальной настенной росписью;
- станковой иконописью;
- портретом.

Монументальная живопись разделялась на две группы:

- росписи в деревянных церквях, сочетают в себе как профессиональное занятие живописью, так и народный примитивизм. Представлена достопримечательностями Западной Украины (росписи церкви св. Юра в Дрогобыче, росписи нефа Николаевской церкви в с. Колодном на Закарпатье);
- монументальные росписи в каменных храмах Левобережья и Киева, а также Правобережья и Западной Украины.

В XVIII ст. монументальная живопись распространилась и на декорирование католических храмов, в которых расписывали преимущественно плафоны. На их стилистику имели значительное влияние традиции европейского позднебарочной монументальной живописи (например, плафонная роспись Львовского кармелитского костела (1732), автор – итальянец Педретти).

Портретная живопись ярче всего представлена в жанре *парсуна* – жанр портретной живописи кон. XVI - XVIII ст., использовавший приемы иконописи. Самыми известными образцами являются портреты Б. Хмельницкого, полковника И. Сулимы, П. Могилы, казацкой старшины, а в Западной Украине – львовских братчиков с разными атрибутами. Самые выдающиеся художники-портретисты – Д. Левицкий, В. Боровиковский.

В основе казацкого портрета лежали:

- подчеркивание достоинства человека;
- указание на сословную принадлежность;
- проникновение в психологический мир человека;
- употребление эпитафий;
- изображение родословных деревьев (в виде розового куста, виноградной лозы, дуба и др.) для давних и почтенных родов (Розумовских, Полубинских);
- использование геральдических знаков, символов, которые указывали на род занятий (митры, рукоятка посохов, чаши для причастия, бунчуки, булавы, печати, пороховницы).

Особенный жанр барочного изобразительного искусства – ***иконопись***.

В нем объединились традиционные средневековые и ренессансные черты, наблюдается украинская типизация образа Христа, Богородицы, святых.

Наиболее выдающиеся мастера иконописи: Ф. Селькович, М. Петрахович, И. Руткович, И. Кодзелевич, И. Бродлакович.

Ярким воплощением барочной иконописи являются иконостасы Евецкого собора, Троицкой церкви в Чернигове и Преображенской церкви в Сорочинцах.

Центром живописи в те времена стал г. Жовква на Львовщине, в нем работали выдающиеся мастера Ю. Шимонович, И. Туткович, М. Альтомонте.

Известной была художественная школа Киевской академии, где работали художники И. Щирский, Д. Галатовский, Г. Левицкий, Л. Тарасевич. Школа Г. Левицкого оказала большое влияние на развитие граверного искусства. Основоположителем украинского **граверства** был О. Тарасевич, который, получив сначала образование в Украине, продолжил учебу в мастерской известных баварских граверов Килианов. На пограничье XVII - XVIII ст. наибольшего расцвета достигает гравюра (разновидность графики, связанная с печатным делом, в нем изображение является печатным оттиском рисунка).

Центром граверства становится Почаев, где работали известные братья Богемские и Т. Стеблицкий.

Барочная музыка

Черты украинского профессионального музыкального искусства второй половины XVII - XVIII ст.:

1. Отсутствие условий для заимствования западноевропейских музыкальных инноваций (оперы, инструментальной музыки, светской песни).
2. Ориентация на традиции предыдущих музыкальных школ.
3. Дальнейшее развитие традиций церковного мелодичного пения и хоровой музыки без инструментального сопровождения – а капелла.

Вокальные жанры:

- **партесный хоровой концерт** – церковное хоровое многоголосие из восьми-двадцати партий, в которой каждый голос вел свою мелодию. Партесное пение пришло на смену григорианскому хоралу церковного одноголосого пения. Теоретические принципы партесного пения разработал композитор, хоровой дирижер и педагог М. Дилецкий;

- **романс** – жанр камерной вокальной музыки. Песни-романсы выполнялись в сопровождении фортепиано или гитары. Популярными в те времена романсы М. Петренко "Смотрю я на небо", С. Килимовского "Ехал казак за Дунай", Г. Сковороды "Всякому городу нрав и права".

- **музыкальный эпос** – думы и исторические песни, которые отобразили самые главные исторические события эпохи (дума "О Хмельницком и Барабаше", историческая песня "На рассвете встали казаченьки").

Сеть музыкального образования:

- Сечевая певческая школа – старейшее в Украине музыкальное учебное заведение – готовила специалистов для церковных хоров;
- Киево-Могилянская академия, в ней сформировалась четкая система музыкального образования, сочетавшего теорию музыки и педагогику;
- Глуховская певческая школа – давала образование по партесному пению, музыкальной грамоте, игре на скрипке, гусях, бандуре, готовила певцов для Придворной капеллы.

Кульминационным взлетом украинской барочной музыки является творчество:

- *Максима Березовского;*
- *Артемия Веделя;*
- *Дмитрия Бортнянского.*

Театр

Украинский барочный театр XVII - XVIII ст.:

- опирался на традиции народного и религиозного театра;
- находился под воздействием западноевропейского театра;
- развивался в первую очередь в школах.

Театральные жанры:

- Мистерии – религиозная драма на библейские сюжеты (о рождении, смерти и воскресении Христа), иногда на светский, в частности, исторический сюжет.
- Моралите – пьеса поучительного характера с аллегорическими действующими лицами.
- Школьная драма – называется так, поскольку авторами были преподаватели учебных заведений, а выполнялись они студентами; писались на морально-этические, исторические темы и отображали обычаи, быт и жизнь народа (Ф. Прокопович "Владимир", "Об Алексее, человеке Божьем").
- Интермедии и интерлюдии – короткие одноактные комические пьесы бытово-юмористического содержания, которые ставились в антрактах между действиями драмы или трагедии (интермедии Якуба Гаватовича).
- Вертепные представления – светская сатирическая комедия, которая сочетала религиозную драму, светскую игру и элементы народно-поэтического творчества (Сокирницкий вертеп).

В XVIII ст. распространение получил крепостной театр, который создавался и действовал в имениях шляхты. *Самый известный крепостной театр и оркестр удерживал при своем дворе гетман Кирилл Розумовский.*

Литература

Украинская барочная литература, которая имела и признаки Ренессанса, представлена:

- полемическими произведениями (И. Вишенского);
- ораторско-проповедческой прозой;
- паломнической прозой;
- мемуарно-историческими произведениями (казацкие летописи и хроника Самовидца, Г. Грабянки, С. Величка, "История Руссов");
- драмой ("Милость божья", "О святой Екатерине");
- поэзией (песни, авторство которых приписывают легендарной Марусе Чурай);
- бурлескно-травестийными произведениями ("Энеида" И. Котляревского);
- думами ("О корсунской победе", "О трех братьях азовских").

Григорий Сковорода

В XVIII ст. на территории Украины распространяются идеи французского просветительства.

Идеи просветителей:

- распространяют идеи борьбы с крепостничеством и самодержавием;
- отстаивают естественное право человека на равенство перед законом и личную свободу;
- защищают народные восстания;
- выступают за повышение образовательного уровня простых народных масс.

Самой яркой фигурой XVIII ст. стал ***Григорий Савич Сковорода***, по словам И. Срезневского, ***"путешествующий университет и академия"***.

Творчество Г. Сковороды подытоживает старую барочную литературу и начинает просветительский реализм, который будет развит в XIX ст.

Жанровая палитра творчества Г. Сковороды:

- философские трактаты, диалоги ("Наркис", "Узнай себя", "Асхань");
- проповеди;
- лирика (философская, духовная, сатирическая, пейзажная, интимная, общественно-политическая) (сборник "Сад божественных песен");
- басни ("Басни Харьковские");
- притчи, канты ("Всякому городу нрав и права");
- оды, монологи, панегирики, псалмы, послания, эпиграммы, афоризмы, переводы античной литературы.

Именно он положил начало в украинской литературе жанрам сатирической, пейзажной лирики и басни.

Философская система Г. Сковороды:

- базируется на античном наследии (идеях Платона, Сократа, Плутарха, Квинтилиана);

- возродил неоплатонизм в украинской духовной культуре – стал основателем украинской классической философии;
- положил начало новому научному направлению – *"философии сердца"*;
- сформировал идею *"сродного труда"*;
- распространял идеи стоицизма и гуманизма;
- призывал к умеренности;
- поучал руководствоваться "твердым умом".

Тесты по теме:

1. Основными признаками Барокко были:
 1. Резкое разграничивание жанров, симметричность, спокойствие;
 2. Смешивание жанров, асимметричность, внимание к деталям;
 3. Асимметричность, переизбыток эмоций, резкое разграничивание жанров;
 4. Правило трех единств, возникновение трагикомедии, эмоциональность.

2. Во время учебы в Болонье основную конкуренцию В. Моцарту составил украинец:
 1. М. Лысенко;
 2. А. Ведель;
 3. М. Березовский;
 4. Д. Бортнянский.

3. Первый крепостной театр в Украине был организован:
 1. К. Розумовским в г. Глухове;
 2. И. Мазепой в г. Батурине;
 3. А. Полуботком в г. Чигирине;
 4. Б. Хмельницким в г. Субботове.

4. Как называлась многоголосная церковная музыка барочного стиля?
 1. Акапелльное пение;
 2. Партесное пение;
 3. Григорианское пение;
 4. Хоровое пение.

5. Украинский скульптор, чьи творения украшают собор св. Юра во Львове:
 1. С. Шалматов;
 2. С. Ковнир;
 3. И. Равич;
 4. И. Пинзель.

6. Какой основной признак такого жанра светской живописи, XVIII в., как портрет;
 1. Популярными становятся коллективные портреты;

2. Персонажей изображали лучшими, нежели они были в действительности;
 3. Доминирующей была тенденция к психологическому портрету;
 4. Сохраняет связь с иконописью.
7. Примером барочной архитектуры является:
1. София Киевская;
 2. Андреевская церковь;
 3. Владимирский собор;
 4. Пятницкая церковь.
8. Первым научным центром Украины считается:
1. Львовская братская школа;
 2. Острожская славяно-греко-латинская академия;
 3. Киево-Могилянская академия;
 4. Харьковский университет.
9. Кто первым среди выходцев с Украины получил звание доктора медицины?
1. П. Русин;
 2. Ю. Дрогобич;
 3. С. Ориховский;
 4. П. Могила.
10. Общественно-политические организации, образованные для того, чтобы распространять образование среди украинского народа XVI-XVII вв.:
1. Коллегиумы;
 2. Братства.
 3. Гимназионы.
 4. Начальные школы.

ЛЕКЦИЯ № 5

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ XIX века

ПЛАН

1. Общие тенденции развития Западной Европы и Украины XIX века.
2. Развитие образования в Украине XIX века.
3. Основные художественные направления XIX века:
 - 3.1 Классицизм;
 - 3.2 Романтизм;
 - 3.3 Реализм.
4. Особенности украинской культуры XIX века:
 - 4.1 Литература;
 - 4.2 Архитектура;
 - 4.3 Скульптура;
 - 4.4 Изобразительное искусство;

4.5 Музыка;

4.6 Театральное искусство.

1. Общие тенденции развития Западной Европы и Украины XIX в.

- Растут темпы развития науки и техники.
- Развивается система образования, что приводит к увеличению интеллектуального потенциала государств.
- Появляются новые научные открытия, меняющие традиционную картину мира.
- В культуре начинается процесс глубокого познания сферы человеческого духа.

Особенности развития Украины XIX в.:

- Социальное и национальное угнетение со стороны Российской и Австро-Венгерской империй.
- Нивелирование украинской национальной культуры, в частности из-за запрета говорить на украинском языке (Валуевский циркуляр и Эмский указ).
- В условиях экспансии зарождаются общеевропейские просветительские идеи.

2. Образование в Украине XIX в.

Несмотря на неблагоприятные условия, качественно развивается система образования.

В 1805г. открыт Харьковский университет, первым ректором которого стал известный ученый-экономист, изобретатель, просветитель, общественный деятель В.Н. Каразин.

Действовали четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический, медицинский.

В университете работали известные ученые: профессора математики Т. Осиповский и М. Остроградский, историки Н. Костомаров и Д. Багалея, писатель П. Гулак-Артемовский, филолог-славист И. Срезневский.

Харьковский университет стал не только образовательным, но и культурным центром Украины – колыбелью культуры романтизма.

В университетской типографии издавали газеты, журналы, альманахи, в частности литературно-художественный, общественно-политический журнал «Украинский вестник», первый в Украине юмористически-сатирический журнал «Харьковский Демокрит».

1834г. – открыт Университет св. Владимира, ныне Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко.

Действовали два факультета: философский и юридический.

Первый ректор М. Максимович – ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, историк, фольклорист, литературовед.

Появляется сеть лицеев и гимназий:

1817г. – в Одессе открыт Ришельевский лицей (в будущем Одесский университет), обучение в котором велось на французском языке.

1820г. – основана Гимназия высших наук в Нежине, которую впоследствии закончат Н. Гоголь и Е. Гребинка.

1828г. – открыто единственную в России школу пчеловодства, которую возглавлял гений мирового пчеловодства Прокопович.

Со второй половины XX в. развивается высшее техническое образование и т.д.

3. Художественные направления XIX в.

3.1 Классицизм

- В основе заложены просветительские идеалы.
- Опирался на универсальные художественные образцы, которыми, в первую очередь, считались античные и ренессансные эстетические каноны.
- Подчеркивалась простота формы.
- Ориентирован на рационально-логическую гармонию, выраженную через пропорциональность, симметрию, четкое членение и порядок во всем.

Этот стиль нашел яркое воплощение в театральном искусстве, литературе (драматургия), музыке (симфонии, сонаты), архитектуре (светские сооружения, парковые комплексы), скульптуре (монументальная скульптура).

Сентиментализм

Стиль, для которого характерна чрезмерная чувственность, морализаторство, внимание к жизни народа. В украинской культуре он представлен ярко в литературе.

3.2 Романтизм

- Направление, противоположное классицизму, в котором преобладают выдуманное, фантастическое, эмоциональное.
- Отображает конфликт между действительностью и идеалом.
- Отказывается от культивируемых классицизмом античных норм строгости и сдержанности.
- Стремится передать интуитивно чувственные стремления человека.
- Идеал романтиков – яркая и незаурядная личность.
- Источником вдохновения была национальная история, фольклор, мифология, народный быт, пейзаж.

Распространение получил в литературе (исторический роман, баллада), живописи (пейзажная, историческая, бытовая тематика), яркий расцвет получил в музыке – наиболее гармоничном виде искусства, передает голос сердца.

3.3 Реализм

- В отличие от романтизма, реализм ориентирован на отражение человеческих характеров в разных социальных обстоятельствах.
 - Является реакцией на индустриальное общество с его научно-материалистической картиной мира.
 - Целью направления было правдиво отразить действительность, а не выдумывать оторванные от реальности образы.
- Нашел воплощение в литературе (социально-бытовые, психологические романы, повести), театре, живописи (бытовая тематика), музыке (оперы).

4. Особенности украинской культуры XIX века.

4.1 Литература

Классицизм в литературе

Котляревский И. – его «Энеида» ознаменовала зарождение новой украинской литературы и литературного языка. Пьеса «Наталка-Полтавка» положила начало созданию нового украинского театра.

Преемником Котляревского И. являются Гулак-Артемовский П. и Гребенка Е., которые обогатили украинскую классицистическую литературу жанром басни.

Сентиментализм в литературе

Квитка-Основьяненко Г. – основоположник художественной прозы в новой украинской литературе, автор психологической, выдержанной в сентиментальных тонах, повести «Маруся», а также произведений, в основе которых были народные анекдоты и поговорки («Сватовство на Гончаровке», «Шельменко-денщик»).

Романтизм в литературе

Романтизм утверждается в украинской культуре в конце 20-х и в 30-х гг., кроме общих черт имеет сугубо национальные: главными героями становятся казак – мужественный защитник родины, народный певец кобзарь – выразитель дум и чаяний украинского народа.

Центром украинского романтизма становится Харьковский университет.

Представители:

П. Гулак-Артемовский – обогатил литературу романтизма не только своими произведениями, но и переводами иностранных романтиков, в частности польского поэта А. Мицкевича и баллад немецкого писателя Гете.

Е. Гребенка – перевел «Полтаву» О. Пушкина.

Г. Квитка-Основьяненко – в своем творчестве был ориентирован на детальное изучение фольклора, этнографии, истории.

Н. Костомаров – автор лирических стихов, баллад, исторических драм и повестей.

В начале своего творчества к романтикам тяготел и Т. Шевченко, в своих думах, балладах, лирических песнях, посланиях стремился отразить весь колорит народных обычаев, из истории казачества стремился извлечь уроки, которые могли бы привести к улучшению судьбы Украины.

П. Кулиш – автор первого в украинской литературе исторического романа «Черная рада».

Романтизм на западно-украинских землях представляли члены «Русской тройки» - Г. Шашкевич, И. Вагилевич, Я. Головацкий. Они выдавали альманах «Русалка Днестровая», в котором воспевалась народная борьба народа за освобождение, поэтизировались народные герои – Довбуш, Морозенко, гайдамаки, произведения писались живым народным языком.

Реализм в литературе

Основоположником критического реализма в украинской литературе считается Т. Шевченко. Поэтическое обличение пороков тогдашней действительности представлено в бытовых («Катерина», «Сон»), социально-политических поэмах («Еретик», «Кавказ»).

Появляется первый украинский социальный роман «Люборацкие» А. Свидницкого.

Вышел за пределы этнографичности и начал исследования социальных и психологических проблем И. Нечуй-Левицкий («Семья Кайдаша», «Бурлачка»).

Первый социально-психологический роман украинской литературы вышел из-под пера Панаса Мирного («Разве ревут волы, когда ясли полны?»).

Выдающейся личностью этого периода был И. Франко. Его многогранная деятельность представлена в литературе (поэзия, драматургия, большая и малая проза), литературной критике, публицистике, переводах, философии, истории, этнографии и социологии. Впервые в мировой литературе параллельно с представителем французского реализма Э. Золя И. Франко обращается к проблемам рабочего класса («Борислав смеется»).

4.2 Архитектура XIX в.

С конца XVIII в. украинская архитектура представлена дворцово-парковыми ансамблями, в которых тесно соединились признаки классицизма и

романтизма (дворцы строились в классицистической манере, а пышные парки с гротами, башнями, арками – в романтической).

Известные дворцы Украины:

- дворец гетмана К. Разумовского в Батурине на Черниговщине (архитектор Чарльз Камерон);
- родовое имение Галаганов в с. Сокиринцы на Черниговщине (архитектор Павел Дубровский);
- Качановка на Черниговщине.

Памятники архитектуры классицизма:

- Воронцовский дворец, Старая биржа, Потемкинская лестница в Одессе (архитектор Франц Буффо);
- Главный корпус Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, Институт благородных девиц в Киеве (архитектор Викентий Беретти)

Известные парковые комплексы:

- парк «Александрия» в Белой Церкви;
- парк «Софиевка» в Умани.

Во второй половине XIX в. классицизм теряет доминирующее значение в искусстве. Архитекторы начали обращаться к художественным стилям прошлого, в частности к византийскому, романскому, готическому, ренессансному, барочному. Так, появляется эклектика – смешение разных стилей. Самой известной такой достопримечательностью является Владимирский собор в Киеве (архитекторы И. Штром, П. Спарро, В. Беретти, К. Маевский, В. Николаев), за основу которого взяты приемы византийской архитектуры.

Национальный художественный музей Украины (бывший музей древностей и искусств) (архитекторы В. Городецкий, Г. Бойцов, В. Николаев, Е.Саля). В его постройке использованы формы греческого дорического ордера.

4.3 Скульптура первой половины XIX в.

Признаком классицизма была монументальная скульптура, которая получила общественное значение.

Представители:

- ***Иван Мартос.*** Его произведения отличаются совершенством пропорций, простотой, уравновешенностью композиций, гармоничностью, благородством.

Самые известные произведения: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве; надгробие гетману К. Разумовскому в Батурине, памятник А.-Е. Ришелье в Одессе.

- Скульпторы *Василий Демут-Малиновский*, *Петр Клодт*, архитектор *Константин Тон*. Их произведение – памятник князю Владимиру в Киеве – совершенный образец классицизма, который идеально вписывается в ландшафт города.

В Западной Украине, с культурным центром во Львове, искусство испытало влияние венской школы, сочетающей признаки барокко и классицизма. Это нашло отражение:

- в мемориальной скульптуре (надгробия Лычаковского кладбища). Известный мастер – *Гартман Витвер*. К его лучшим творениям относятся и четыре фонтана на площади Рынок с фигурами Нептуна, Дианы, Афродиты, Адониса.

- *Антон и Иоанн Шимзеры* – украсили многие здания Львова скульптурными отделками и создали галерею мемориальных памятников.

4.4 Изобразительное искусство первой половины XIX в.

Петербургская Академия художеств – единственное учебное заведение в первой половине XIX в., которое готовило профессиональных мастеров. Творчество многих ее выпускников является весомым вкладом в сокровищницу украинской живописи, среди них В. Тропинин, К. Павлова, В. Штенберг, Т. Шевченко.

Активно развиваются жанры станковой живописи:

- портретный;
- исторический;
- пейзажный;
- бытовой.

Наряду с парадным портретом получает распространение интимный портрет, в котором внимание сосредотачивается на передаче внешних и психологических черт человека.

Василий Тропинин: «Я мало учился в Академии, однако учился в Малороссии ... Я там без передышки писал со всего и всех ...». Он первым обратился к образам украинских крестьян, передал в портретах национальный этнотип, передал романтические идеалы того времени о красоте и достоинстве человека. Известные картины: «Девушка с Подолья», «Украинец», «Портрет Максима Кармелюка».

Капитон Павлов. Его творчество способствовало развитию реалистических и демократических тенденций в изобразительном искусстве. Занимался педагогической деятельностью в Нежинском лицее и университете

св. Владимира. Известные картины: «Портрет дочери», «Дети читают азбуку», «Мальчик с голубком», «Бондарь».

Василий Штенберг. Считается основоположником украинской пейзажной и бытовой живописи. Первым начал изображать людей на фоне реальной природы. Дружил с Т. Шевченко, исполнил несколько портретов поэта, гравюру «Кобзарь с поводырем» к первому изданию «Кобзаря». Известные картины: «Ветряки в степи», «Табун», «Ярмарка в Ичне», «Пастух».

Тарас Шевченко. Дух романтизма в его творчестве проявлялся в интересе к духовному миру людей, их чувствам, живописной природе, обращении к историческому прошлому Украины, памятникам старины, выдающимся личностям. Т. Шевченко был живописцем и графиком. Работал в жанрах: бытовом («Крестьянская семья»), пейзажном («Дуб»), историческом («Дары в Чигирине 1649 года»), портретном (портреты А. Закревской, Е. Кейкуатовой, М. Щепкина, А. Олдриджа, автопортреты).

Оригинальным произведением искусства является большое живописное полотно «Екатерина» – иллюстрация к одноименной поэме. В ней прослеживаются традиции украинской иконописи, искусства барокко, народной картины. Тема сочинения нетрадиционна для тех времен: возвышение женщины, которая, по законам тогдашней морали, должна понести общественное осуждение.

Поездка на Родину вдохновила художника на создание серии графических работ «Живописная Украина» («Выдубицкий монастырь в Киеве», «Старосты»), выполненных в таком виде гравировки, как офорт.

Во время ссылки Т. Шевченко принял участие в двух географических экспедициях, создав много зарисовок берегов и островов Аральского моря («Крутой берег Аральского моря»), в которых продемонстрировал виртуозное владение техникой акварели.

Он первый из художников, который обратился к жизни казахского народа («Байгуши», «Казахи у огня»).

Вершиной художественного творчества Т. Шевченко считается серия рисунков «Притча о блудном сыне» («В тюрьме», «В кабаке»).

В 1860 г. решением Совета Академии художеств за большие достижения в развитии графики Т. Г. Шевченко был удостоен почетного звания академика гравюры.

Скульптура второй половины XIX в.

Скульптура этого периода характеризуется усилением реалистических тенденций. Монументальная скульптура приобретает общественное звучание. В городах устанавливаются памятники Б. Хмельницкому, И. Котляревскому, Н. Гоголю, А. Мицкевичу. Для памятника И. Котляревскому Л. Позен выполнил горельефы на темы «Энеиды», «Наталки Полтавки», «Москаля-волшебника».

В станковой скульптуре популярность приобретает бытовой жанр. Основоположителем украинской жанровой скульптуры является *Леонид Позен*. Работал в бытовом, историческом жанрах, в жанре скульптурного портрета и монументальной пластики. Самые известные произведения: «Скиф», «Запорожец в разведке».

В портретном жанре отличился *Федор Балавенский*. Он автор погрудных портретов Т. Шевченко, М. Кропивницкого, И. Котляревского, Н. Лысенко.

В Западной Украине существенное развитие приобретает декоративная пластика, скульптурные отделки фасадов и интерьеров зданий.

Украшением Львова стали:

- театр оперы и балета (фасад театра украшен скульптором Петром Вийтовичем)
- памятник Адаму Мицкевичу (скульпторы Антон Попель, Михаил Паращук).

Изобразительное искусство второй половины XIX в.

- развивались демократические тенденции;
- обострились противоречия между реалистичным направлением и академизмом;
- значительное влияние на живопись имела литература.

Жанры станковой живописи:

- бытовой;
- исторический;
- портретный;
- пейзажный.

Начало свою деятельность Общество передвижных выставок, целью которых было утверждение реализма.

Бытовая живопись

Константин Трутовский – один из лучших художников-жанристов. Большинство его картин посвящено быту и обычаям украинского народа. Самые известные произведения: «Больной», «Женщина с полотном».

Николай Пимоненко весомый вклад внес в развитие бытового жанра. Самые известные произведения: «Перед грозой», «Проводы рекрутов», «Жертва фанатизма», «Соперницы».

Кириак Костанди проявил себя глубоким психологом при изображении бытовых сцен. Самые известные произведения: «В люди».

Портретная живопись

Николай Кузнецов кроме произведений исторического и бытового содержания, написал ряд портретов выдающихся современников: П.Чайковского, В.Васнецова.

Историческая живопись

Большое значение приобретала патриотическая тематика, в частности события национально-освободительной борьбы и истории Запорожской Сечи.

Николай Ивасюк. Самые известные произведения: «Въезд Богдана Хмельницкого в Киев».

Начало творчества **Александра Мурашко** ознаменовалось также обращением к исторической тематике («Похороны кошевого»).

Пейзажная живопись

Владимир Орловский испытал влияние французских пейзажистов, работавших только на лоне живой природы – пленэре. Самые известные произведения: «Дома в летний день», «Жатва».

Сергей Васильковский – его произведения получили европейское признание, он имел исключительное право выставлять свои картины на Парижском салоне вне конкурса. Его картина «Казачья левада» считается образцом «монументального пейзажа».

Монументальная живопись

Украинская монументальная живопись в эту пору представлена слабо, но достижения ее значительны. Художественную ценность имеют росписи интерьера дворца митрополита в Черновцах (И. Бокшай), реставрация фресок Кирилловской церкви (М. Врубель), роспись дома земства в Полтаве (С. Васильковский, В. Кричевский), роспись Владимирского собора (М. Лимоненко, В. Васнецов).

На западно-украинских землях известным живописцем является Иван Труш. В активе мастера произведения разных жанров, однако наибольшего

признания он достиг в портретной живописи. Самые известные произведения: «Портрет Леси Украинки».

4.5 Музыка

Народная музыка

Новое качество получило творчество певцов-кобзарей, которые объединялись в кобзарские братства. Известный кобзарь XIX в. – Остап Вересай.

Активизировалась деятельность по изучению и популяризации украинского песенного творчества. Собирателями фольклора и представителями любительского этапа его изучения были: Леся Украинка, Марко Вовчок, Днепровская Чайка, Мария Заньковецкая.

Научно-этнографический этап начал Н. Лысенко, он заложил основы украинской музыкальной фольклористики.

Важную национально-просветительскую роль сыграла опера. Примером сочетания народного и профессионального творчества является опера «Запорожец за Дунаем» Семена Гулака-Артемовского.

Николай Лысенко – музыкально-общественный деятель, композитор, хоровой дирижер, фольклорист, пианист и педагог. Создал национальную композиторскую школу. Свои силы попробовал почти во всех музыкальных жанрах. Его творчество типично для романтического искусства.

Оперное наследие:

- историко-героическая («Тарас Бульба»);
- лирико-бытовая («Наталка-Полтавка»);
- комическая («Рождественская ночь»);
- лирико-фантастическая («Утопленница»);
- опера-сатира («Энеида»).

Основал жанр детской оперы («Коза-дереза», «Пан Коцкий»).

Хоровая музыка:

- торжественная кантата («Радуйся, нива неполитая»);
- лирические произведения («Сон», «Плывет лодка»).

Более 80 вокальных и хоровых произведений музыкант написал под влиянием творчества Т. Шевченко (цикл «Музыка к Кобзарю»).

Н. Лысенко мастерски сочетал классическую и романтическую музыку, что нашло отражение в жанре романса («Когда расстаются двое», «У меня был любимый родной край»).

Музыкальные принципы Н. Лысенко нашли продолжение в творчестве:

- **Кирилла Стеценко** – общественного, музыкального деятеля, дирижера, священника, педагога (в его творчестве кантаты, хоры, церковная музыка, обработки народных песен);
- **Якова Степного** – автора камерной музыки (вокальной и инструментальной), фортепианного наследия (сонаты, фантазии, пьесы-миниатюры);
- **Николая Леонтовича** – мастера хоровой миниатюры.

4.6 Театральное искусство

Создается в 1864г. в Галиции при обществе «Русская беседа» первый в Украине профессиональный театр «Русский народный театр».

Однако общепризнанным художественным явлением театр становится после появления профессиональной труппы, известной как «театр украинских корифеев». В его состав вошли:

- Марк Кропивницкий;
- Михаил Старицкий;
- Иван Карпенко-Карый;
- Николай Садовский;
- Панас Саксаганский;
- Мария Заньковецкая.

Творческой целью театра было воссоздание общей картины украинского микро- и макрокосмоса, что требовало сочетания фольклорной символики и образности с реалистично-натуралистическим изображением жизни.

Репертуар театра составляли произведения украинской классики:

- И. Котляревского;
- Г. Квитки-Основьяненко;
- Т. Шевченко;
- новые пьесы М. Кропивницкого и М. Старицкого («Дай сердцу волю, заведет в неволю», «Ой не ходи, Грицю ...», «За двумя зайцами»);
- Музыкальные спектакли-оперетты Н. Лысенко («Рождественская ночь», «Сорочинская ярмарка»).

Деятельность корифеев завершилась образованием Н. Садовским в 1907 г. в Киеве первого украинского стационарного театра при активной помощи М.Заньковецкой.

В репертуар стационарного театра входили не только постановки украинской классики, но и западноевропейской драматургии, в частности польской, голландской, австрийской, русской и т.д.

1. Основными признаками классицизма были:
 1. Резкое разграничение жанров, симметричность, покой;
 2. Смешивание жанров, асимметричность, внимание к деталям;
 3. Асимметричность, избыток эмоций, резкое разграничение жанров.
 4. Большие эпические жанры, внимание к внутреннему миру героя, чувственность.

2. Кого считают основателем украинской классической музыки?
 1. Н. Аркаса.
 2. И. Березовского.
 3. Н. Лысенко.
 4. О. Вересая.

3. Начало национально-культурного возрождения конца XVIII – начала XIX вв. характеризовалось:
 1. Ориентацией на европейскую культуру.
 2. Категорическим протестом против польского влияния.
 3. Обнадеживающим заимствованием русской культуры.
 4. Повышенным интересом к историческому прошлому.

4. Деятельность какой организации Галиции в первой половине XIX в. была направлена на формирование национального самосознания украинского народа?
 1. Кирилло-Мефодиевского братства.
 2. «Русской троицы».
 3. «Русалки Днестровой».
 4. Народного дома.

5. Кто из украинских художников-пейзажистов имел право выставлять свои картины на Парижском салоне вне конкурса?
 1. А. Мурашко.
 2. К. Малевич.
 3. С. Васильковский.
 4. Т. Шевченко.

6. Кто является автором первой украинской национальной оперы "Запорожец за Дунаем"?
 1. К. Стеценко.
 2. С. Гулак-Артемовский.
 3. И. Котляревский.
 4. Н. Лысенко.

7. Какое событие ознаменовало начало национального возрождения XIX в.
 1. Основание Харьковского университета.

2. Выход «Энеиды» И. Котляревского.
 3. Выход «Кобзаря» Т. Шевченко.
 4. Написание «Истории русов».
8. Основными чертами романтизма были:
1. Внимание к экзотике, мистике, идеальный герой.
 2. Правдивое отражение мира, типичный герой.
 3. Чрезмерная эмоциональность, чувственность, внимание к личной жизни.
 4. Иррационализм, пессимистические настроения, критика буржуазного общества.
9. Кто является автором серии офортов «Живописная Украина»:
1. А. Мурашко.
 2. И. Репин.
 3. Т. Шевченко.
 4. С. Васильковский.
10. Примером эклектики в архитектуре является:
1. Владимирский собор.
 2. Национальный художественный музей Украины (бывший музей древностей и искусств).
 3. Выдубицкий монастырь.
 4. Кирилловская церковь.

ЛЕКЦИЯ № 6 УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

ПЛАН

1. Общие тенденции развития культуры на рубеже XIX-XX вв.
2. Модернизм как мировоззренчески-эстетическая система.
3. Становление украинской культуры в условиях прогрессирующего тоталитаризма.
4. Украинский культурный ренессанс 20-30-х гг.

1. Общие тенденции развития культуры на рубеже XIX-XX вв.

В этот период истинно ренессансного взлета Украина показала, какое богатство талантов и дарований имеет. Художники и ученые упорно работали в разных условиях – и колониального существования в последние имперские годы, и в суровые, жестокие времена войны и революции, и в первые – еще благоприятные для развития национальной культуры – послереволюционные годы; создавали чрезвычайно интенсивно и плодотворно (как предчувствуя непродолжительность этих условий) науку и искусство высокого уровня.

Поэтому таким весомым стал тогдашний отечественный вклад и такой значителен его вклад в мировую культуру.

Запреты украинского слова 1863, 1876 и 1881 годов оказались не единственными в истории украинской культуры: царское правительство не оставляло попыток уничтожить ее и на рубеже XIX-XX вв. Указ 1892 г. усиливал цензурные препятствия на пути издания на украинском языке. В 1894 г. запрещают ввоз украинских книг из-за границы. Освободительное движение начала XX в. способствовало очередному рассмотрению вопроса об украинском языке в российских правительственных кругах. Однако результатом было постановление в сентябре 1905 г.: отмена запрета украинского слова признать "несвоевременным".

И все же культура оставалась той сферой, в рамках которой происходило развитие национального самосознания.

Прогрессивные педагогические деятели (Х.Алчевская, Б.Гринченко, С.Васильченко и др.). Вопреки политике властей выступают за право на обучение детей в школах на родном языке, создают русскоязычные учебники.

Культурно-просветительскую работу среди населения проводили Харьковское и Киевское общества грамотности, Одесское славянское общество, львовская «Просвита», черновицкая "Русская беседа".

Новым явлением было возникновение общественных научных организаций. При Киевском университете создаются научные общества: филологическое, математическое, физико-медицинское, психиатрическое, акушерско-гинекологическое, общество естествоиспытателей, историческое общество Нестора-летописца. На Западной Украине в 1873г. было создано Литературное общество им. Т.Шевченко, которое в 1892г. преобразовано в Научное общество им. Т.Шевченко (НОШ).

Начиная с 1905 г. создается сеть "Просвита" на Приднепровье, которые распространяли национальную культуру, печатают книги на украинском языке. "Украинские клубы" устраивали концерты, театральные представления, чтение книг. Активно работали студенческие общины.

В начале XX в. в культурной сфере четко вырисовываются две тенденции – сохранение национально-культурной идентичности (народничество) и пересадки на украинскую почву новейших европейских образцов художественного самовыражения (модернизм). Своеобразным синтезом народничества и модернизма стала "новая школа" украинской прозы (М.Коцюбинский, В.Стефаник, О.Кобылянская, М.Черемшина), которая в своем творчестве органично сочетала традиционные для отечественной литературы этнографизм, рассказ от первого лица и др. с новейшими европейскими достижениями – символизмом и психоанализом.

В начале XX в. вспыхнула дискуссия двух поколений писателей, которые имели разные ценностные ориентации и эстетические взгляды. На страницах газеты "Дело" появлялись грубые выпады С.Ефремова, И.Нечужа-Левицкого и

др. против О.Кобылянской и М.Яцкива, "Руслана" – против В.Стефаника, "Советы" – против "хатын", а И.Франко дискутирует с М.Вороным.

Красота, к которой новейшие украинские художники так тяготели, но не находили в реалиях тогдашнего бытия, требовала ее поисков. Поэтому и архитектура 1890-1900-х гг. представляла собой своеобразный путеводитель по разным историческим эпохам и странам. Героико-гражданский пафос здания бывшего Киевского художественно-промышленного и научного музея (ныне – Государственный музей украинского изобразительного искусства) архитектора В.Городецкого в античных формах замещал мавританский стиль его кенасы в Киеве. Вертикальное устремления готических форм Николаевского костела (того же автора) уступало место рациональным формам французского классицизма XVII в. в зданиях харьковского архитектора А. Бекетова (здание бывшего коммерческого училища, юридического института, бывшего Земельного банка и т.д.). Образная реминисценция французского Возрождения в архитектуре Оперного театра в Киеве (арх. В. Шратер), романскому стилю корпусов Киевского политехнического института (арх. А. Кобелев, Г. Китнер, А. Вербицкий).

Новая эстетическая концепция внесла коррективы и в традиции театра корифеев. Драматургическое и режиссерское решение пьесы отныне стало направленным на преобразование этнографически бытовой драмы на социально-психологическую. Символистская идея двух миров воплощалась с помощью так называемого "двойного освещения быта". Если в традиционном реалистическом театре изображение быта мало самостоятельный характер, то теперь бытовые детали принимают на себя смысловое значение (драматургия "Украденного счастья" И.Франко).

Новая генерация украинских живописцев отказалась от бытовой картины с ее литературно разработанным сюжетом, внешней повествовательностью, социальной тенденциозностью. Эволюцию живописи можно определить как переход от подражания реальной действительности, жизненной правды до собственного мифотворчества с высокой степенью преобразования этой действительности.

Этот период был также временем ознакомления мировой общественности с лучшими достижениями украинской культуры. Всемирное признание приобретает певица Соломия Крушельницкая (1873-1952), которая выступала на сценах крупнейших театров Европы, гастролировала по странам Латинской Америки, "прекрасная и красивая Баттерфляй", по выражению Дж. Пуччини. Композитор, выдающийся дирижер А.Кошиц (1876-1944) выступил одним из организаторов Украинской Республиканской капеллы, концертное путешествие которой по странам Западной Европы и Америки пользовалась большим успехом.

2. Модернизм как мировоззренчески-эстетическая система.

Модернизм (от французского – «новый», «современный») – ведущее комплексное мировое художественное направление конца XIX – первой половины XX в., который провозглашал отказ от миметического (подражательного, реалистического) искусства.

Особого расцвета приобрел между двумя мировыми войнами.

Предпосылками возникновения модернизма были:

1. Кризис рационализма и позитивизма.
2. Развитие интуитивизма.
3. Пессимистическая философия А.Шопенгауэра.
4. Кризис морали.
5. Теория бессознательного З.Фрейда.
6. Философия жизни Ф.Ницше.
7. Развитие коммерциализированной массовой культуры.
8. Развитие средств массовой информации.
9. Масштабный прогресс науки.
10. Политизация мировоззрения.
11. Распространение социальных движений.
12. Изобретение технических средств и носителей искусства (фотография, кино, аудионосители).

Черты модернизма:

1. Уход от реалистических традиций.
2. Подчеркивание индивидуальности «Я» художника, субъективизм.
3. Поиск новых форм и средств выражения.
4. Пессимистическая эмоциональная тональность творчества (сецессия, декаданс).
5. Алогичность, иррациональность, интуитивность.
6. Интеллектуализация искусства, антидемократизм.
7. Отрицание массовой культуры.
8. Провозглашение независимости искусства от действительности.
9. Эстетическое бунтарство.
10. Эпатаж и поиск «новой морали».
11. Преимущество формы над содержанием.

Особенности украинского модернизма:

- Сильная реалистическая традиция;
- Влияние народничества;
- Сочетание нескольких стилевых течений;
- Идеологизация эстетики;
- Традиции народного искусства.

Украинский модернизм развивался в 2 этапа:

1. Модернизм рубежа веков (конец XIX –начало XX в.).
2. "Растреленное возрождения" (20-30-е гг.).

Первая волна украинского модернизма

Наряду с продолжением классической реалистической традиции в украинской культуре начинают появляться признаки нового искусства – ***модернизма***.

Представленный был многим направлениям.

Неоромантизм

Художественное направление, развивающее традиции романтизма (внимание к внутреннему миру, эмоциональность, стихийность, контрастность и т.д.), однако из новых мировоззренческих позиций модернизма. В противоположность объективизму народническо-просветительского мировоззрения, тяготеет к иллюстрированию жизненными "фактами" и ситуациями определенных этических и политических идей, в неоромантической концепции утверждается значимость субъективного как определенной ценности.

Представители: теоретики – Леся Украинка (критические работы "Утопия в беллетристике», «Современная европейская социальная драма", "Евшан-зелье»).

Неоромантизм в украинской музыке обозначен тематическим углублением в сферу переживаний личности, воспоминаний о прошлом, тайных грез, которые определяют границы одинокого существования (цикл "Песни настроения» Л.Степного и др.), ярко выраженным индивидуализмом (к свободному композиторскому прочтению народной песни), погружением в историческую (сюита "Елевзинские мистерии" И.Рачинского), восточную ("Восточный марш" В.Сокальского), астральное (симфонические фантазии "Любование в звездах" и "Уралия" В.Якименко), сказочно-фантастическую (поэма-ноктюрн "Ангел" Ф.Якименко, симфоническая поэма "Вий" Б.Яновского) тематику.

Тогдашняя живопись о своей переориентации в рамках неоромантической концепции заявила известным "Портретом девушки в красной шляпе" А.Мурашко, который обращает свой взгляд на то, что является безусловно положительным благодаря своей красоте.

Неоклассицизм

Художественное направление, основанное на принципах искусства классицизма (античные традиции, классические жанры, традиционные образы, простота и логичность), однако обогащенных идеологией модернизма. Был более распространен в художественной литературе.

Представители: Леся Украинка ("Оргия", "Каменный хозяин"), И.Франко (сонеты).

Символизм

Стилевое течение модернизма, базируется на интуитивном, иррациональном освоении человеческой души, противопоставляется внешней действительности. Основным средством изображения становится символ.

Был более распространен в художественной литературе и музыке.

Представители: композитор Л.Ревуцкий; А.Олесь и литературные группировки "Молодая муза" и "Украинский дом".

Модерн

Стилевое течение в архитектуре и живописи, основанное на сложных, непринужденных, асимметричных формах, прежде всего растительных, которые использовались в отделке.

Представители: О.Новаковский, М.Жук, Г.Нарбут в живописи, В.Городецкий в архитектуре.

Экспрессионизм

Течение модернизма, заключается в отражении заостренного субъективного мировоззрения, гипертрофированного «Я» художника, бурных переживаний и эмоций, протеста против дегуманизации. Был наиболее распространен в художественной литературе и живописи.

Представители В.Стефаник ("Каменный крест"), Т.Осьмачка в литературе, А.Довгаль, М.Котляревская, В.Ермилов, М.Фрадкин в живописи.

Импрессионизм

Художественное течение, заключается в воспроизведении личностных впечатлений и наблюдений меняющихся мгновенных переживаний и чувств. Был наиболее распространен в художественной литературе и живописи.

Представители: К.Костанди, А.Мурашко, И.Труш, И.Ижакевич в живописи; Коцюбинский ("Цвет яблони", "Intermezzo") в литературе.

Натурализм

Литературное направление модернизма, характеризуется фактографическим изображением действительности и выводит человеческую личность с наследственности и социально-материального положения.

Представители: И.Франко ("Борислав смеется").

3. Становление украинской культуры в условиях прогрессирующего тоталитаризма.

Культура 20-30-х гг. характеризуется общими изменениями в мировоззрении, связанными с цивилизационными катаклизмами (Первая мировая война, революция, гражданская война, голод, репрессии). Формировалось в условиях становления тоталитаризма.

Образование и наука

В январе – апреле 1919 года были провозглашены основные принципы советской системы образования и воспитания: всеобщность, доступность для всех, бесплатность и обязательность школьного образования. Совнаркомом Украины были выданы декреты о школе, согласно которым церковь отделялась от государства и школа от церкви, отменялась плата за обучение во всех без

исключения учебных заведениях, все частные школы были переданы государству, введено совместное обучение мальчиков и девочек. Создавалась единая десятилетняя двухступенчатая школа, на базе семи классов строилась профессионально-техническая школа. Было установлено два типа высшей школы: техникумы, готовившие специалистов узкого профиля, и институты, которые выпускали инженеров и других специалистов различных специальностей. В 1921 году организовано рабочие факультеты, готовившие рабочих и крестьян к поступлению в вузы. В этом году издан декрет о ликвидации неграмотности в республике, а ему на помощь через два года образовано добровольное общество "Долой неграмотность". В 1922 году в УССР, как и во всем Советском Союзе, была создана единая коммунистическая организация детей – пионерская.

После гражданской войны разруха поставила и ученых, и всю материальную базу науки за чертой выживания. И только энтузиазм самих ученых, заинтересованных в расцвете украинской науки и образования, позволил вузам продержаться в трудные годы.

Всеобъединяющим научным центром оставалась Украинская Академия наук. Еще осенью 1918 года инициативная группа выдающихся ученых разработала проект устава Украинской Академии наук. В феврале 1919 года состоялось Общее собрание ученых – основателей Академии. Первым ее президентом стал академик В.Вернадский. С Академией в первые годы ее существования связана деятельность таких известных ученых, как естествоиспытателя В. Вернадского, историка Д.Багалея, экономистов К.Вобла, М.Птуха, математиков Д.Граве, Н.Крылов, Г.Пфейфер, геолога П.Тутковского, химика В.Шапошникова, биолога М.Кашенко, микробиолога и эпидемиолога Д.Заболотного, ботаников Е.Потчала, А.Фомина, В.Липского, гигиениста и эпидемиолога А.Корчак-Чепурковского, филологов В.Перетца, А.Крымского, археолога и этнографа Биляшивского, зоолога А.Никольского и др.

Схема народного образования, которая царила в это время, стремилась всю образовательное дело подчинить принципам "единой трудовой школы" с глубоким внедрением профессионализации. Этот принцип стал ликвидацией университетской системы в УССР до 1933.

Политика украинизации очень быстро дала положительные результаты в распространении образования всех уровней. В стремлении реализовать новые возможности образования, овладение профессией, крестьянские дети обнаружили невиданную ранее целеустремленность в овладении знаниями. Пробужденный революцией народ ускоренными темпами шел к науке, хотя этот процесс имел и обратную сторону – поспешно "проглочены" знания подчас не имели достаточной глубины. Однако, голодная и раздетая крестьянская молодежь с энергией, достойной удивления, наполняет почти недоступные для нее ранее средние и высшие школы и упорно борется за соответствующее место в жизни своей страны. За десять послереволюционных лет в Украине научился грамоте более 2 миллионов взрослых.

Украина вошла в свой культурный ренессанс, имея не только давние традиции высокой школы печати, но и вполне развитую на начало XX века полиграфическую базу, ведь перед революцией 1917 года действовало более

200 типографий почти во всех губернских и уездных городах. Ширится сеть книжных магазинов, библиотек.

4. Украинский культурный ренессанс 20-30-х гг.

"Расстрелянное возрождение" – условное название литературно-художественной среды 20-30-х гг. XX в., репрессированного большевистским режимом.

Характеризуется небывалым расцветом жанров и стилей во всех видах искусства.

Одна из самых ярких страниц истории украинской культуры. Ведущей эстетической платформой становится *модернизм*.

На бурной волне исторических, социально-политических и психологических изменений, на базе выдающихся достижений художников "Молодой Украины" и художественных исканий "молодомузовцев" и "хатян" в Украине после 1917 года появилось большое количество разных литературных и художественных школ, группировок, направлений .

В первые послереволюционные годы имела место и определенная свобода существования различных за идейно-художественными направлениями изданий – журналы "Искусство" (1919-1920), "Пути искусства" (1921-1923), сборники и альманахи "Красный венок" (1919), "Гроздь "(1920),"Октябрь" (1921), "Водоворот революции" (1921), "Буйство" (1921) и другие.

Различные художественные вкусы и интерес вызвали определенное противостояние друг другу и необходимость определиться и примкнуть к тому или иному направлению, течению, породили множество художественных союзов – своеобразных "общин", которые подтверждали и идейно-эстетическое разграничения. Так, одним из первых возник "Плуг" – союз крестьянских писателей. Он насчитывал сотни членов и десятки местных организаций и проводил большую культурную работу, популяризируя среди широких крестьянских и рабочих масс украинскую литературу и украинский язык. Он, конечно, помогал многим начинающим литераторам из народа. Такой же была по своей сути и организация рабочих писателей "Гарт", а также донецкий "Забой".

На передний план в литературе выходили высокие профессионалы литературного дела, которые принадлежали к значительно менее массовым тогдашним группировкам – футуристы (которые 1927г. убрали название "Новая генерация"), неоклассики, группа "Звено" (позже "Марс" – "Мастерская революционного слова "). Литераторы – выходцы из оккупированных Польшей западноукраинских земель (Д.Загул, А.Турчинская, В.Бобинский, М.Кигура и др.). Образуют группу "Западная Украина" (1926). Писатели-конструктивисты создают группу "Авангард". На руинах "Гарта" возникают такие разные организации, как ВУСПП (Всеукраинский союз пролетарских писателей, 1927), органом которой стал журнал "Гарт" и ВАПЛИТЕ (Вольная академия пролетарской литературы, 1926), выдававшая периодически свои альманахи-

тетради (до 1928). Молодые писатели-комсомольцы объединяются в организацию "Молодняк" (1927) с одноименным журналом.

Кампания гонений на лучшие силы украинской культуры была невольно инициированная литературной дискуссией (1925-1928), в которой литераторы горячо и откровенно отстаивали свое художественное и творческое кредо. В 1926 году в резолюции пленума ЦК КП(б)У "Об итогах украинизации", а в 1927г. – и Политбюро – "Политика партии в деле украинской художественной культуры" – уже четко очерчены границы, за которые художнику выходить нельзя: создание советской литературы возможно только на основе связи ее с социалистическим строительством.

Кроме экспрессионизма (М.Хвылевой, Н.Кулиш), импрессионизма (Г.Косынка, М.Ивченко, М.Хвылевой), неоклассицизма (М.Зеров, М.Драй-Хмара, М.Рыльский) появляются другие стилевые тенденции:

Необарокко

Художественное направление модернизма, использует достижения барочной культуры (пышность, словесный орнаментализм, музыкальность, эстетизм), сочетая их с модернистским мировоззрением.

Представители: П.Тычина, В.Сосюра, Н.Бажан.

Неореализм

Художественное направление, сложившиеся на основе классического реализма, но с философским углублением во внутренний мир, лиризм.

Представители: В.Пидмогильный, Е.Плужник, Б.Антоненко-Давидович в литературе; Ф.Кричевский, М.Бурачек в живописи.

Абстракционизм

Художественная авангардное течение, декларировало разрыв с реалистической традицией, поиск новых беспредметных форм изображения, в основе которого лежит деконструкция. Живопись становится подобным музыке, когда эстетическое воздействие осуществляется без помощи конкретных форм, а лишь цветов и линий.

Представители: К.Малевич, А.Экстер.

Кубизм

Авангардное течение в живописи, раскладывает на плоскости реальные предметы в виде простых геометрических фигур.

Представители: А.Архипенко, И.Кавалеридзе в скульптуре; Д.Бурлюк, В.Ермилов, А.Петрицкий в живописи.

Футуризм

Художественное авангардное течение, которое характеризуется созданием новых форм и отрицании любых традиций. Характеризуется эпатажем и абсурдизацией содержания.

Представители: М.Семенко, Гео Шкурпий, М.Йогансен в литературе; Д.Бурлюк, А.Богомазов в живописи.

Конструктивизм

Стилевое направление в архитектуре, которое характеризуется преобладанием прямоугольных форм и применением бетона, железа и стекла. Яркими примерами являются: Госпром в Харькове, Днепрогэс в Запорожье, железнодорожный вокзал в Киеве и т.п.

Театральное искусство

На протяжении 20-30-х годов в Украине была создана сеть государственных стационарных театров (1929г. в Запорожье). Прежде развивается реалистическая театральная традиция, однако также в 20-х себя обнаруживает экспериментальный театр – театр им. И. Франко Гната Юры и "Березиль" Леся Курбаса. В основе экспериментов лежала стилевое течение экспрессионизма.

Киноискусство

В 20-х гг. было открыто Одесскую кинофабрику, а позднее и в Киеве.

Среди ярких личностей украинского и мирового кинематографа особенное место принадлежит Александру Довженко, который основал новую стилистику и имел влияние на развитие мирового искусства.

Его фильм "Земля" включен в список 12 наилучших фильмов всех времен и народов.

Тесты по теме:

1. Кто с украинских художников был автором Государственного герба и Государственной печати гетьманата, клише первых украинских денежных знаков:

1. М.Бойчук.
2. А.Мурашко.
3. Г.Нарбут.
4. Ф.Кричевский.

2. Основными признаками модернизма были:

1. Опровержение романтизма, стремление к борьбе.
2. Опровержение реализма, ориентированность на внутренний мир.
3. Опровержение классицизма, поиск общественного идеала.
4. Правило трех единств, возникновение трагикомедии, эмоциональность.

3. Основателем кубизма в скульптуре является:

1. М.Бойчук.
2. А.Мурашко.
3. А.Архипенко.
4. Ф.Кричевский.

4. Культурно-образовательный ренессанс в 20-ых годах XX в. обозначен появлением таких институций:

1. Массонских объединений.
 2. Братств.
 3. Народнических движений.
 4. Просвита.
5. Назовите фамилию режиссера-новатора, реформатора украинского театра первой трети XX в.:
1. М.Садовский.
 2. П.Саксаганский.
 3. Л.Курбас.
 4. М.Гайдай.
6. Как называют процесс уничтожения советскими карательными органами украинской творческой интеллигенции:
1. Коренизация.
 2. Расстрелянное возрождение.
 3. Шовинизм.
 4. Украинизация.
7. Известными педагогами-художниками открытой в Киеве 1917 г. Украинской академии искусств были:
1. К.Брюллов, Л.Боровиковский, Т.Шевченко.
 2. М.Примаченко, К.Билокур, Т.Яблонская.
 3. Г.Нарбут, Ф.Кричевский, М.Бойчук.
 4. М.Ванштейн, И.Григорьев, В.Рыжих.
8. М.Зеров, М.Рыльский, П.Филипович, М.Драй-Хмара и О.Бургардт в своей литературной деятельности известны как:
1. Киевские неоклассики.
 2. Харьковские символисты.
 3. Киевские неоромантики.
 4. Львовские сюрреалисты.
9. Организатором (1937) и балетмейстером Ансамбля танца УССР был:
1. П.Вирский.
 2. П.Вантух.
 3. Г.Завгородний.
 4. Ю.Левицкий.
10. К направлениям модернизма принадлежит художественное направление:
1. Классицизм.
 2. Романтизм.
 3. Реализм.
 4. Импрессионизм.

Лекция №7 СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ПЛАН

1. Специфика становления современной культуры Украины.
2. Постмодернизм как мировоззренчески-эстетическая система.
3. Тенденции развития современной украинской культуры.

1. Специфика становления современной культуры Украины.

Если творческий взлет украинской культуры был подготовлен национальными процессами конца XIX – начала (10-е годы) XX в., то изменения в современной украинской культуре (особенно в художественной сфере) опираются на прерванную культурно-модернистскую традицию 20-х годов (она и развивалась, если не в советской Украине, то за рубежом), а также демократизационно-обновленческую гражданскую традицию 60-х годов как ветвь альтернативной национально направленной культуры (Е. Сверстюк, И. Светличный, И. Дзюба и другие).

Постепенно допускается, а затем и признается существование наряду с методом социалистического реализма других творческих методов. Предоставляется значительная свобода в выборе репертуара и деятельности в целом учреждений культуры до их коммерциализации. Поэтому изменения, которые проходили в сфере культуры после провозглашения независимости Украины, были в значительной степени продолжением, но на более определенной национальной основе, тех тенденций и направлений, сложившихся в период "перестройки", дополнились широким андеграундом – направлениями искусства, альтернативными социалистическому реализму.

Провозглашение волей народа независимости Украины привело к радикальным изменениям в обществе, существенно отразились на положении культуры. Складывается новая социальная и культурная ситуация, порождая новую социокультурную реальность. Основной особенностью новой социокультурной действительности является, прежде всего, то, что наше общество находится в периоде перелома, изменения типа своей организации существования, которое условно определяется как "посттоталитарное общество". Радикальное реформирование общества активно формирует новую культурную реальность, которая характеризуется и новыми отношениями между людьми в целом (как субъектами культуры), новыми условиями (в том числе и материальными) своего развития, особой системой ценностей, норм и правил, культурных потребностей и средств их удовлетворения.

Культурная трансформация, что проходит в обществе, связанная с появлением новых духовных потребностей, которые были пробуждены растущим интересом к национальной культуре, а также потоком новых

культурных ценностей – как отечественных (которые были либо запрещены, либо находились в "ящиках"), так и зарубежных.

Если в недавнем прошлом преобладали критерии, связанные с идеологической ценностью культуры, то теперь все больше определяются и выходят на первый план критерии художественности, эстетического совершенства, новационности, авангардности, подлинной народности.

В связи с разнообразием изменений и влияний в культуре общая ее структура остается не устоявшейся, что дает основания утверждать, что современная культурная жизнь характеризуется новым соотношением профессиональной, самодеятельно-художественной, традиционно народной и религиозной культуры, то есть определенной структурной мозаичностью.

Примечательной особенностью развития украинской культуры, связанной с ее открытостью, является развертывание деятельности инициативно создаваемых добровольных обществ, объединений, ассоциаций различного направления, которые постепенно закладывают важное основание гражданского общества. Значительная часть этих объединений плодотворно сотрудничает с различными зарубежными культурными, благотворительными, научными, образовательными учреждениями, способствуя вхождению Украины в культурное европейское пространство. Однако стремительная, агрессивная пропаганда западных ценностей в их лучших образцах определенной степени начала деформировать еще не устоявшуюся систему национальных ценностей, делать привлекательным для молодежи "героев" западного мира, часто чужих нашей морали и нашему менталитету, что начинает вызывать протест общественности, особенно интеллигенции.

В связи с повышенной конкурентностью западной и русской культуры и значительным снижением показателей освоения и продуцирования культуры украинской в обществе начинает осознаваться необходимость протекционизма относительно ее с предоставлением ей определенных льгот и преимуществ, особенно в издании украиноязычной литературы, кинопроизводства и кинопроката. Обработано несколько концепций развития украинской культуры с участием известных ученых Д. Вервеса, И.М. Дзюбы, И. Гончаренко, М.В. Поповича, П.П. Толочко и других.

Черты современного этапа развития культуры:

Положительные:

- преодоление самоизолированности культуры;
- восстановление исторической памяти народа;
- раскрепощение общественного сознания;
- восстановление и распространение религиозной культуры;

- освобождение от догматов, стереотипов советских времен;
- появление новых жанров, типов, видов искусства и вообще культуры;
- «возвращение» эмигрантской культуры на родину, связь с диаспорой.

Отрицательные:

- непродуманное разрушение ценностей советского периода;
- зависимость культурного развития от капризов рынка, коммерциализация культуры;
- свертывание до минимума государственного финансирования культуры;
- сужение поля деятельности учреждений культуры;
- распространение и засилье массовой культуры;
- криминализация сферы культуры;
- агрессивность некоторых религиозных сект;
- поляризация.

Наука независимой Украины

Ведущим научным центром является Национальная академия наук Украины. На сегодня в ней накопились серьезные проблемы. Ориентация на прикладные разработки сопровождалась падением престижности фундаментальных исследований, более 90% новых технологических разработок не внедряются в производство. Серьезным недостатком является разделение науки на академическую, вузовскую и отраслевую. Большие трудности в материально-техническом и кадровом обеспечении создает низкий уровень финансирования.

В сложных условиях находилось и находится образование, хотя процессы обновления охватили и эту важную отрасль (Болонская декларация).

Сделаны первые существенные шаги по реформированию профессионально-технического и высшего образования. С целью более тесной связи министерства профессионально-технического образования и высшего образования были объединены. Сокращаются масштабы подготовки специалистов через заочную и вечерние формы обучения, осуществляется переход на ступенчатую подготовку: младший специалист, бакалавр, магистр. Наряду с государственными создаются учебные заведения разных форм собственности.

2. Постмодернизм как мировоззренчески-эстетическая система.

Постмодернизм – (от лат. после и модернизм) – общее название тенденций духовной жизни (мировоззренческих принципов, достижений искусства) второй половины XX – начала XI века, которая характеризуется пересмотром позиций модернизма.

Хронология постмодернизма

Переход от модернизма к постмодернизму пришёлся на середину 50-х годов XX века (сначала в архитектуре).

В 60-е – 70-е годы постмодернизм охватывает разные национальные культуры.

В 80-е он стал доминирующим направлением современной культуры.

Термин «постмодернизм» был впервые использован в книге Н.Ранвица «Кризис европейской культуры»(1917), но широкое использование приобрёл ближе к концу XX века.

Сегодня говорят не только о «постмодернистском творчестве», но и о «постмодернистском сознании», «постмодернистском менталитете», «постмодернистском умонастроении» и другое.

Предусловия возникновения модернизма:

1. Разрушение традиционных мировоззренчески-философских систем, переход к постиндустриальному типу мышления.
2. Теория завершенности истории, существование «после времени».
3. Идея о том, что мир абсурдный, а значит попытки его познать и изменить тоже абсурдны.
4. Прогрессирующая глобализация, кризис национальных культур.
5. Распад социалистических тоталитарных систем.
6. Экологический кризис и угроза истощенности ресурсов.
7. Засилие массовой культуры и формирование общества потребления.
8. Развитие технических средств (полиграфия, аудио- и видеотехника, электронные системы звуковой и световой манипуляции, телевидение).
9. Компьютерная революция, возникновение виртуальной реальности, гипертекста.

<i>Сравнительная таблица модернизма и постмодернизма</i>	
<i>модернизм</i>	<i>постмодернизм</i>
Ориентация на будущее	Углубленность в прошлое
Пессимизм	«Оптимистический пессимизм»
Разочарование миром	Скука
Нехватка нового	Перенасыщение
Дистанция между создателем и потребителем	Сотворчество автора и потребителя
Наличие идеи, цели творчества	Отсутствие идеологии, игра
Результат – произведение искусства	Результат – симулякр, фикция
Пренебрежение массовой культурой	Заинтересованность массовой культурой
Наличие позиции	Ирония
Скандальность	Конформизм
Аристократизм	Демократизм
Превалирование идеального	Коммерциализация
Первоначальность как позиция («Мы – новое»)	Второстепенность как позиция («Мы – всё»)
Поиск новой морали	Аморальность
Поиск нового стиля	Смешивание, цитатность
Граница «искусство – неискусство»	Всё может называться искусством

Черты постмодернизма:

1. Недоверие к политике, философии, идеологии и вообще к авторитетам и идеалам.
2. Моральный релятивизм, относительность моральных норм.
3. Деканонизация героики.
4. Комбинация разных, часто противоположных идей, культур, ментальностей.
5. Объединение стилей и жанров.
6. Ирония и самоирония.
7. Цитатное мышление.
8. Игра автора с читателем, зрителем.
9. Апокалиптичность.
10. Коллажность.
11. Отождествление действительности и фантазии.
12. Заигрывание с массовой культурой, демонстрация безвкусыя, вульгарности, «секс, садизм и насилие».
13. Речевые эксперименты, нулевой синтаксис.

Примерами такой эстетики могут служить:

Серия фоторабот «Коллективное красное» Арсена Савадова, «Живые» скульптуры Демидана Хёрста, живописная серия «Манкивуд» Ильи Чичкана в визуальном искусстве.

Роман «Сучки получают всё» Ирены Карны, «Павлик Марозов» Леся Подеревянского, роман «Андроид Каренина» Бена Винтерса, роман «Московиада» Юрия Андруховича, стих «Любите Оклахому» Александра Ирванца, роман «Хозарский словарь» Милорода Павича, роман «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша в литературе.

Театральное представление «Гамлет. Сны» Андрея Жолдака, фильм «Три истории» Киры Муратовой, мультсериал «Симпсоны».

Специфика украинского постмодернизма:

1. Достаточно позднее возникновение на территории Украины (конец 80-х годов XX века).
2. Постколониальность (преодоление комплекса второстепенности).
3. Преодоление советского кругозора.
4. Кроме модернизма противостоит и соцреализму.
5. Деконструкция шестидесятництва, которая стало образцовой в национальной культуре.
6. Оставшаяся вера в смысл жизни и искусство.
7. Поиск духовной опоры, новых идеалов.
8. Социальность, критика социальных стереотипов.
9. Мифологичность, ориентация на глубинные основы бытия.
10. Поиск национальной идентичности.
11. Недоверие к массовой культуре, претензия на элитарность.

3. Тенденции развития современной украинской культуры.

Современная украинская культура кроме постмодернистских тенденций представляет также направление *неотрадиционализм*, которое воплощает в себе реалистическую академическую культуру, декоративный фольклоризм (неоархаика), неоромантизм (постшестидесятники) *соцарт*.

Живопись

Проникновение новых технологий в искусство приводит к масштабному обновлению форм и средств выражения в современной украинской живописи: возникает *инсталляция* (искусство стаёт трёхмерным за счёт объединения его с музыкой, скульптурой, кино, световыми и чувствительными эффектами (прикосновение, нюх) и т.д.).

Самые известные художники современной Украины:

Иван Марчук, Тиберий Сильваши, Олег Тистол, Василий Цаголов, Александр Гнилицкий, Александр Ройтбурд, Илья Чичкан, Арсен Савадов, Евгения Гапчинская.

Художественная фотография

Фотоискусство предстаёт неразрывно связанным с живописью и скульптурой, часто создавая с ними одно целое (инсталляция, коллаж).

Представители

Арсен Савадов, Борис Михайлов, Илья Чичкан.

Основу современной художественной фотографии составляет постановочное композиционно продуманное фото.

Особенностью современного фото также является, его дальнейшая компьютерная обработка.

Архитектура

Поскольку модернизм сформировался как направление в архитектуре ещё в 50-е годы XX века, то в современную Украину это направление пришло как определённая западная традиция, которая объединяла традиции хай-тека и концептуализма с ироничностью форм.

Тенденции в современной архитектуре:

1. Объединение плавных форм с резкими.
2. Отсутствие чёткой очерченности зданий.
3. Ансамбленность (здание сводится или на контрасте с окружающим, или вместе с изменением окружающей среды).
4. Принципиальная эклектичность стилей

Архитектура Запорожья

Также развивается в общем постмодернистическом русле.

Примерами этого архитектурного направления являются: высотное здание на площади Фестивальной, офисный центр на улице Победы, башни-близнецы на Набережной, банк и боулинг на площади Свободы.

Театр

Современный украинский театр также попал под влияние постмодернизма. Рядом с традиционной школой психологической актёрской игры появляются тенденции экспериментаторства, поиска новой эстетики.

Происходит обновление жанровой системы, возникают хепенинг (представление в котором зритель – активный участник действия) и рок-опера (например, «Белая ворона» Г.Татарченка и Ю.Рибчинского).

Известными театральными режиссерами являются:

Роман Виктюк

Представления: «Служанки» (Жан Жене), «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков), «Саломея» (Оскар Уальд), «Эдит Пиаф» (Ксения Драгунская) и другие.

Андрей Жолдак

Представления: «Один день из жизни Ивана Денисовича» (Александр Солженицын), «Не боюсь серого волка» (Эдвард Олби), «Гамлет.Сны» (по мотивам В.Шекспира), «Гитлер love. Сталин love» (Василий Барка) и другие.

Кино

Несмотря на кризис в современном киноискусстве, украинское кино всё ещё остаётся достаточно известным в мире, но преимущественно на уровне фестивального типа фильмов, а не массового прокатного продукта.

Современное украинское кино тяготеет преимущественно к постмодернистской эстетике.

Самыми известными кинотворцами современной Украины являются:

Кира Муратова «Три истории», «Два в одном», «Мелодия для шарманки», «Настраиватель» и другие.

Михаил Иллєнко «Молитва за гетмана Мазепу», «Седьмой маршрут», «Тот, кто прошел сквозь огонь».

Игорь Стрембицкий «Подорожние».

Олег Санін «Мамай».

Тарас Ткаченко «Собачий Вальс».

Степан Коваль «Шёл трамвай 9-й номер» (анимационный).

Литература

Литература непосредственно ориентирована на постмодернизм, начинает свой отчёт с 80-х годов XX века с творчества таких группировок, как «Бу-ба-бу» (Ю.Андрухович, В.Неборак, А.Ирванец), «Пропала грамота» (Ю.Позояк, С.Лыбонь) и «Новая дегенерация» (И.Андрусяк, С.Процюк, И.Цыпердюк).

Но *наиболее известными писателями* – постмодернистами в украинской литературе 80-х – 90-х годов XX века стали:

Юрий Андрухович

Произведения: «Рекреации», «Московиада», «Перверзия», «12 обручей», «Тайна» и другие.

Оксана Забужко

Произведения: «Полевые исследования из украинского секса», «Сестра, сестра», «Девочки», «Музей покинутых секретов» и другие.

Также известными писателями 90-х годов 20 века стали:

Тарас Прохасько («С этого могло бы получиться несколько произведений», «НепрОсти»),

Сергей Жадан («Цитатник», «Депеш Мод», «Ворошиловград»),

Юрий Издрик («Остров Крк», «Воцек», «Такое»).

В 2000-х дебютировали и стали популярными:

Ирена Карна («Фрейд бы плакал», «Перламутровое порно», «Сучки получают всё», «Добро и Зло»),

Любка Дереш («Культ», «Намир», «Архе», «Немного тьмы»),

Таня Малярчук («Как я стала святой», «Ендшпиль для Лизы», «Сверху вниз», «Говорить»).

Постмодернизм, как и вся современная культура, - явление динамичное и много в чём непредсказуемое в своём развитии, потому требует постоянного обновления знаний и своего теоретического осмысления.

Тесты по теме:

1. Представителями литературной группы «Бу-ба-бу» являются:

1. Э.Андиевская, Ю.Тарнавский, Б.Рубчак;
2. Г.Косинка, Е.Плужник, Н.Кулиш;
3. Л.Костенко, В.Симоненко, Д.Павличко;
4. Ю.Андрухович, А.Ирванец, В.Неборак.

2. Литературно-изобразительное направление, мировоззренческими основами которого является недоверие к реальности и понимание культурно-изобразительной исчерпанности, использует приёмы текстуальной игры, двойного кодирования и цитатности, называется:

1. Импрессионизм;
2. Экспрессионизм;
3. Постмодернизм;
4. Модернизм.

3. Экспериментальные эпатажные приёмы в современном театре ассоциируются с именем:

1. А.Хостикоев;
2. Б.Бенюк;
3. Б.Жолдак;
4. М.Резникович.

4. Постмодернизм возник как искусственное направление сначала в:

1. Архитектуре;
2. Живописи;
3. Литературе;
4. Музыка.

5. Автором серии фоторабот «Донбасс-Шоколад» является:

1. Евгения Гапчинская;
2. Арсен Савадов;
3. Василий Цагалов;
4. Илья Чичкан.

6. Кто из украинских писателей-нонконформистов является известным художником:

1. А.Ирванец;
2. Ю.Андрухович;
3. Л.Подеревянский;
4. О.Ульяненко.

7. Основной выставочной площадкой для современного украинского и мирового искусства в Украине является:

1. Национальный художественный музей Украины;
2. Пинчук арт-центр;
3. «Я Галерея» Павла Гудимова;
4. Пейзажная аллея.

8. Наиболее массово известный современный украинский художник, который постоянно использует образы массовой культуры, эпатажирует зрителей, является известной светской персоной:

1. Евгения Гапчинская;
2. Арсен Савадов;
3. Василий Цагалов;
4. Илья Чичкан

9. Эпатажная современная писательница, телеведущая и рок-музыкант, которая удачно стартовала в 2000-х годах:

1. М.Матиос;
2. И.Карпа;
3. О.Забужко;
4. Т.Малярчук.

10. Автором романа «Сладкая Даруся», лауреатом Шевченковской премии является:

1. М.Матиос;
2. И.Карпа;
3. О.Забужко;
4. Т.Малярчук.

Темы реферативных работ

1. Возникновение и историческая эволюция взглядов на культуру в европейской культурологической мысли.
2. Современное понимание категории "культура".
3. Сущность и структура культуры.
4. Понятие мировой и национальной культуры.
5. Культура и современная цивилизация.
6. Главные особенности христианского типа культуры.
7. Современные концепции культуры и их основное содержание.
8. Характеристика первобытных верований, их специфика и особенности.
9. Синкретический характер первобытного искусства.
10. Роль табу в первобытной культуре.
11. Символизм средневекового мышления.
12. Место университетов в средневековом мире и образовании.
13. Средневековая живопись: сущность, содержание, использование.
14. Интенсификация городской жизни и общеевропейский феномен Возрождения.
15. Стиль барокко.
16. Особенности классицистической архитектуры.
17. Эстетика и поэтика литературы барокко.
18. Эстетика классицизма.
19. Основные этапы формирования культуры украинской народности.
20. Влияние Византии на культуру Киевской Руси.
21. Деятельность Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Владимира Васильковича.
22. "Слово о полку Игореве" как источник изучения украинской культуры.
23. Тайны украинских курганов.
24. Тюркские племена на территории Украины.
25. География торговых контактов Киевской Руси.
26. Военное искусство русичей.
27. Праукраинские племена на территории Украины.
28. Основные особенности трипольской культуры.
29. Религия и церковь в Киевской Руси.
30. Реформы Владимира Великого и их влияние на развитие Киевской Руси.
31. Христианство и истоки украинской национальной культуры.
32. Христианские основы украинской культуры Казацкой эпохи.
33. Украинское язычество и введение христианства в Киевской Руси.

34. Язычество и РУНвера – основа украинского менталитета.
35. Библейские сюжеты и украинская художественная культура.
36. Христианская этика и духовная жизнь украинского народа.
37. Влияние христианства на развитие украинской архитектуры.
38. Развитие богословской и религиозно-философской мысли в Украине.
39. Особенности украинской иконописи.
40. Христианство в Украине в XX веке.
41. Культурно-образовательная деятельность Петра Могилы.
42. Влияние Люблинской унии на формирование национальной культуры украинского народа.
43. Межконфессиональная церковная борьба на Украине.
44. Семейно-обрядовые песни в культуре Украины.
45. Герои народных дум в Украине.
46. История украинского обряда.
47. Роль Острожской школы в распространении образования на Украине.
48. Деятельность братских школ на Украине.
49. Влияние книгопечатания И. Федорова на развитие культуры Украины XVIв.
50. Украинская литература XIV-XVIII вв.
51. Культурно-образовательная и научная деятельность Ю. Дрогобыча.
52. Гуманистическая поэзия Павла Русина.
53. Шедевры украинской литературы XIV-XVIII вв.
54. Влияние национально-освободительной борьбы на духовную культуру Украины.
55. Государственно-политическая и культурно-образовательная деятельность И. Мазепы.
56. Народные представления о запорожских казаках.
57. Хортица в жизни запорожских казаков и современных украинцев.
58. Образ запорожских казаков в современной культуре.
59. Культура казацкого государства. Ее характерные черты и влияние на формирование национальных особенностей украинцев.
60. Влияние союза казаков и православного духовенства на развитие религиозно-культурной жизни на Украине.
61. Иван Франко и мировая культура.
62. Т.Г. Шевченко и Кирилло-Мефодиевское братство.
63. Культурно-национальный вопрос на Украине в XIX в.
64. Исторические условия культурной жизни украинского народа в XVIII-XIXвв.
65. Образование и наука в Украине в XVIII-XIX вв.
66. Украинские летописи XVIII в.
67. Украинская литература XVIII-XIX вв.
68. Украинское барокко XVIII в.
69. Украинское театральное искусство XVIII-XIX вв.
70. Украинская архитектура XVIII-XIX вв.
71. Национально-культурное возрождение в Украине в XIX в.
72. Дворянский период национально-культурного возрождения в Украине.
73. Народнический период национально-культурного возрождения в Украине.

74. Развитие романтизма в украинской литературе XIX в.
75. Влияние О.О. Потебни на развитие украинского языкознания.
76. Литературно-публицистическая деятельность М. Драгоманова.
77. Влияние творчества Т.Г. Шевченко на развитие украинской культуры XIX в.
78. Национально-культурное возрождение в Галиции в XIX в.
79. Принципы общественной организации запорожских казаков.
80. Николай Киценко – исследователь истории запорожского казачества.
81. Дмитрий Яворницкий как историк запорожского казачества.
82. Яков Новицкий – выдающийся историк запорожского края.
83. Народные легенды о запорожских казаках.
84. Хортица в героике и легендах.
85. Военное искусство запорожских казаков.
86. Гетманы и кошевые атамань войска запорожского.
87. Правовые и моральные нормы запорожского казачества.
88. Казацкая "чайка" в истории Украины.
89. История Запорожской Сечи в Украине и в запорожском крае.
90. Народная память о казачестве в искусстве.
91. Репрессированное возрождение на Украине.
92. Обновление украинской литературы в условиях идейно-политической борьбы в первой четверти XX в.
93. Духовная эволюция и культурная ориентация Н. Хвывевого.
94. Содержание идейных поисков киевских неоклассиков и их культурная ориентация на высшие мировые достижения.
95. Театр "Березиль" и его место в украинской культурной жизни.
96. Влияние творчества А. П. Довженко на развитие духовного наследия в украинской культуре.
97. Место украинской культуры в творчестве Ю.Д. Параджанова.
98. Проблема возрождения национального сознания как одной из главных черт национальной культуры; обзор современных украинских творческих художественных изданий.
99. Устное народное творчество, обычаи и обряды запорожского края.
100. Хортица в жизни запорожских казаков и современных украинцев.
101. Наука и образование в Запорожье.
102. Литературная жизнь в Запорожье.
103. Запорожская театральная жизнь.
104. Музыка и архитектура в Запорожье.
105. Демонология веры и верований украинцев.
106. Обычаи и обряды украинского народа.
107. Семейные обычаи и обряды украинцев.
108. Земледельческие обряды и трудовые традиции украинцев.
109. Украинское искусство писанки.
110. Петриковка и ее традиции.
111. Структура, жанровый состав украинского фольклора.
112. Александр Довженко – основоположник украинского киноискусства.
113. Леонид Курбас и развитие европейского театрального искусства.
114. Зарубежные украинцы.

115. Украинские имена в мировой науке.
116. Украинское национальное возрождение в контексте европейской истории конца XVIII – начала XX в.
117. Штрихи к научному портрету М. Драгоманова.
118. Особенности и общие тенденции развития мировой культуры XX века.
119. Философско-мировоззренческие основы модернизма.
120. Авангардизм в современном искусстве.
121. Феномен рок-культуры.
122. Социальные истоки "массовой культуры".
123. Реализм в художественном искусстве XIX-XX вв.
124. Театр в культуре XX в.
125. Выдающиеся актеры украинского театра.
126. Музыка, ее разновидности и жанры.
127. Украинский кинематограф и его выдающиеся деятели.
128. Искусство телевидения в современной культуре.
129. Кинематографическое творчество А.П. Довженко.
130. Основные жанры музыкального кино.
131. Барокко и модерн в украинской архитектуре.
132. Глобальный кризис культуры XX в.

ГЛОССАРИЙ

Абсолютизм – абсолютная, неограниченная форма правления, при которой верховная власть полностью принадлежит монарху.

Абстракционизм – направление в модернистском искусстве XX в., которое полностью отказывается от реалистического изображения предметов и явлений.

Авангардизм – обобщающий термин для обозначения новаторских направлений в художественной культуре XX в., для которых характерен поиск новых, нетрадиционных средств выражения.

Автохтонный – местный, который по происхождению принадлежит к какой-то территории.

Агностицизм – философское учение, которое отрицает возможность познания объективного мира и его закономерностей.

Акведук – арочный мост с лотком или трубой, которым пропускали водовод через реки, дороги, овраги.

Амфитеатр – 1) в древнегреческом театре места, расположенные полукругом на склонах холмов; 2) древнеримское здание для зрелищ

эллиптической формы с ареной посередине, вокруг которой уступами вверх размещены места для зрителей.

Андеграунд – нелегальные, запрещенные культурные явления, которые преследуются официальной властью.

Анимизм – вера в существование душ и духов, общее одушевление природы. Термин введен английским ученым Э.Тайлором.

Ансамбль – в архитектуре и градостроительстве – гармоническое единство сооружений, произведений монументально-декоративного искусства, зеленых насаждений; целостность пространственной композиции, пропорциональность соотношения частей и целого; силуэт, пластика, цвет.

Антропогенез – процесс становления человека.

Антропоцентризм – философский принцип, согласно которому человек является центром Вселенной и высшей целью всех событий, происходящих в мире.

Апокрифы – произведения на библейскую тематику, которые не входят в официальный библейский канон.

Апологет – защитник, защитник кого-то, чего-либо.

Апсида – выступ сооружения, полукруглый, прямоугольный, многоугольный в плане, перекрытый полукуполом. Применяется в христианских храмах.

Арка – криволинейное перекрытие проемов в стене (окон, дверей, ворот) или пролетов между опорами – столбами, колоннами.

Аркада – ряд одинаковых по форме и размерам арок, опирающихся на столбы и колонны. Применяются преимущественно при сооружении открытых галерей.

Артефакт – предмет, произведенный человеком.

Архетип – прообраз, культурная модель, которая передается от поколения к поколению.

Архитектура – 1) строительное искусство, проектирование и строительство сооружений; 2) художественный характер сооружения.

Аскетизм – 1) образ жизни, заключающийся в добровольном отказе от жизненных благ и удовольствий, крайнем ограничении потребностей; 2) религиозное подвижничество; 3) учение и практический метод достижения нравственного совершенства путем саморегуляции человеком своих телесных потребностей, ограничения и подавления чувственных влечений и желаний.

Базилика – вытянутое прямоугольное в плане сооружение, разделенное вдоль колоннами на 3-5 частей – нефов. Средний неф выше боковых. В форме базилики строили христианские храмы.

Барельеф – вид скульптуры, в которой выпуклая часть изображения выступает над плоскостью фона не более, чем на половину своего объема.

Барокко – один из ведущих художественных стилей конца XVI – середины XVIII вв. Возник в Италии, постепенно распространился в других странах Европы и Латинской Америки. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность, динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффективным зрелищам, сочетание

иллюзорного и реального, сильные контрасты масштабов и ритмов, света и тени.

Биеннале – фестиваль, выставки, проводится раз в два года.

Боди-арт – одно из модернистских направлений, представители которого рассматривают собственное тело как материал и объект художественного творчества, зарисовывают его, делают надрезы, прибегают к демонстрации различных поз.

Бюст – погрудное, преимущественно портретное изображение человека в круглой скульптуре.

Вертеп – 1) пещера; 2) разбойничье, мошенническое гнездо; 3) название старинного украинского странствующего кукольного театра, где рядом с рождественской мистерией выставляли и сценки из народной жизни.

Витраж – произведение монументально-декоративного искусства из цветного или бесцветного стекла, на которое наносится рисунок специальными красками, гравировкой или вытравливанием. Кусочки монтируются с помощью двутавровых балок, спаиваются оловом в единую сюжетную композицию.

Возрождение, Ренессанс – эпоха в истории культуры стран Западной и Центральной Европы, а также некоторых стран Восточной Европы (в Италии – XIV- XVI вв., в других странах – конец XV- XVI вв.). Различают Раннее **В.** (XV в.), Высокое **В.** (конец XV – первая четверть XVI в.), Позднее **В.** (вторая – третья четверть XVI в.). Термин «**В.**» ввел итальянец Дж. Вазари в XVI в. для определения связи с античным наследием.

Галерея – 1) длинное крытое помещение, одну из продольных стен которого заменяют колонны, столбы или балюстрада; 2) удлиненный зал со сплошным рядом больших окон в одной из продольных стен.

Галерея – строго установленная система изображения каких-либо персонажей или сюжетных сцен.

Гедонизм – учение, в основу которого положено провозглашения жизненных наслаждений.

Генезис – происхождение, возникновение, становление, зарождение, развитие.

Готический стиль – художественный стиль, ставший заключительным этапом развития средневекового искусства Западной и частично Восточной Европы (между серединой XII и XV - XVI вв.). Зародился в Северной Франции. Готическое искусство преимущественно культовое по назначению и религиозное по тематике. Особое место в искусстве Г. занимает собор – высокий образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи. Готический собор – это, как правило, 3-5-нефная базилика с поперечным нефом-трансептом. Основным видом изобразительного искусства Г. является скульптура, получившая глубокое идейно-художественное содержание и развитые пластические формы. Разнообразной является тематика витражей, которыми декорировали оконные проемы готических храмов. В поздний Г. получили распространение скульптурные алтари в интерьерах, где объединены деревянная раскрашенная и позолоченная скульптура и темперная живопись на деревянных досках. В эпоху Г. достигли расцвета книжная миниатюра и декоративное искусство, связанные с высоким уровнем цехового ремесла.

Гравюра – вид графики, в котором изображение является печатным оттиском с рисунка.

Графика – вид изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого является рисунок, выполненный на бумаге, ткани и т.д. карандашом, пером, кистью, углем или отраженный на бумаге со специально подготовленной формы.

Граффити – надписи и рисунки, нацарапанные на стенах и архитектурных деталях древних зданий, а также на посуде и других предметах.

Гробница – архитектурное сооружение, содержащее тело умершего и увековечивающее его память.

Гуманизм – идейное направление культуры эпохи Возрождения, утверждающее право человека на земное счастье, борющееся за освобождение науки и человеческой личности от ограничений схоластики.

Декоративное искусство – область пластических искусств, произведения которой, наряду с архитектурой, придают материальной среде обитания человека художественные, эстетические качества. **Д. и.** делится на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (создание архитектурного декора, рельефов, статуй, витражей, мозаик, украшающих фасады и интерьеры, а также парковой скульптуры) и декоративно-прикладное искусство (создание художественных изделий, предназначенных преимущественно для быта).

Демидург – (аллегорически) создатель.

Детинец – центральная укрепленная часть города на Руси.

Дефиниция – определение какого-то понятия.

Диктатура – неограниченная власть, опирающаяся на силу.

Диссидент – человек, чье мировоззрение и идеология прямо противоположны господствующей, отрицающий существующий политический строй.

Догмат – основное положение вероучения, обязательное для всех верующих, признанная неопровержимой истина, вечная и неизменная, не подлежащая критике.

Духовная культура – одна из составляющих культуры, в сферу которой входят религия, философия, искусство, мораль, этика, политика, право.

Евангелия («благовествования», часть Библии) – так называются четыре церковные книги, повествующие о жизни Христа. События, описанные в этих книгах, легендарного характера, которых много у восточных народов.

Живопись – вид изобразительного искусства, художественное изображение видимого мира красками на любой поверхности (полотне, дереве, бумаге и т.п.). Цвет является важнейшим изобразительным и эмоциональным средством **Ж. Ж.** разделяется на монументальную, станковую, театральную-декоративную и миниатюру. **Ж.** делится на жанры: бытовую, историческую, батальную, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистическую. Техника **Ж.** (наложение красок, закрепление на поверхности) разнообразна. Наиболее распространенные краски: масляные, клеевые, темпера. В монументальной **Ж.** применяют фреску, мозаику, витраж, в станковой наряду с маслом – акварель, гуашь, пастель.

Жизнеописание – жизнеописания людей, которых церковь причислила к лику святых.

Замок – укрепленное жилище феодала, оборонный объект. В XIII-XIV вв. превращаются в сложные комплексы сооружений и наконец – на дворцовые ансамбли.

Зернь – ювелирная техника, предусматривает впаивание в ювелирные изделия мелких позолоченных шариков.

Идеализация – приписывание кому-то (чему-то) идеальных свойств; склонность считать кого-то, что-то лучше, чем в действительности.

Идол – в языческих религиях предметы культа, которые олицетворяли божество.

Иерархия – деление на высшие и низшие должности, чины, социальные группы в зависимости от их общественного и имущественного положения. Порядок подчиненности низших лиц по делам, должности.

Изборники – хрестоматии, книги, содержавшие отрывки из других произведений.

Изобразительное искусство – условное название видов пластических искусств: живописи, скульптуры, графики. В отличие от так называемых неизобразительных видов, в основе произведений **И. и.** лежит использование и творческое переосмысление явлений реальной действительности. В зависимости от специфики средств художественного выражения различные виды **И. и.** воспроизводят такие объективные особенности окружающего мира, как объем, цвет, пространство, материальную форму предметов, световоздушную среду. Кроме фиксации образа непосредственного чувственного восприятия **И. и.** доступно отображение развития событий во времени, динамичности действия, раскрытие психологического и эмоционального содержания изображаемой ситуации, духовного мира человека.

Иконоборчество – религиозно-политическое движение VIII-IX вв. в Византии, направленное против почитания икон, мощей и других предметов культа.

Ирония – скрытая насмешка, специально «одетая» в форму положительной характеристики или восхваления.

Искусство – 1) художественное творчество в целом – литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие виды деятельности человека, объединяемые как художественно-образные формы отражения действительности; способ выявления творческого потенциала личности и удовлетворения ее эстетических потребностей; 2) в узком смысле – изобразительное искусство; 3) высокая степень выявления мастерства в любой сфере деятельности.

Кантата – большое музыкальное произведение торжественного или лирико-эпического характера для хора, солиста и оркестра.

Капелла – в архитектуре – небольшое сооружение или помещение для молитв одного знатного семейства, для хранения реликвий, размещения хористов и др. Располагались **К.** в храмах, боковых нефках или вокруг хора. Строились также **К.**, что стояли отдельно.

Капитель – верхняя часть колонны, пилястры или столба, на которую опирается балка или архитрав. **К.** получили детальную разработку в античных архитектурных ордерах.

Карниз – горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу (покрытие) здания и защищающее стену от стекающей воды, имеет также декоративное значение. **К.** бывает верхним, венчающим и промежуточным.

Катехизис – церковно-учебное пособие, в форме вопросов и ответов излагающее основные догматы православной, католической или протестантской церкви.

Киноискусство – искусство воспроизведения на экране изображений, которые вызывают впечатление реальной действительности.

Кириллица – один из двух древнеславянских алфавитов (второй – глаголица), названный по имени Кирилла – одного из просветителей славян, проповедников православия, братьев Кирилла и Мефодия. Создана **К.** на основе греческого алфавита с добавлением нескольких букв.

Китч – направление в современной культуре, рассчитанное на массового потребителя, характеризуется примитивностью, безыдейностью, развлекательностью; массовая продукция, безвкусная и рассчитанная на внешний эффект.

Классицизм – одно из основных направлений в европейской литературе и искусстве XVII-XVIII вв., образцом для которого было классическое древнегреческое и древнеримское искусство.

Клерикализм – политическое направление, стремящееся усилить влияние церкви на общественно-политическую и культурную жизнь страны.

Колонна – вертикальная опора, как правило, круглая в поперечном сечении, стержневой элемент сооружения, несущей конструкции и т.п., состоит из базы, ствола и капители.

Колорит – 1) гармоничное сочетание цветов и их оттенков в произведении живописи; 2) характерная особенность художественного произведения, а также эпохи, местности и т.д.

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное содержанием, характером и назначением.

Контркультура – культура, противостоящая официальной, доминирующей в данный период.

Контрреформация – религиозно-политическое движение в Западной Европе XVI-XVII вв., организованное и возглавленное папством против Реформации.

Концептуальное искусство – одно из течений авангардизма, рассматривающее художественное произведение как средство демонстрации идей, понятий, концепций. Его представители отказываются от создания традиционного художественного произведения и обращаются к концептуальным объектам, выступающим в форме идей или проектов, и сопровождаются надписями, текстами, другими внеэстетическими средствами.

Корчага – в Киевской Руси X-XII вв. большая глиняная посуда с плоским, круглым или острым дном, узким горлышком и двумя ручками. Использовалась для хранения зерна и жидкостей.

Космография – описание Вселенной в книгах, сведения по астрономии, метеорологии, географии и геологии.

Кубизм – модернистское течение в западноевропейском изобразительном искусстве начала XX в., представители которого изображали реальный мир в виде комбинаций геометрических форм (куба, шара, цилиндра, конуса и т.д.) и деформированных фигур.

Купол – пространственное покрытие зданий, сооружений, перекрывает круглые, многоугольные, эллиптические в плане помещения.

Либретто – 1) словесный текст большого музыкально-вокального произведения (оперы, оперетты и т.п.); 2) план сценария балета или кинофильма; 3) краткое изложение содержания оперы, балета и т.д., который обычно выдается отдельной книжечкой.

Массовая культура – направление в культуре второй половины XX в., рассчитанное на доступность широким слоям населения, сниженный уровень восприятия, развлекательность.

Материальная культура – все материальные предметы, технологии; к материальной культуре относятся сферы: культура труда, быта, материальное производство и т.п.

Мимикрия – 1) сходство одних животных или растительных организмов с другими или с предметами окружающей среды с целью самосохранения; 2) беспринципное приспособления к окружению, к условиям жизни.

Миниатюра – произведение изобразительного искусства небольшого размера, требует изысканной техники выполнения. К М. относятся книжные иллюстрации и небольшое портретное изображение, выполненное эмалью, гуашью, акварелью на бумаге, кости, металле, фарфоре.

Минимализм – одно из направлений в искусстве 60-70-х гг. XX в., произведения которого лишены внешней декоративности, зачастую сводятся к использованию простых геометрических фигур. Минимализм представлен главным образом в скульптуре и живописи.

Мистика – религиозно-идеалистические взгляды, признающие существование сверхъестественных сил и возможность общения с ними человека.

Мистицизм – религиозно-идеалистическое мировоззрение, основанное на мистике.

Миф – мировоззрение родового общества, в котором одушевлены и персонифицированы силы природы и социальные явления, это своеобразная система представлений человека о мире.

Модернизм – обобщающее название художественных направлений XX в. Модернизму присущ разрыв с идейными и художественными принципами классического искусства, поиск новых художественных форм и выразительных средств.

Мозаика – изображение, выполненное из цветных камней, смальты и др.

Монархия – 1) форма правления, при которой высшая государственная власть сосредоточена в руках одного лица – монарха; 2) царство, королевство, цесарство, империя; 3) государство с такой формой правления.

Неоклассицизм – течение в литературе и искусстве XVIII – начала XX вв., основанное на стилизации внешних форм античного искусства, итальянского Возрождения и частично классицизма.

Неф, корабль – помещение в виде галереи, вытянутое в плане и отделенное от других помещений рядом арок или колонн. В храмах выделяются главный неф и боковые.

Обряд – символично-условные действия людей, которыми сопровождаются определенные события жизни человека, трудовые процессы, календарные праздники.

Опера – музыкально-драматическое произведение, сочетающее инструментальную музыку с вокальной, текст и изобразительное искусство, и предназначенное для выполнения в театре.

Оратория – большое музыкальное произведение для хора, солистов-певцов и симфонического оркестра, написанное на драматический сюжет, но предназначенное для концертного исполнения.

Офорт – распространенная в графическом искусстве техника глубокой печати. Способ получения изображений из металлической пластинки путем травления азотной кислотой. Офорт выполняется процарапыванием стальной иглой рисунка по граверной почве, с последующим травлением пластинки, с которой изображение печатается на бумагу. Офорт был изобретен на рубеже XV-XVI вв. и используется до сих пор.

Паломническая литература – жанр древнерусской литературы, в которой описывались путешествия к святым местам.

Панегирик – жанр ораторского и поэтического искусства, возникший в Древней Греции. Позже приобрел ироническое значение за чрезмерное восхваление.

Пантеизм – философско-религиозное учение, согласно которому Бог является безличным началом, разлитым по всей природе, тождественным с ней или с ее субстанцией. Методологическую основу П. составляли учения о проистекании (эманации) низших сфер бытия из высшей и учение о непосредственном сверхразумном познании Бога. Пантеистические идеи были распространены в эпоху Возрождения (Николай Кузанский, Д. Бруно).

Парсуна – жанр портретной живописи XVI – XVII вв., использовавший приемы иконописи.

Партесное пение – церковное хоровое многоголосие.

Плинфа – широкий, тонкий кирпич большого размера, который использовали в строительстве Киевской Руси.

Риторика – искусство красноречия. Возникла в Древней Греции, разработала много стилистических приемов ораторского искусства и художественно-литературного языка.

Рококо – стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVII в.; возник во Франции. Для стиля характерна декоративность, вычурность и фантастичность орнаментальных мотивов, изобретательность форм.

Романский стиль – стиль, получивший распространение в странах Западной, Центральной и частично Восточной Европы в X – XII вв. (иногда и в

XIII в.). Наиболее полно и широко проявился в архитектуре. Сооружения **Р. с.** отличались тяжелыми формами и массивностью (замки, городские оборонительные сооружения, монастырские комплексы крепостного характера). В изобразительном искусстве **Р. с.** преобладали фреска, миниатюра (оформление рукописей).

Романтизм – художественный метод, сложившийся в конце XIII – начале XIX вв. и распространившийся как направление (течение) в литературе и искусстве Европы и США. Романтики выступали против рационалистических догм классицизма, ставили на первый план духовную жизнь человека. Они изображали необычные явления и обстоятельства, особенных героев с сильным характером и страстями.

Ротонда – круглая в плане постройка (храм, мавзолей, павильон, зал), перекрытая куполом.

Садово-парковое искусство – искусство создания садов, скверов, парков. В садово-парковом искусстве природный рельеф и растительность сочетаются с архитектурой.

Саркофаг – небольшая гробница из камня, дерева, часто украшенная декоративными рельефными изображениями, орнаментами.

Светотень – контрастное обнаружение освещенных и теневых мест на форме, которое способствует зрительному восприятию пластики и объемности предмета. С. и его теория разрабатывались мастерами Возрождения. С тех пор С. используется как одно из средств, определяющих выразительность художественного произведения.

Своды – архитектурная пространственная конструкция, перекрытие или покрытие сооружений, имеющих геометрическую форму, образованную выпуклой криволинейной поверхностью.

Сентиментализм – литературное направление второй половины XVIII – XIX вв., нацеленное воспроизвести мир чувств обычного человека и вызвать сочувствие к героям у читателей.

Символизм – модернистское литературное направление конца XIX – XX вв. Возникло во Франции. Символисты отказались от изображения реалий жизни и целью своего творчества считали поиск скрытой красоты мира. На место художественного образа они ставили художественный символ, который включает в себя ряд значений. Пытались придать своим произведениям музыкальность, созвучие, ибо только музыку считали искусством.

Синкретизм – 1) слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное неразвитое состояние чего-то, например первобытного искусства; 2) в философии – разновидность эклектизма, сочетание противоречивых взглядов.

Синтез – 1) метод изучения предмета в целостности, единстве и взаимосвязи его частей; 2) органическое сочетание различных компонентов в одном целом, обобщение, вывод из чего-либо.

Скань – разновидность ювелирной техники, напаянный на металлический фон узор из золотого, серебряного или медного провода.

Скоморохи – странствующие актеры эпохи Киевской Руси.

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемность, трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов (камень, глина, металл, гипс и др.). Различают две основные разновидности С.: круглую и рельеф. Круглая С. – статуя, скульптурная группа, торс, бюст т.п. Она свободно размещается в пространстве и требует кругового обзора. Рельеф предполагает изображение на плоскости, которая утверждает его фон.

Смальта – цветное непрозрачное стекло в виде кусочков, применяемое для изготовления мозаик.

Станковое искусство – термин, которым определяют произведения изобразительного искусства, имеющие самостоятельный характер; в живописи – картина, в скульптуре – статуя, бюст и др.

Статуя – один из основных видов скульптуры; объемное изображение человеческой фигуры или животного (реже какого-то фантастического существа).

Стилобат – 1) в древнегреческой архитектуре подножие колоннады; 2) верхняя часть ступенчатого цоколя здания.

Стиль – в литературе и искусстве – единство содержания, образной системы и художественной формы, сложившейся в конкретных общественно-исторических условиях, и свойственное различным историческим периодам и эпохам в развитии литературы и искусства. В узком смысле С. – индивидуальная манера, своеобразные неповторимые идейно-художественные особенности творчества художника; 2) способ, прием, метод работы.

Субкультура – совокупность культурных образцов, которые тесно связаны с традиционной культурой и одновременно отличающихся от нее, выделяют профессиональные, религиозные, молодежные, творческие субкультуры.

Супрематизм – разновидность абстракционизма, произведения супрематизма являются комбинациями цветных геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг).

Схоластика – средневековая школьная философия, имела обоснования, защиту и систематизацию теологии. Объектом изучения схоластики является духовный мир человека, который преобразуется в абстрактную схему и абсолютизируется. С. свойственны умозрительность, догматизм, обращение к Библии как к высшему критерию истинности. Раннесхоластические учения связаны преимущественно с неоплатонизмом, поздняя схоластика основывается на приспособлении к потребностям христианской догматики аристотелизма. В XVI в. происходит определенное возрождение С., которая была идеологией Контрреформации.

Сциентизм – научность.

Сюрреализм – модернистское течение в литературе и искусстве XX в., которое пытается источники творчества найти в подсознании.

Табу – система запретов на совершение определенных действий (на использование предметов, произнесение слов, личные контакты и т.п.).

Теология – богословие, научнообразное теоретическое изложение определенных религиозных взглядов.

Теоцентризм – философский принцип, согласно которому Бог является центром Вселенной и высшей целью всех событий, происходящих в мире.

Типизация – художественное обобщение определенных жизненных явлений, одна из особенностей творческого метода литературы и искусства.

Тирания – 1) единоличное правление, устанавливается в результате насильственного захвата власти; 2) господство посредством жестоких средств.

Тоталитаризм – форма государственного правления, характеризуется полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни общества, ликвидацией демократических свобод.

Тотемизм – форма древнейших верований, связанных с представлением о сверхъестественных кровных связях между группой людей (родом) и тотемом.

Триумфальная арка – монумент (ворота с одним или тремя арочными отверстиями) в честь знаменательного события, украшенный скульптурами, рельефами и памятными надписями.

Универсалии – философский термин, который употребляли для обозначения общих понятий.

Утилитаризм – этическое учение, согласно которому в основе нравственных поступков человека лежит польза.

Фасад – внешняя сторона здания или сооружения.

Фетишизм – вера в существование сверхъестественных свойств в материальных объектах, культ неодушевленных предметов – фетишей.

Фреска – живописное произведение, выполненное водяными красками на свежей сырой штукатурке.

Футиризм – авангардистское направление в литературе и искусстве, представители которого пытались создать искусство будущего, отвергли классическое художественное наследие, насаждали идеи фантастики, урбанизма, крайнего формализма.

Хоры – в раннехристианских церквях место перед алтарем, предназначенное для певчих и отделенное оградой от остальных помещений церкви. Позже в западноевропейских странах хорами стала называться вся восточная (алтарная) часть церковного здания. Хорами называется также балкон или галерея внутри большого парадного зала.

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания, которая находится непосредственно на фундаменте и немного выступает.

Чернь – сплав серебра, свинца, серы и других компонентов, который использовался ювелирами Киевской Руси.

Шаманизм – вера в особо мощные сверхъестественные возможности древних профессиональных служителей культа – шаманов, в их способность в экстатическом состоянии общаться с духами.

Экзальтация – чрезмерное увлечение чем-то, возбуждение под влиянием чего-либо, увлеченность, восторг, возбуждение, подъем, взрыв эмоций.

Экзистенциализм – 1). Идеалистическое философское течение, отрицающее объективность бытия, реальным считает лишь существование человека и его переживаний, утверждает о бессодержательности жизни, ненужности общественной деятельности; 2). Течение литературного модернизма. Возникло в предвоенные годы, распространилось во время и после

Второй мировой войны. Характерные черты: субъективизм, индивидуализм, пессимизм, отрицание любого насилия.

Эклектика – сочетание в одном стиле кардинально противоположных, даже несовместимых элементов.

Экспансия – захват государствами и монополистическими объединениями чужих территорий, рынков, источников сырья, экономическое и политическое порабощение.

Экспрессионизм – направление в европейской литературе и искусстве первых десятилетий XX в. Главным в экспрессионизме провозглашалось выражение субъективных представлений художника, что обусловило стремление к иррациональности, обостренной эмоциональности и гротеску.

Экспрессия – выразительность, подчеркнутое проявление чувств, переживаний.

Элитарная культура – культура, ориентированная на удовлетворение потребностей высшей, элитарной части общества.

Эпиграмма – короткое стихотворение сатирического насмешливого содержания, направленное против какого-либо лица.

Эпистолярное творчество – форма изложения, когда произведение написано в переписке персонажей или послании, а также частная переписка как источник истории.

Эскиз – предварительный набросок чертежа, картины и др.

Этика – 1) наука, изучающая мораль; 2) нормы поведения, совокупность моральных правил определенной социальной группы.

Этюд – в изобразительном искусстве – первоначальный вспомогательный рисунок, выполненный с натуры, для будущего произведения.

Язычество – синоним к язычеству, формы религии, основанные на многобожии.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебники

1. Бобахо В.А., Лесикоеа С.И. Культурология: Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400 с.
2. Борзова Е.П. История мировой культуры: Учеб пособ. Для студ. вузов искусств й культуры/ Е.П. Борзова; Санкт-Петербургский университет культуры й искусств. – СПб.: Лань, 2001. – 672 с.
3. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія): – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 235 с.
4. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Юрайт, 1999. – 669с.
5. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 280 с.
6. Естетика: Підручник/ Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк, В.І. Панченко; За заг. ред. Л.Т. Левчук – К.: Вища шк., 1997. – 399 с.
7. Історія світової культури: Навч. пос. для студ. гуманіт. спец, вузів/ Л.Т. Левчук, В.С. Грищенко, В.В. Ефименко. – К.: Либідь, 2000. – 368 с.

8. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти: В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 464 с.
9. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наукова думка, 2002. – 352с.
10. Культурологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації/ За заг. ред. В.М.Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2003. – 235 с.
11. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник. – У 3 кн. – К.: Либідь, 1994.- Кн. 3: Кінець XVI – середина XIX століття. – 320 с.
12. Культурологія: Навч. посібник/ Б.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко та ін.; О.І. Погорілий, М.А. Собуцький (упоряд.); Національний ун-т «Кієво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. – 314с.
13. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посіб. –4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 359 с.
14. Причепій Є.М., Черний А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 576 с.
15. Ревская Н.Е. Культурология: Конспект лекций. – СПб.: Альфа, 2001. – 174 с.
16. Релігієзнавство: Навч. посібник/ За ред. С.А. Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 496с.
17. Релігієзнавство: Підручник/ Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. / за ред. М.М. Заковича. – К.: Вища школа, 2000. – 350 с.
18. Релігієзнавство: Підручник/ В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – К.: Академвидав, 2002. – 432 с.
19. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу/ Укл. Г.В. Навчук, С.І. Комарницький. – Чернівці: Вид-во БДМА, 1999. – 128 с.
20. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. для студ. ВНЗ/ М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко; За ред. М.М.Заковича. – 2-е вид., випр. – К.: Знання, 2001. – 550с.
21. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник. –У 3 кн. – К.: Либідь, 1994.- Кн. 2: Середина XV – кінець XVI століття. – 254 с.
22. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підручник. – К.: Україна, 2002. – 333с.
23. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2001. – 191 с.
24. Цветков А.П. Религоведение. – К.: Знание Украины, 2002. – 138 с.

Энциклопедии, словари

1. Антофійчук В.І. Культурологія: Корот. термін, словник/ Чернівець. нац ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2002. – 151с.
2. Власов В.Г. Стили в искусстве: В 3 т. – СПб.: Лита, 1998. – Т.1: Словарь. – 672 с.

3. Культурология. XX век. Энциклопедия. – В 2-х т. – СПб.: Университетская книга, 1998. – Т.1. – 447 с.; Т.2. – 447 с.
4. Культурология. XX век. Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 640 с.
5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С.А.Токарев. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1987-1988. – Т.1: А-К. – 671 с.; Т.2: К-Я. – 719 с.
6. Православный богословский энциклопедический словарь: В 2-х т. Репринтное издание. – М.: Концерн «Возрождение», 1992, - Т.1: А-И. – 1120 с.; Т.2: К-Я. – 1129 с.
7. Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов на Дону.: Феникс, 1997. – 640с.
8. Христианство. Энциклопедический словарь. –В 3 т/ Ред кол.: С.С.Аверинцев и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993-1995. – Т.1: А-К. – 863 с.; Т.2: Л-С. – 671с.; Т.3: Т-Я. – 783 с.
9. Художественная культура: Понятия, термины. Справочник/ Л.Н. Дорогова, Б.Г. Лукьянов, Г.В. Ражнев; Сост. Л.Н. Дорогова. – М.: Знание, 1978. – 206 с.

Дополнительная литература

1. Антология исследований культуры. - Т.1. Интерпретация культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 728 с.
2. Информационная цивилизация: пространство, культура, человек/ В.Б. Устьянцев; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, Саратовская гос. академия права. — Саратов: Издательство Поволжского межрегионального учебного центра, 2000. – 169 с.
3. Искусство нового времени. Опыт культурологического анализа/ О.А. Кпичун, Б.М. Бренштейн, М.Н. Бойко. – СПб.: Алетейя, 2000. – 307 с.
4. Исламская культура: В 4-х ч. –К.: Аль-Иршад, 1997. – 4.1. - 45 с.; 4.2. – 54 с. Ч.3. – 52с.; Ч.4. – 68с.
5. История мировой культуры/ Ред. Г.В. Драч- Ростов: Феникс, 2000. – 152 с.
6. Каган М.С. Философия культуры/ Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб. Петрополис, 1996. – 416с.
7. Каргин А.С. Народное художественное творчество: Структура. Формы. Свойства. – М.: Музыка, 1990. – 143 с.
8. Кеон Д. Буддизм/Пер, с англ. П.Л. Некрасова. – М.: Весь мир, 2001. – 174 с.
9. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М., 1998. – 424с.
10. Кнотт К. Индуизм. – М.: Весь мир, 2001. – 188 с.
11. Колодний А.М. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції/ НАН України. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К.: Світ знань, 1999. – 55 с.
12. Лифшиц М.А. Искусство и современный мир. – 2-е изд., доп. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 382 с.
13. Лісовий В. «Культура» та «цивілізація»: Концептуально-семантичний аналіз// Філософська і соціологічна думка. – 1993.- № 1. – С. 19-44.
14. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1991.
15. Парандовський Я. Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків і римлян. – К., 1977.

16. Підлісна Г.Е. Світ античної літератури. – К., 1989.
17. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Х., 1990.
18. Словник античної міфології. – К., 1989.