

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра философии культуры и культурологии

Культура Индии как часть мировой художественной культуры

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 521 группы
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Мировая художественная культура»
философского факультета
Прокофьевой Кристины Эдуардовны

Научный руководитель
доцент кафедры философии культуры и культурологии
кандидат философских наук,
доцент

А.С. Гализдра

Заведующий кафедрой
доктор философских наук,
профессор

Е.В. Листвина

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Актуальность исследования

Индийская культура является одной из тех уникальных культур Востока, чье развитие можно назвать непрерывным практически в течение нескольких тысячелетий. Несмотря на то, что она неоднократно подвергалась поликультурному влиянию со стороны ислама, европейской колонизации, индийская культура смогла сохранить самобытное глубинное ядро, делающее ее неповторимой, уникальной цивилизацией, устойчивой в воспроизведении и трансляции феноменов, традиций, обычаев, артефактов.

Культура Индии представляет собой необычайно широкий простор для исследователей различных сфер гуманитарной науки. Наследие индийской культуры неизменно притягивает внимание лингвистов, историков, археологов, этнографов, искусствоведов, культурологов, религиоведов, философов. Традиционные ценности индийской культуры оказались необычайно востребованы и в эпоху глобальной культуры – такие элементы индийской культуры, как танец, костюм, кулинария, йога, Болливуд, наконец, пользуются популярностью у поклонников из многих стран мира.

В свою очередь, понимание самой индийской культуры невозможно без осознания смыслов индийской пластики. Возникает ситуация перекрестного диалога культур: в пространстве – между культурами различных «цивилизационных регионов»; и во времени – между современной индийской культурой и культурой прошлого этой сказочно яркой страны.

Материальная и духовная культура Индии является неотъемлемой частью учебных курсов и дисциплин, связанных с изучением мировой художественной культуры. Вместе с тем, сокращенный объем дисциплины в

учреждениях среднего образования должен инициировать дополнительные ресурсы исследовательского поиска педагога и учителя.

Степень разработанности проблемы

Развитие индийской литературы как образца выдающегося мирового наследия подробно раскрыты в трудах филолога-индолог оказавшим значительное влияние в ходе работы над изучением полиязыкового разнообразия Индии и этапов

Исследователи, так или иначе, отмечают взаимосвязь скульптуры и архитектуры. Наиболее полно синтез этих пространственных видов искусства в Индии рассмотрен в монографии А. А. Короцкой¹.

Лингвокультурологический дискурс изучения языкового богатства индийских этносов отражен в работах Д.Н. Воробьевой² Н. Р. Лидовой³, Г.М. Бонград-Левина⁴, С.Д.Артамонова⁵.

Стилевое разнообразие изобразительного искусства живописи Индии в отдельные исторические периоды последовательно представлено в статьях и книгах О. Г. Ульциферова⁶, К.М. Воздвигана⁷, А. Найяр⁸.

¹ Короцкая, А. А. Сокровища индийского искусства. – М., 1966. – 384 с.; Архитектура Индии раннего средневековья. – М. : 1964. – 244 с.

² Воробьева, Д. Н. Кайласанатха и Чхота Кайласа в Эллоре. Проблема реплики в индийской архитектуре. – Оригинал и повторение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. – М., 2014. – С. 126–139.

³ Лидова, Н.Р. Древнеиндийская риторика и традиции санскритского театра тригата в «Натяшастре» // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2014. – Т. 73. – № 3. – С. 3–19.

⁴Бонгард-Левин, Г.М. Индия: Этнолингвистическая история, политикосоциальная структура, письменное наследие и культура древности. – М., 2003. – 299 с.

⁵ Артамонов, С. Д. Литература древнего мира. – М., 1988. – 256 с.

⁶Ульциферов, О.Г. Культурное наследие Индии. – М., 2003. – 354 с.

⁷Воздиган, К.М. Народное искусство Мадхубани и малая традиция индуизма. – Вестник СПбГУ. – Сер. 13. – 2012. – Вып.3. – С. 82–91.

⁸ Найяр, А. Семь видов искусства, получивших всемирную известность // Индийский вестник [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: [http:// indonet.ru/Statya/7-iskusstv-indii/](http://indonet.ru/Statya/7-iskusstv-indii/) / (дата обращения: 02.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

Достижения индийской архитектуры и скульптуры подробно исследовались такими учеными, как Е.М. Самсоновой, М.А. Ковальчук⁹ и др.

Мифологическая подоплека древнеиндийской культуры, как фактора определившего формирование этических и эстетических основ мировоззрения индусов, анализируется Г.Б. Туркевичем, Е.Б. Туркевичем¹⁰, Э.Н. Темкиным, В.Г. Эрманом¹¹.

В ходе работы над дипломным исследованием важную роль для типологизации и классификации феноменов индийской культуры и искусства в хронологической динамике сыграли труды О.Г. Ульциферова¹², С. И. Тюляева¹³, О.С. Прокофьевой¹⁴.

История искусства и культуры Древней и средневековой Индии, определившие векторы духовной и материальной культуры индийской цивилизации привлекали исследовательское внимание многих ученых. Несомненно, библиография, посвященная данному вопросу, необычайно широка. Формат выпускной квалификационной работы ограничил используемые источники книгами и статьями следующих авторов – К.А. Антонова¹⁵, Л.С. Васильев¹⁶, Б. И. Вайнеберг, Б. Я. Ставиский¹⁷, Б. Н.

⁹Самсонова, Е.М. К вопросу о синтезе архитектуры и скульптуры в Древней и Средневековой Индии // Вопросы теории и истории в градостроительстве, архитектуре и дизайне. – 2018. – № 1. – С. 413–420; Самсонова, Е. М., Ковальчук, М. А. Индийская скульптура: от архаики до средневековья (XXII в. до н. э. – XVII в. н. э.). – Хабаровск, 2017. – 200 с.

¹⁰ Туркевич, Г.Б., Туркевич, Е.Б. Мифы древней Индии. – СПб., 1997. – 455 с.

¹¹ Темкин, Э.Н., Эрман, В.Г. Мифы древней Индии. – М., 1985. – 349 с.

¹²Ульциферов, О.Г. Культурное наследие Индии. – М., 2003. – 354 с.

¹³ Тюляев, С.И. Искусство Индии. III-е тысячелетие до н. э.–VII в. н. э. – М., 1988. – 344 с.; Искусство Индии: Архитектура. Изобразительное искусство. Художественное ремесло. – М., 1968. – 344 с.; Искусство Индии. – М., 1978. – 245 с.

¹⁴ Прокофьева, О.С. Искусство Индии (III тыс. до н. э. – XIX век. – М., 1964. – 231 с.

¹⁵ Антонова, К.А. История Индии. – М., 1979. – 608 с.

¹⁶ Васильев, Л.С. История Востока. – М., 1993. – 495 с.

¹⁷Вайнберг, Б.И., Ставиский, Б. Я. История и культура Средней Азии в древности. – М., 2006. – 365 с.

Луния,¹⁸ Н.К. Синха¹⁹ и др. Традиции музыкальной культуры, храмового театра подробно исследуются в цикле публикаций саратовского искусствоведа Т. В. Карташовой²⁰.

Религиозные аспекты многоконфессиональной культуры Индии представлены в значительном числе трудов и исследований. В дипломной работе для раскрытия данных вопросов использовались книги Т.В. Ермаковой, Е.П. Островской²¹, Е.Н. Успенской²², Е.В. Листвиной²³.

Цель и задачи исследования

Основная цель данной работы : анализ культурного наследия Индии как части мировой художественной культуры.

Исходя из цели определяются следующие *задачи* исследования:

– раскрыть основные нравственно-этические аспекты мифологической и духовной индийской культуры;

–определить вехи развития литературного наследия Индии как сокровищницы мировой литературы и как проявление религиозной и духовной культуры;

¹⁸Луния, Б.Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней. – М., 1960. – 567 с.

¹⁹Синха, Н.К. История Индии / Ред. и предисловие Антоновой К.А. – М., 1954. – 341 с.

²⁰Карташова, Т.В. Храмовый театр Индии: от прошлого к настоящему // Вопросы этномузыкознания. – Вып. 1. – М., 2012. – С. 114–130.; Раса, или Великое таинство индийской музыкальной культуры // Музыкальная наука и искусство в современном мире. Международная научная конференция, посвящённая 45-летию вуза. – Астрахань, 2014. – С. 185–189.; Упшастрия как звуковой символ музыкальной культуры Южной Азии // Искусство как феномен культуры: традиции и перспективы: Сб. научных статей по материалам Международной научной конференции 13–19 апреля 2015 года– М., 2015. – С. 147–156.; Звуковой имидж индийской цивилизации // Музыкальное искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика. – Астрахань, 2016. – С. 211–219.

²¹ Ермакова, Т.В., Островская, Е.П. Классический буддизм. – СПб., 1999. – 456 с.

²² Успенская, Е. Н. Брахманическая геополитика и «санскритизация» // Asiatica. Труды по философии и культурам Востока. – Вып. 4. – СПб., 2010. – С. 119–144.; К вопросу о природе индийской касты // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009. – № 3. – С. 150–171.

²³ Культурология : учеб. пособие/ В.Н. Белов, Е.В. Листвина и др. – Саратов, 2010. – 325 с.

- выделить основные векторы развития индийской архитектуры как феномена мировой художественной культуры;
- обозначить многообразие типологии и стилистики индийской скульптуры как синтетичного с архитектурой вида искусства;
- определить ведущие направления индийской живописи;
- разработать проект урока для учеников 8 класса МОУ «Гимназия № 7» г. Саратова «Традиции индийского костюма» с элементами мастер-класса (в рамках дисциплины «Мировая художественная культура»).

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является культура Индии как часть мировой художественной культуры.

Предмет исследования: культурное наследие Индии.

Методологической основой квалификационной работы являются принципы историзма и системности. Принцип историзма предполагает изучение исторического явления в его развитии. Согласно принципу системности, каждый исторический период следует рассматривать как систему взаимосвязанных элементов и причин. Среди методологии истории культуры, применявшейся в работе, прежде всего следует назвать проблемно-хронологический, историко-описательный и сравнительно-исторический методы. При изучении библиографии в числе прочего были применены методы системного анализа. Кроме того, применялись методы синтеза, сравнения, конкретизации, а также общепринятые логические методы, такие как индукция, дедукция и аналогия.

Практическая и теоретическая значимость исследования

Материалы данной выпускной работы могут быть использованы для подготовки учебных занятий в рамках дисциплин «Мировая художественная культура», «Основы религиозной культуры и светской этики» в организациях общего среднего, полного среднего, средне-специального уровней образования. Выпускная квалификационная работа может быть рекомендована для ознакомления искусствоведам, религиоведам, историкам культуры.

Результаты данного исследования апробировались в ходе дополнительных учебных занятий в МОУ «Гимназия 7» г. Саратова в должности педагога-организатора.

В первой главе **«Духовная культура Индии как нравственно-этический и религиозный фактор формирования художественной культуры»** предпринята попытка культурологического анализа богатейшего наследия индийской мифологии, конфессионального мировоззрения, морально-этических принципов как одного из важнейших факторов формирования традиций художественной культуры.

В первом параграфе первой главы **«Мифологические и религиозные нравственно-этические основы индийской духовной культуры»** прослежены основные вехи становления и развития многоконфессиональной культуры Индии.

Второй параграф первой главы **«Литературное наследие Индии как проявление религиозной и духовной культуры»** посвящен литературному наследию Индии с древности до современности.

Вторая глава **«Синтез видов изобразительного искусства в художественной культуре Индии»** раскрывает взаимосвязь пластических видов изобразительного искусства Индии – архитектуры, скульптуры, живописи.

В первом параграфе второй главы **«Индийская архитектура как феномен мировой художественной культуры»** исследуются исторические вехи формирования стилевого многообразия индийской архитектуры под влиянием индуизма, буддизма, ислама, колониальной эпохи.

В втором параграфе второй главы **«Индийская скульптура: многообразие типологии и стилистики»** подчёркивается взаимосвязь союза архитектуры и скульптуры в индийской изобразительной культуре.

В третьем параграфе второй главы **«Ведущие направления индийской живописи»** приведены наиболее знаменитые достижения живописи индийского изобразительного искусства.

В третьей главе представлен «Проект урока для учеников 8 класса МОУ «Гимназия № 7» г. Саратова «Традиции индийского костюма» с элементами мастер-класса (в рамках дисциплины «Мировая художественная культура»).

Структура исследования

Структура исследования выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 48 источников, приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Альбедиль, . М.Ф. Индия. Беспредельная мудрость / М.Ф. Альбедиль. – М. : Алетейа, 2003. – 334 с.
2. Альбедиль, М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда / М.Ф. Альбедиль. – СПб. : Наука, 1991. – 243 с.
3. Антонова, К.А. История Индии / К. А. Антонова. – М. : Мысль, 1979. – 608 с.
4. Артамонов, С. Д. Литература древнего мира / С.Д. Артамонов. – Книга для чтения учеников старших классов. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с.
5. Бешем, А. Чудо, которым была Индия / А. Бешем. – М. : «Наука», 2007. – 319 с.
6. Бонгард-Левин, Г.М., Ильин, Г.Ф. Индия в древности / Г.М. Бонгард-Левин, Г.Ф. Ильин. – М. : Наука, 2005. – 637 с.
7. Бонгард-Левин, Г.М. Индия: Этнолингвистическая история, политикосоциальная структура, письменное наследие и культура древности / Г.М. Бонгард-Левин. – М. : Наука, 2003. – 299 с.
8. Буддизм. Четыре благородных истины. – М. : Эксмо-пресс. 2001. – 321 с.

9. Буддийская мудрость / Сост. В.В. Лавский. – Мн. : Лотаць, 2000. – 214 с.
10. Васильев, Л.С. История Востока / Л. С. Васильев. – М. : Высшая школа, 1993. – 495 с.
11. Вайнберг, Б.И., Ставиский, Б. Я. История и культура Средней Азии в древности./ Б. И. Вайнеберг, Б. Я. Ставинский. – М. : Наука, 2006. – 365 с.
12. Воздиган, К.М. Народное искусство Мадхубани и малая традиция индуизма / К. М. Воздиган. – Вестник СПбГУ. – Сер. 13. – 2012. – Вып.3. – С. 82–91.
13. Воробьева, Д. Н. Кайласанатха и Чхота Кайласа в Эллоре. Проблема реплики в индийской архитектуре / Д. Н. Воробьева. – Оригинал и повторение. Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. – М. : ГИИ, 2014. – С. 126–139.
14. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы / Г.И. Данилова. – Учебник. – 15-е изд., стер. – М. : Дрофа, 2013. – 208 с.
15. История и культура Древней Индии: Тексты. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 351 с.
16. Индия в древности/ Сборник статей под редакцией А.В. Струве и Г.М. Бонгард-Левина. – М. : Наука, 1964. – 637 с.
17. Ермакова, Т.В., Островская, Е.П. Классический буддизм / Т.В. Ермакова, Е.П. Островская. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 1999. – 456 с.
18. Карташова, Т.В. Упшастрия как общее звуковое пространство музыкальной культуры Северной и Южной Индии. – М. : ИД «Композитор», 2010. – 576 с.
19. Карташова, Т.В. К вопросу о традиционной музыке Индии // Памяти Л.Л. Христиансена: Сб. научных статей по материалам Всероссийских чтений. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2005. – С. 349–358.

20. Карташова, Т.В. Храмовый театр Индии: от прошлого к настоящему / Т.В. Карташова // Вопросы этномузыкознания. – Вып. 1. – М. : РАМ им. Гнесиных, 2012. – С. 114–130.

21. Карташова, Т.В. Раса, или Великое таинство индийской музыкальной культуры / Т.В. Карташова // Музыкальная наука и искусство в современном мире. Международная научная конференция, посвящённая 45-летию вуза. – Астрахань : Астраханская государственная консерватория, 5–6 ноября 2014. – С. 185–189.

22. Карташова, Т.В. Звуковой имидж индийской цивилизации / Т.В. Карташова // Музыкальное искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика. – Астрахань : Изд-во ООО «Триада», 2016. – С. 211–219.

23. Короцкая, А. А. Сокровища индийского искусства / А. А. Короцкая. – М. : Искусство, 1966. – 384 с.

24. Короцкая, А.А. Архитектура Индии раннего средневековья / А.А. Короцкая. – М. : Издательство литературы по строительству, 1964. – 244 с.

25. Косамби, Д. Культура и цивилизация древней Индии: Исторический очерк/ Д. Косамби. – М. : «Прогресс», 1968. – 226 с.

26. Культура древней Индии / Сост. и отв. ред. А. В. Герасимов. – М. : Наука (ГРВЛ), 1975. – 430 с.

27. Культурология : учеб. пособие/ В.Н. Белов, Е.В. Листвина и др. –Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2010. – 325 с.

28. Ливрага, Х. А. Введение в мудрость Востока / Х.А. Ливрага. – М. : Новый Акрополь, 2005. – 234 с.

29. Лидова, Н.Р. Древнеиндийская риторика и традиции санскритского театра тригата в «Натьяшастре» / Н.Р. Лидова. – Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2014. – Т. 73. – № 3. – С. 3 –19.

30. Луния, Б.Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней / Б. Н. Луния. – М. : Иностранная литература, 1960. – 567 с.
31. Найяр, А. Семь видов искусства, получивших всемирную известность / А. Найяр [Электронный ресурс] // Индийский вестник [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <http://indonet.ru/Statya/7-iskusstv-indii> / (дата обращения: 02.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
32. Мода и стиль / ред. коллегия : М. Аксенова и др. – М. : Мир энциклопедий Аванта +, 2007. – 480 с.
33. Ольденбург, С. Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – М. : Наука, 1991. – 278 с.
34. Прокофьева, О.С. Искусство Индии (III тыс. до н. э. – XIX век) / О.С. Прокофьева. – М. : Искусство, 1964. – 231 с.
35. Самсонова, Е.М. К вопросу о синтезе архитектуры и скульптуры в Древней и Средневековой Индии / Е.М. Самсонова // Вопросы теории и истории в градостроительстве, архитектуре и дизайне. – 2018. – № 1. – С. 413–420.
36. Самсонова, Е. М., Ковальчук, М. А. Индийская скульптура: от архаики до средневековья (XXII в. до н. э. – XVII в. н. э.) / Е.М. Самсонова, М.А. Ковальчук. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 200 с.
37. Сидорова, В.С. Художественная культура Древней Индии / В.С. Сидорова. – М. : Наука, 1972. – 119 с.
38. Синха, Н.К. История Индии / Н.К. Синха. Ред. и предисловие Антоновой К.А. – М. : Иностранная литература, 1954. – 341 с.
39. Туркевич, Г.Б., Туркевич, Е.Б. Мифы древней Индии / Г.Б. Туркевич, Е.Б. Туркевич. – СПб. : Респект, 1997. – 455 с.
40. Темкин, Э.Н., Эрман, В.Г. Мифы древней Индии / Э.Н. Темкин, В.Г. Эрман. – М. : Наука, 1985. – 349 с.
41. Тюляев, С.И. Искусство Индии. III-е тысячелетие до н. э.–VII в. н. э./ С.И. Тюляев. – М. : Искусство, 1988. – 344 с.

42. Тюляев, С. И. Искусство Индии: Архитектура. Изобразительное искусство. Художественное ремесло. – М. : Наука, 1968. – 344 с.
43. Тюляев, С.И. Искусство Индии / С.И. Тюляев. – М. : Искусство, 1978. – 245 с.
44. Успенская, Е. Н. Брахманическая геополитика и «санскритизация» / Е.Н. Успенская // *Asiatica*. Труды по философии и культурам Востока. – Вып. 4. – СПб., 2010. – С. 119–144.
45. Успенская, Е. Н. К вопросу о природе индийской касты / Е.Н. Успенская // *Журнал социологии и социальной антропологии*. – 2009. – № 3. – С. 150–171.
46. Ульциферов, О.Г. Культурное наследие Индии / О.Г. Ульциферов. – М. : АСТ: Восток-Запад, 2003. – 354 с.
47. Ульциферов, О.Г. Индия : лингвострановедческий словарь/ О.Г. Ульциферов. – М. : Русский язык-Медиа, 2003. – 584 с.
48. Федеральный перечень учебников, рекомендованных на 2018-19 учебный год [Электронный ресурс] // [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: [http https://4ege.ru/documents/56987-federalnyy-perechen-uchebnikov-na-2018-2019-uchebnyy-god.html](http://4ege.ru/documents/56987-federalnyy-perechen-uchebnikov-na-2018-2019-uchebnyy-god.html) (дата обращения: 02.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.