

**САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО**

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Е.Н. МОРОЗОВА

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

САРАТОВ 2015

УДК 7(470) (90)

РЕЦЕНЗЕНТ

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР Ю.В. ВАРФОЛОМЕЕВ

РЕКОМЕНДУЕТ К ПЕЧАТИ

**КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО**

**МОРОЗОВА Е.Н. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XX-ВЕКА: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (ЭЛ. РЕСУРС).
САРАТОВ, 2015. – 93 С.**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПОСВЯЩЕНО СЛОЖНОМУ И ПРОТИВОРЕЧИВОМУ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕССУ,
ОХВАТЫВАЮЩЕМУ ВЕСЬМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: ОТ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА ДО «МНОГОУКЛАДНОЙ»
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ДЛЯ ИСТОРИКОВ- БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ».**

МОРОЗОВА Е.Н., 2015.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА.....	5
РАЗДЕЛ 1. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ	5
РАЗДЕЛ 2. РЕВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В 1920-Е ГГ.	18
РАЗДЕЛ 3 ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (1930-Е – 1953 ГГ.).	25
РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА СССР В СЕРЕДИНЕ 1950- СЕРЕДИНЕ 1980-Х ГГ.....	37
РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (1990-Е ГГ. – НАЧАЛО XXI В.)	42
3. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	47
4. ГЛОССАРИЙ.....	51
5. ПЕРСОНАЛИИ.....	65
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА	75
6.1.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.....	75
6.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ.....	78
7.ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ....	79
7.1. ТЕСТЫ ПО КУРСУ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	79
7.2. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ.....	84
8.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	85

1. ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Русская культура XX» предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям «история» и «педагогическое образование» на дневном и заочном отделении Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета. Значительную часть учебного пособия занимает краткое изложение лекционного курса, который призван дать целостное представление о сложном и противоречивом процессе культурного развития нашей страны от Русского Ренессанса – Серебряного века до наших дней.

Структура лекционного курса совпадает с периодизацией отечественной истории, что поможет, с одной стороны, связать социокультурные процессы с политико-экономическим развитием страны, с другой –, позволит выявить определенную самостоятельность развития культуры. Особое внимание уделено характеристике культурной политики государства, особенностям культурных процессов, достижениям и потерям отечественной культуры в разные периоды XX столетия. Значительное место уделено эволюции общественного сознания на различных уровнях (теоретическом, быденном, самосознании творческой интеллигенции и т.д.), особенностям истории повседневности.

Общий курс построен на новых методологических подходах. Это касается как проблем, связанных с культурной эпохой, получившей название «Серебряный век» русской культуры, так и культуры советского периода. Важное место уделяется особенностям художественной жизни, возникновению неофициальной культуры в советском государстве.

Большое внимание в пособии уделяется различным формам самостоятельной работы студентов.

Структура учебного пособия:

1. **Введение** состоит из пояснительной записки к курсу.
2. **Содержание лекционного курса.** В курсе выделяется 5 основных разделов, делящихся на подразделы, посвященные основным проблемам развития русской культуры в XX веке.
3. **Темы семинарских занятий** содержат планы обсуждения наиболее важных проблем в различных интерактивных формах (круглых столов, конференций, ролевых игр).
4. **Глоссарий** состоит из основных понятий по курсу отечественной культуры XX века.

5. Персоналии включают в себя биографические сведения о деятелях культуры указанного периода.

6. Самостоятельная работа содержит круг вопросов по каждому из 5 разделов курса истории русской культуры XX в., а так же список тем для рефератов и презентаций.

7. Итоговые контрольно-измерительные материалы включают в себя различные виды тестов (вариативные, работу с источниками) и вопросы для итогового контроля (зачета или экзамена).

8. Список литературы включает в себя литературу обязательную, дополнительную и рекомендованную.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

РАЗДЕЛ I. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Просвещение и наука Политика правительства в сфере просвещения. Система народного образования. Многообразие начальных школ и их отличия в программах и методике преподавания (земские, церковно-приходские, частные). Законы 1900 г. (о трехлетнем обучении в начальной школе), закон 1904 г. (о четырехлетнем образовании и введении в ее программу отечественной истории). Программы всеобщего начального обучения. Система среднего образования: классические гимназии, реальные и коммерческие училища. Особенности высшего образования (на территории России действовало 105 высших учебных заведений.) Пристальное внимание следует обратить на историю открытия Саратовского императорского университета (1909). Частные высшие заведения (Психоневрологический институт, Вольная высшая школа П. Лесгафта). «Записка о нуждах просвещения» (1905).

Женское образование в России: гимназии, пансионы благородных девиц, Мариинские институты. Женские высшие курсы в столицах (Герье, Бестужевские, Высшие сельскохозяйственные курсы Д. Прянишникова). Развитие высших курсов в провинции (Казань, Киев, Одесса, Тифлис). Открытие женского педагогического института (1903), Петербургского женского медицинского института (1904). Закон о высшем женском образовании 1911 года. Первый Всероссийский съезд по женскому образованию и его резолюции.

Культурно-просветительская деятельность. Возникновение народных университетов, внешкольных и культурно-просветительских учреждений для взрослых. Роль народных домов (около 200) и рабочих курсов в культурно-просветительской работе. Народный университет им. Шанявского (г. Москва). Создание Московского и Петербургского комитетов грамотности с общественно-просветительскими целями. Рост профессионально-технического образования и создание постоянной Педагогической комиссии

по техническому образованию при Русском техническом обществе. Особое место Московского педагогического общества. Возникновение добровольно-образовательных обществ. Создание Лиги просвещения и Педагогической академии.

Книгоиздательство в России (570 книгоиздательских фирм). Издательства И.Д. Сытина, А.С. Суворина, М. Горького («Знание»), Ф.Ф. Павленкова, М.О. Вольфа, А.С. Балашова, В.М. Саблина, А. Маркса. Широкий спектр издаваемых книг: от классики до массовой литературы. Рост числа газет (в 1912 г. – около 1 тыс.), еженедельников («Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство», «Нива»), выпуск больших тиражей педагогической периодики: «Русский народный учитель», «Воспитание и обучение», «Техническое образование», «Вестник воспитания».

Художественные журналы модернистского направления: «Мир искусства», «Весы», «Аполлон», «Золотое руно». Внимание к полиграфии. Новые способы оформления, иллюстрирования, печати.

Развитие сатирической журналистики в годы Первой русской революции («Зритель», «Пулемет», «Жупел», «Зритель», «Свобода»). Рост общедоступных библиотек, выставок, музеев и их значение в просвещении народа.

Наука и ее основные направления: Российская Академия наук и ее научные учреждения. Достижения в сфере естествознания и точных наук. Открытия и изобретения П.Н. Лебедева, А.С. Попова, Н.Е. Жуковского, К.Е. Циолковского, А.С. Попова. Нобелевские лауреаты России (И.П. Павлов, И. Мечников). Достижения Д.И. Менделеева в химии; новые теории В.И. Вернадского. Возникновение научных обществ. Значение Всероссийских съездов естествоиспытателей.

Достижения в сфере общественных наук (политэкономии – П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский; статистики А.А.Фортунатов, Н.Ф. Анненский; истории – Р.Ю. Виппер, С.Ф. Платонов, В.О. Ключевский, Н.А. Рожков, Б.Б. Веселовский, Н.П. Павлов-Сильванский, Е.В. Тарле, Н.И. Кареев, П.Н. Милюков. Достоинства и недостатки трудов М.Н. Покровского).

Расцвет русской религиозной философии: С.Н. Булгаков, П. Флоренский, Г. Федотов, Н. Бердяев, В. Розанов, бр. Трубецкие. Феномен В. Соловьева и его основы русского религиозного сознания. Новое понимание места России в мире. Русская идея. Предметы философских исканий. Назначение человека в мире. Новые цели и задачи искусства. Его действенная роль в преобразовании мира. В. Соловьев и его влияние на общественное сознание. Христианский универсализм. Культурная парадигма Серебряного века: идея всеединства. «Богочеловечество» и «человекобожество».

Возникновение «Религиозно-философского общества»: цели, проблемы обсуждений, состав.

Подраздел 2. Серебряный век: духовные истоки и поиски

Происхождение термина «Серебряный век». С. Маковский, А. Ахматова, В. Ходасевич о Серебряном веке. Семантика термина. Противоречивость и условность, эмоционально-эстетическое содержание понятия. Дискуссии вокруг хронологических рамок Серебряного века.

Духовные истоки Серебряного века. «Fin de siècle» в России: общее и особенное. Рубеж веков как важнейшая грань истории мировой цивилизации. Смена исторической и культурной парадигмы.

Зарождение модернизма. Модернизм и его современные истолкования. Модернизм «как комплексное движение в культуре XX века». Неклассический подход к культуре, творческое переосмысление и обновление ранее сложившихся культурных традиций. Фундаментальное понятие текста. Интертекст модернизма. Соотношение понятий «модернизм» и «модерн» (Руднев).

Кардинальные сдвиги в общественном сознании и их причины. Характерная черта мировоззрения людей конца XIX – начала XX в. – ощущение своей эпохи, как «колебание над бездной», эпохи «пограничной», «переходной», эпохи «невиданных перемен и неслыханных мятежей», приближение некоего переворота, изменения, «заката Европы», предчувствие конца европейской цивилизации. Изменение всего комплекса представлений о мире. «Бог умер» (Ф. Ницше), «Смерть богов» (Д. Мережковский). Кризисность сознания как европейский процесс. Новые технические и научные открытия (появление телеграфа, телефона, открытие рентгена, делимости атома, радиации, рентгеновских лучей, создание квантовой теории и теории относительности) и их связь с изменениями в ментальности общества. «Век машин» и его амбивалентное влияние на атмосферу эпохи. Восторг перед достижениями технического прогресса и страх перед дегуманизацией общества (Ортега-и-Гассет). Ощущение обезличивания человека и превращения его в бездушный придаток к машине, к железному коробку: «машина съедает жизнь, машина одухотворяется, человек подчиняется железным законам необходимости» (А. Белый). Тревога за судьбу человеческой цивилизации и самого человека. «В настоящее время люди зашли так далеко в своём господстве над силами природы, что с его помощью они могут уничтожить друг друга до последнего человека. Люди это знают, и отсюда – значительная доля их теперешнего беспокойства, их несчастий, их тревожного настроения» (З. Фрейд). Страх перед эгалитаризацией, «господством среднего человека», обвалом массового искусства: «Искусство покидает всеобщую проклятую жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака» (К. Леонтьев).

Предчувствие социальных катаклизмов, усиление апокалипсических чувств «вселенской катастрофы». Общественное сознание. Декаданс, старые стереотипы и новое понимание как неприятия современной жизни, как реакции искусства против материализма (А. Волынский).

Возникновение модернистского мировоззрения и его характерные черты: «взвинченность личности», повышенная эмоциональность, постоянная смена надежд и отчаяния, исключительная напряженность чувств», когда «человек колеблется между крайними полюсами поведения» (Й. Хейзинга).

Смена исторического оптимизма историческим пессимизмом. Отказ от позитивизма, рационализма, всеохватывающего детерминизма. Исчезновение представлений о структурной завершенности мира. Наступление эпохи релятивизма. Новое отношение к религии. Влияние «философии жизни» Ницше и его последователей на мирозерцание человека рубежного периода. «Аполлоническое» и «дионисийское» начала культуры.

Проповедь «вечной женственности» – Софии, «непостижимой» и «непостижной». Мистицизм как форма религиозного сознания. Необъятные «горизонты мистики», как «свободное самоутверждение воли в индивидууме» (Вяч. Иванов). Теории антропософии (Р. Штейнер) и теософии (Е. Блаватская). Агностицизм и дуализм мышления.

Соотношение этики и эстетики. Абсолютизация эстетики. Красота как основа платформы панэстетизма. Переоценка всех морально-нравственных ценностей. Изменение отношения к жизни и смерти. Новые взгляды на любовь и взаимоотношения полов. Пассеизм и ретроспективизм как форма неоромантического мышления. Стремление к повышению самооценки личности. Новое понятие творчества. Мифотворчество. Создание индивидуальной модели мира. Художник в качестве Творца, Демиурга.

Появление нового художественного языка, нового образного строя, новых принципов отображения жизни, проникновение на более глубокие уровни бытия. Новое видение культуры в системе мировой цивилизации.

Особенности повседневности эпохи модерна. Появление нового психологического типа «homme moderne». Эстетизм как основа мирозерцания. Абсолютизация Красоты. Принципы эстетической игры в творчестве. Персонажи комедии дель арте, тема маски и маскарада, гротеск и ирония в произведениях А. Белого, А. Блока, А. Бенуа, К. Сомова, М. Кузмина, Б. Зайцева.

Образ жизни творческой интеллигенции. Сплав жизни и творчества. Перенесение эстетической игры в жизнь. Претворение искусства в действительность, и действительности в искусство. Литературные мистификации. История Черубины де Габриак. Маскарадные зимы в театре В.Ф. Комиссаржевской.

«Дендизм» начала века. Русские последователи О. Уайльда (М. Кузмин). Составляющие имиджа: поведение, роль одежды и ее деталей в создании собственного неповторимого облика.

Тип «дамы модерн». Этический и эстетический стереотип. Жизнь «в театре жгучих импровизаций». «Дама модерн»: новый эстетический идеал, костюм как произведение искусства. Манеры роковой женщины, новое отношение к морали (З. Гиппиус, О. Глебова-Судейкина, Л. Зиновьева-Аннибал, П. Богданова-Бельская, С. Андронникова).

Жизнь по законам творчества. Истории разбитых судеб (Н. Петровская, Н. Львова).

Творческая интеллигенция и революция 1905–1907 гг. Русская интеллигенция рубежа XIX–XX вв. Типология интеллигенции. Русская интеллигенция о судьбах России. Идеи революции «с Христом». Романтизация и мистический культ революции. Отождествление революции социальной и революции Духа, несущей нравственное очищение, революции, преобразующей мир и революции, преобразующей искусство. «Нигилистически-революционный» тип мирозерцания. Интеллигенция и радикализм. Творческая интеллигенция и ее отношение к террору. Террористы в нимбе «христианского мученичества». А. Блок и А. Белый о революции и революционном терроре. З. Гиппиус, Д. Мережковский в дни первой революции. Попытки созывов митингов протестов, церковного собора против «дикого и грубого произвола самодержавия». Антимонархический характер сборника «Царь и революция». Сближение З. Гиппиус и Д. Мережковского с Б. Савинковым. «Конь бледный». К. Бальмонт и его участие в московском восстании. Выход В. Серова из Академии Художеств. Горький и его идеи «социал-этики».

Романтический консерватизм против хаоса и крови. Позиции А. Бенуа, К. Сомова, М. Кузмина. Разнонаправленность творчества в «испепеляющие годы». Бегство от действительности и отображение событий революции в произведениях М. Добужинского, И. Билибина, С. Иванова, А. Куприна, М. Горького. Расцвет сатирической графики.

Интеллигенция после поражения революции. Деятельность Религиозно-философского общества. Расцвет богоискательства. «Судороги литературного эстетизма».

«Вехи»: «громкий успех скандала». Интеллектуальный конфликт. Русские философы о роли интеллигенции в революции и путях дальнейшего развития России.

Подраздел 3. «На Парнасе Серебряного века»

Многомерность художественного пространства. Утрата русской литературой единого мировоззренческого и эстетического центра. Раскол на два идейно-эстетических центра: *реализм и модернизм*

Реализм. Особенности творчества и философско-нравственных исканий Л.Н. Толстого в начале XX века. Художественные обличения Толстого. Негативное отношение к «буржуазной цивилизации». Толстой в общественно-политической жизни России. А.П. Чехов: шедевры прозы и новая драматургия. Ее влияние на развитие мирового сценического искусства.

Новый тип конфликта в реалистической литературе, отказ от «морального расследования». Изменения стилового облика реализма и жанровой иерархии. Поиски стилового модернизации. Экспрессивность форм и художественная эклектичность. Новая концепция личности. «Пестрота

человеческой души» и мир подвижных отношений в прозе И.А. Бунина (оскудение дворянства и ностальгические мотивы по уходящей культуре русской усадьбы) и А.И. Куприна (новые герои, неприкрытая правда о ситуации в русской армии). Расширение сферы наблюдений и субъективная рефлексия. Новая система приемов восприятия действительности. М. Горький: от романтики первых произведений к «жестокому реализму», к изображению «мерзостей жизни». Причины успеха его первых пьес на сценах русских театров. Творчество Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Вересаева.

Сатира начала XX века. А. Аверченко, Саша Черный, Дон-Аминадо.

Русский литературный символизм. Работа Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Русский символизм и его отличия от европейского. Влияние французского и германского символизма. Создание новой философии культуры. Символ как центральная эстетическая категория символизма. Символ как иероглиф, его неисчерпаемость, бесконечность. Особенности поэтики символизма.

Музыка как универсальная метафизическая сила, первооснова творчества. «Дионисийский» дух музыки и сущность искусства (Ф. Ницше). Музыкальность формы: «музыка прежде всего» (П. Верлен).

Старшие символисты («черные маги»): Д. Мережковский, З. Гиппиус, И. Анненский, В. Брюсов, К. Бальмонт (1890-е годы). Неоднородность течения: петербургские и московские символисты. «Осеннее настроение». Идеи времени, релятивизм, равнозначность морально-нравственных императивов, влияние идей Ницше, темы одиночества – «моя пустынная душа», бегства от пошлости бытия. «Экзистенциальные темы Жизни, Смерти, Бога» (М. Гаспаров). Преклонение перед «темными силами», воспевание демонизма, Дьявола как символа борьбы с косностью жизни.

«Младосимволисты» («теурги», «белые маги») 1900-х гг. как последователи В. Соловьева: А. Белый, А. Блок, С. Соловьев, Вяч. Иванов, Ю. Балтрушайтис. Идеи наступления новой эпохи как мистического синтеза неба и земли. Мотивы Вечной женственности: Софии, Зари, Купины, Прекрасной Дамы. Любовь Земная и Небесная. Идеи театрализации, восприятие западного романтизма, карнавальная культура, мотивы комедии дель арте. Символизм как мировоззрение. Блоковский «Балаганчик» как разрыв с мистикой – «истекаю клюквенным соком». Конфликт А. Блока и А. Белого. Причины кризиса символизма.

Эстетика и поэтика акмеизма. «Цех поэтов». Литературное направление или искусственное объединение талантливых поэтов (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Кузмин). Манифесты акмеизма. «Прекрасная ясность» и отношение к символизму. Реабилитация «реального мира» («роза должна быть розой») в единении «Красоты и Безобразия». Стилистическое совершенство, музыкальность, «тоска по мировой культуре». Историко-культурные реминисценции.

Русский литературный футуризм. Итальянский футуризм и его влияние на возникновение русского футуризма. Объединения футуристов («Гилея»,

«Центрифуга», «Мезонин поэзии»). Первые футуристические сборники («Садок судей», «Дохлая луна», «Доители изнуренных жаб»). Кубофутуризм (В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Хлебников, В. Каменский). Декларативный отказ от классического наследия. Разрыв с идеями Красоты («Красота – кошунственная дрянь» (Д. Булюк). Связь литературного футуризма с новой живописью. Живописные работы В. Маяковского, Д. Бурлюка. Кардинальное обновление средств самовыражения: «Я – поэт, я разницу стер между лицами своих и чужих» (В. Маяковский). Смысловые смещения в текстах («дрожат губы – сабель атласных клац» – А. Крученых). Материализация слова («Бобэоби пелись губы»). Слово как графика. Эгофутуристы. И. Северянин. Неоднозначность восприятия его поэзии: «одеколонно-фиксатурный» (К. Чуковский) и «поэт с открытой душой» (А. Блок), «лирический ироник» (Северянин о себе).

Поэты вне направлений. М. Цветаева. Юношеская романтика и дневниковость ранних произведений. «Поэтическая отзывчивость на новое звучание воздуха». Традиции мировой культуры в ее произведениях. Коктебельский период жизни. М. Волошин и М. Цветаева. «Новокрестьянские поэты». Условность термина. Сходство и различия в творчестве. Поэтическое пересоздание жизни, «явь сказочная и древняя» в произведениях Н. Клюева. Романтизация Руси, связь человека и природы в творчестве С. Есенина. С. Клычков: обращение к славянской мифологии.

Мотивы и формы лирики Серебряного века в «арияетках» А. Вертинского. Театрализация творчества.

Подраздел 4. Особенности художественной жизни России (конец XIX в. – 1910-е гг.)

Кризис передвижничества и академизма на рубеже XIX-XX вв. Смена культурных эпох, идейно-эстетических концепций, направлений и стилей, поколений творческой интеллигенции. Парадоксы и противоречия художественной жизни рубежного периода.

Идейный кризис передвижничества. Несостоятельность народнических идеалов в условиях усложнения жизненных явлений. Организационный кризис передвижничества. Конфликт в Товариществе передвижных выставок. Старшие (И.Е. Репин, В. Суриков, В. Маковский) и младшие передвижники (Архипов, Касаткин, С. Иванов) в начале XX века. Новые сюжеты и новый художественный язык. Обращение к жанру. Сближение с академизмом. Академия художеств на рубеже веков. Эволюция академизма. «Санктпетербургское общество художников» (Г. Семирадский, К. Маковский, С. Бакалович), его выставочная деятельность.

Модернистские направления в живописи. Дискуссия о роли и назначении искусства. Трактат Л.Н. Толстого «Что такое искусство?» и статья С. Дягилева «Сложные вопросы». Служение народу или поклонение Красоте?

Русский модерн: национальное своеобразие. Идеи самоценности и самополезности искусства в Европе и России. Русский философ В. Соловьев

и его последователи о преобразующей роли искусства. Истина, Добро и Красота в создании совершенного образа бытия. Красота и ее носитель искусство как способ преосуществления действительности. Появление широкого интернационально-художественного движения под разными названиями (Art Nouveau во Франции, Jugendstil в Германии, Arte Nuevo в Испании. Liberty в Италии, стиль модерн – в России).

Модерн: стиль или направление? Дискуссии вокруг модерна. От старых стереотипов к новому пониманию. Генезис модерна. Особенности модерна в России: стертый характер, большое стилевое разнообразие, яркое проявление в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Общие принципы формообразования и сюжетов (создание новой реальности, ретроспективизм, стилизация, торжество линейного начала, роль орнамента, синтез искусств.

Появление нового художественного языка, образного строя, новых принципов отображения действительности. От изображения внешних событий к более глубоким уровням бытия.

Новаторство в живописи. Модерн и «Мир искусства». Причины возникновения «Мира искусства». Ядро объединения (художники: А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинской, А. Остроумова-Лебедев; критик А.Д. Философов. Роль С. Дягилева в «Мире искусства»). Программа «Мира искусства»: взгляды на цели творчества, функции искусства, обращение к западным стилям и традициям в искусстве, культурный диалог с Западом. Программный ретроспективизм («ретроспективные мечтатели» – С. Маковский). Возникновение романтического европеизма в русской культуре. Вовлечение в орбиту «Мира искусства» крупнейших мастеров XX в.: союзники и попутчики «мирискусников» (И. Грабарь, Н. Рерих, З. Серебрякова, М. Головин, В. Серов. Выставки «Мира искусства», участие всех крупнейших мастеров (Б. Кустодиева, М. Нестерова, М. Врубеля и др.), их роль в культурной жизни России. Два этапа деятельности выставочного объединения «Мира искусства» (1899–1903; 1910–1927).

В.Э. Борисов-Мусатов и его последователи. «Голубая Роза». В.Э. Борисов-Мусатов – родоначальник знаменитой «волжской плеяды». Сходство и различия живописи Борисова-Мусатова и «мирискусников». Эстетический протест: поиски Красоты, гармонии, покоя в условиях социальных катаклизмов. Отсутствие иронии, ностальгические мотивы. Влияние символизма на произведения художника. Уроки Парижа: использование техники импрессионизма. Новизна тем и образов саратовского художника: музыкальность, эмоциональное единство. Усадебные мотивы в творчестве художника. Работы В.Э. Борисова-Мусатова в музее им. А.Н. Радищева («Беседка в Зубриловке», «Осенний мотив», «Весенний этюд»).

Поэтика символизма в творчестве последователей В.Э. Борисова-Мусатова («Голубая Роза»). Неоромантическая концепция «прекрасной ясности». Пересоздание образов действительности. Проникновение за видимую грань бытия, иносказания и новые ценности в произведениях П. Кузнецова, М. Сарьяна, Н. Сапунова, С. Судейкина. (При изучении этой темы

желательны экскурсии в музей им. А.Н. Радищева и его филиалы – музей-усадьбы В.Э. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова)

«Союз русских художников». История создания «СРХ». Попытки объединения с «Миром искусства». Конфликт 1910 года. Различия между эстетизмом «мирискусников» и «художественным почвенничеством» московской школы. Национальная тема: лики и судьбы России (Малявин, Рылов, Виноградов, Юон). Национальный пейзаж. К. Коровин: от декоративизма к импрессионизму («Мальвы в Саратовской губернии», «Парижское кафе», «Бульвар Капуцинов»).

Архитектура модерна. Роль архитектуры в художественном мышлении эпохи. Особенности архитектуры модерна. Источники и концепции. Национальные и западноевропейские традиции. Романтическое мифотворчество. Поиски художественной выразительности. Декоративно-пластические находки. Одухотворенность архитектурного пространства. Идеи создания единой эстетической среды. Принципы и реализация. Формы «большого синтеза». Взаимосвязь архитектуры, скульптуры, изобразительного и прикладного искусств. Монументальный вариант живописи модерна. Совместные работы Ф. Шехтеля и М. Врубеля. Оформление интерьеров архитектурных сооружений.

Доходные дома и частные особняки (З. Морозовой, С. Рябушинского, Д. Беляева, Е. Рекк), общественные и деловые сооружения. Архитекторы модерна (Жолтовский, Ф. Шехтель, В. Щуко, А. Щусев). Особенности «северного модерна». Влияние немецкой и скандинавской школ (торговый дом «Эдвардс и Схефальс»). Архитектурный модерн в провинции. Особенности «нового стиля» в Саратове. Саратовские архитекторы (П. Зыбин, В. Люкшин, С. Каллистратов, В. Карпенко, К. Мюфке) и памятники эпохи модерна (частные особняки: К. Рейнеке, И. Шмидта, А. Скворцова, Э. Бореля; доходный дом Л. Пташкина; общественные здания: консерватория им. Л. Собинова, часовня «Утоли моя печали», Крытый рынок, корпуса Саратовского государственного университета, вокзалы – Саратовский, Аткарский, Ртищевский).

Театр, музыка, кинематограф. Отечественный театр на рубеже веков. Традиции и новаторство. Театр. Сцена как декоративное пространство. Соединение разнородных искусств в единство спектакля. Частная опера С. Мамонтова в поисках синтеза музыки, литературы, живописи, танца.

Декорационно-театральные работы художников русского модерна (Л. Бакст, А. Бенуа, С. Судейкин, Н. Сапунов, А. Головин).

Иерархия театральных жанров. Императорские и частные театры. Антрепризы. Реалистическое (МХАТ) и модернистское направление в театральной деятельности. Режиссеры и актеры русского театра: К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, В. Таиров, В. Комиссаржевская, М. Ермолова, М. Савина, В. Качалов, В. Давыдов.

Новаторские течения в музыке: И. Стравинский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Выдающиеся исполнители: Н. Забела-Врубель, Л. Собинов, Ф. Шаляпин.

Кинематограф. А. Ханжонков и первые русские фильмы. Сюжеты. Киноактеры «великого немого»: В. Холодная, И. Мозжухин.

Возникновение театров малых форм. Кабаре и театры миниатюр как образ и метафора художественной жизни начала XX в. («Бродячая собака», «Кривое зеркало», «Летучая мышь», «Дом интермедий»). Новый язык, новый тип взаимоотношений зала и сцены. Зарождение эстрады: А. Вяльцева, В. Панина, Н. Плевицкая.

Диалог культур и кросс-культурные связи в культуре Серебряного века. Проблемы национальной идентичности. Вопрос о судьбах России в мировой культуре. Особенности европейского искусства рубежа веков: общеевропейская интеграция и индивидуализация. Усиление контактов с мировой культурой. Диалог культур. Пути и формы влияния и взаимовлияния культурных традиций России и Европы. Международные выставки в Париже. Русские павильоны на парижских выставках. «Салон независимых» 1914 года.

«Наступление» русского искусства. Русские художники в европейских живописных школах Германии (М. Добужинский, И. Грабарь, В. Кандинский), Италии (В. Поленов, М. Врубель), Франции (А. Бенуа, А. Остроумова-Лебедева, В. Борисов-Мусатов, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Коровин, К. Сомов, К. Малевич). «Парижская школа» и М. Шагал.

Традиции европейской живописи в творчестве художников «конца века». Философские, эстетические идеи Д. Рескин, У. Морриса, влияние западного модернизма (прерафаэлитов, О. Бердслея, А. Беклина, П. де Шаванна, Г. Климта) на русских художников. Программный ретроспективизм «мирискусников». Обращение к прошлому европейских стран (А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов) и стилям ушедших веков.

Интерес к западноевропейскому искусству в России. Выставки финских художников 1898 г., французской живописи в 1908–1909 гг. Взаимовлияние русского и финского архитектурного модерна. «Северный модерн».

Лучшие собрания европейской живописи в частных коллекциях (С.И. Щукина, И.А. Морозова).

«Русские сезоны» С. Дягилева в Париже как явление эстетической интеграции. Европейское признание русского искусства и создание мифа о России.

Усиление общественного интереса к национальным культурным традициям. Потребность «в познании России», подъем национального самосознания. Тема России и национальные культурные традиции в творчестве художников рубежа веков (К. Юон, А. Васнецов, В. Васнецов, И. Левитан, И. Грабарь, М. Нестеров).

Модерн – великая утопия XX в. Двойственность эстетической природы модерна. Элитарность и эгалитарность. Утверждение глобальной роли искусства и возникновение массовой культуры. Художественная организация среды человека. Подмена категории «Красота» понятием «красивое». Появление массовой культуры. Тиражирование художественных идей и художественных произведений. Эстетика машинной продукции, появление

искусства рекламы, плаката. Эпигоны модерна. Особенности и социальные функции массовой культуры.

Кризис эстетики модерна и его закат. Модерн – великая утопия XX в.

Подраздел 5. Феномен русского авангарда

«Художественная революция» 1910-х годов. Крах эстетической платформы модерна. Возникновение нового художественного мышления. Условия и предыстория возникновения авангарда в России. Н. Гончарова и М. Ларионов. «Бубновый валет». «Московские сезаннисты» (П. Кончаловский, А. Лентулов, И. Машков, А. Куприн).

Эстетические, политические и социальные доктрины авангарда. Антиэстетизм авангардистов. «Красота – это кощунственная дрянь» (Д. Бурлюк). Художественная оппозиция и новое истолкование свободы искусства. Глобализм притязаний русского авангарда.

Живописный авангард в России. Манифесты русских авангардистов. «Союз молодежи». Признание независимости искусства от действительности. Новая реальность и царство формы. Цвет, плоскость, пространство, ритм, линия, фактура как система самостоятельных задач. Беспредметное (нонфигуративное) искусство. Супрематизм К. Малевича и его последователей. В. Кандинский. От модерна к абстракционизму. Импрессионизм, импровизации и композиции В. Кандинского. Лучизм М. Ларионова. Зарождение конструктивизма. В. Татлин. П. Филонов и его раннее творчество. Влияние мастеров Северного возрождения (И. Босха, А. Дюрера, П. Брейгеля, Л. Кранаха) на работы Филонова. Иконописные традиции в ранних произведениях Филонова. Первая мировая война, революция 1917 г. и переворот в мирозерцании и творчестве художника (от православия к атеизму, от фигуративного к аналитическому искусству).

Общество и авангардисты. Эстетическая конфронтация как способ самовыражения. От эпатажа публики к концептуальной платформе «Союза молодежи». Сотрудничество творческой молодежи. Первые выставки авангардистов. Постановка «Победы над Солнцем».

Авангард и политика. От революции в искусстве к «роману с революцией».

Подраздел 6. Культурная среда русской провинции конца XIX – начала XX века

Особенности российской провинции. Понятия «культура провинции» и «провинциальная культура».

Губернские и уездные города. «Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд» (Дон-Аминадо).

Региональные особенности и различные темпы развития культуры. Культурная среда провинции. Проблема «культурного гнезда» (Н. Пиксанов).

Взаимодействие столичной и провинциальной культуры. Мифы о провинциальной культуре. Две модели российской провинции в общественном сознании: провинция как хранительница культурной традиции, синоним подлинности, исторических корней, и провинция как синоним косности и застоя.

Культурная ценность наследия российской провинции. Образ жизни и духовная культура. Понятие «зрелых форм художественной жизни в провинциальной среде».

Народное просвещение в провинции. Культурно-просветительская роль земства. Земские школы. Гимназии. Женское образование. Провинциальные университеты. Саратовский университет и его значение в культурной жизни региона.

Литературно-философские кружки и салоны в Саратове. «Общество изящных искусств». Роль театра в духовной жизни саратовской провинции. Антреприза. Появление постоянных театральных трупп.

Провинция и русские живописцы. Знаменитая «волжская плеяда».

Выставочное движение в провинции («Алая роза», выставки ТПХВ).

Местные академии наук» – провинциальные художественные и краеведческие музеи и их роль в духовной жизни провинции. Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева. Основатель музея А.П. Боголюбов.

Русская сельская усадьба на рубеже XIX–XX вв. Русская усадьба как исторический и культурный феномен. Отражение социально-экономического развития России в истории русской усадьбы. Типология усадьбы.

Многоплановость проявления культуры усадебного мира. Историко-художественное и историко-бытовое значение усадьбы. Мифологизация дворянской усадьбы как идеала образа жизни и модели частного мира. Утилитарные цели и эстетические потребности. Человек и мир природы. Взаимосвязь русской усадьбы и усадебной культуры с окружающей социокультурной средой. Усадьба как носитель столичной культуры.

Материальное оскудение русского дворянства и постепенный переход дворянских усадеб в руки нового сословия.

Опозитизированный образ уходящей русской усадьбы в мемуаристике, художественной литературе, живописи рубежа веков (И. Бунин, Н. Гумилев, К. Сомов, В. Борисов-Мусатов).

Сохранение старых традиций усадебной культуры (Шахматово, Слепнево, Зубриловка). Новые аспекты социокультурной роли: усадьба как центр возрождения русской национальной культуры (Талашкино, Абрамцево).

Подраздел 7. Российское общество в годы Первой мировой войны

Отношение общества к войне. «Вторая Отечественная», «Великая война». Антинемецкие настроения. Разгром германского посольства. Переименование улиц и городов. Петербург – Петроград. Бурный

патриотический подъем. «Священное единение». Патриотические демонстрации в столицах. «Гимномания» в Москве.

Первая волна мобилизации, ее особенности в центре и на местах. Профессиональные военные и война. Изменение отношения общества к армии: от негативизма периода русско-японской войны к героизации. Офицеры в светской жизни столиц, фоторепортажи в газетах. СМИ о благотворном влиянии войны на «фланеров». Юнкерские училища и их роль в подготовке кадрового офицерского корпуса. Особенности обучения в Александровском и Алексеевском училищах. «Квазиофицеры» новой волны.

Изменение отношения государства к общественным организациям. Городское и земское самоуправление в годы войны. Возникновение Земгора. Создание частных лазаретов. Инициативы общественных организаций и частных лиц. Реальное лицо войны. Трудности с размещением раненых. От энтузиазма к повседневной работе. Лазареты при высших учебных заведениях, в монастырях, народных домах, местах развлечений, в частных домах.

Женщина и война. Помощь фронту. Сестры милосердия в тылу и на фронте. Феминистки в России. Овладение мужскими профессиями. Участие в благотворительных акциях. Мода и война.

Рост общественного недовольства в связи с поражениями в Первой мировой войне. Сухой закон и его последствия. Инфляция. «Монетная неурядица». Купоны и боны. «Такса» на продукты и предметы первой необходимости. «Мясной, молочный, яичный, сахарный, масляный голод». Хлебный кризис. «Хвосты». Спекуляция. «Здесь ликует грязный тыл» (В. Гиляровский). «Герои тыла». Земгусары.

Развлечения. Рост интереса к театральным постановкам. «Необычный и небывалый» театральная сезон 1916 г. Патриотические спектакли, русская и мировая классика в российских театрах. Благотворительные спектакли и вечера. Рост интереса к вернисажам. «Мирискусники» в годы войны. Художественные кружки. Салоны. «Новая художественная мастерская» в Петрограде. Футуристы. «В терновом венке революций грядет шестнадцатый год». Популярность кинематографа. Западные фильмы (Л. Кавальери, М. Линдер). Борьба за кинорынок. Новые кинофирмы (30 – в 1914-15 гг.) Патриотические фильмы. «Парижский жанр». «Любовь и кровь» (Дон-Аминадо). Экранизация классических произведений

Интеллигенция и война. Война как начало нового века. «А по набережной легендарной приближался не календарный, настоящий двадцатый век» (А. Ахматова). «Девятнадцатый век кончился не в 1900 году, а летом 1914 года» (В. Милашевский).

Русская религиозная философия о войне (проправительственные позиции, «либералы», «неославянофилы»).

Представители русской интеллигенции в армии: М. Ларионов, П. Филонов, П. Кончаловский, Н. Милиоти, Г. Якулов, С. Жуковский, Ф. Степун, Н. Зайцев, Л. Собинов, А. Блок, Н. Гумилев, К. Паустовский, А. Вертинский. Отношение к войне. Патриотические позиции. «Я поведу вас на

Берлин!» (И. Северянин). «Восторг любви владел сердцами / Светились молнии в глазах / И флаг сверкал тремя цветами / На изумрудных небесах». (С. Городецкий). «Отыми и ребенка и друга.../ Чтобы туча над темной Россией / Стала облаком в славе лучей» (А. Ахматова). Н. Гумилев и его «Записки кавалериста». Участие в боевых действиях. Реминисценции из «Войны и мира». «Веселое сознание опасности».

Война как величайшая цивилизационная катастрофа. «Европа сошла с ума» (А. Блок). Особая позиция М. Цветаевой: «Германия – мое безумье / Германия – моя любовь!» Антивоенные стихи О. Мандельштама: «А я пою вино времен / Источник речи италийской / И с колыбелью проарийской / Славянский и германский лен!»

РАЗДЕЛ II. РЕВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В 1920-Е ГОДЫ

Подраздел 1.

Культурная политика советского государства

Культурная политика как составная часть внутренней политики большевистского руководства. Формирование концепции культурной политики и ее этапы. Разногласия в среде лидеров большевиков по вопросам культуры (В. Ленин, Н. Бухарин, Л. Каменев, Г. Зиновьев). «Эстетика» Л. Троцкого. А.В. Луначарский «либерал в нелиберальном правительстве» (В. Ходасевич). Принципы культурной политики (партийность, классовый подход, антиэлитарность, демократизация культуры). Функции культуры и их эволюция на протяжении первого постреволюционного пятнадцатилетия. Многовекторный характер культурной политики большевиков, ее особенности в 1920-е годы. Превращение культуры в инструмент политики.

Организация управления культурой. Государственные и партийные органы руководства культурой. Учреждение Государственной комиссии по просвещению и Наркомпроса. Отдел искусств при наркомате просвещения (7 секций). Создание Агитпропа – «надзирателя за искусством» от партии. Попытки большевиков осуществить идеологическое руководство через профсоюз работников искусств (Всерабис). Реформа 1921 г. Перестройка Наркомпроса в годы Гражданской войны. Создание Главков для руководства культурой. Развитие искусства координировал Государственный ученый совет (ГУС). Появление цензуры. Главлит и Главрепертком. Функции Главполитпросвета. Начало сталинской модернизация страны и новые изменения в руководстве культурой. Отставка А.В. Луначарского. Новый нарком просвещения А.С. Бубнов. Начало реорганизации органов управления культурой. Планирование искусства. «Литературные промфинпланы». Образование Главискусства при СНК СССР (с 1929 – Совет по делам художественной литературы и искусства).

Образование и просвещение как часть советской государственной культурной политики. Тотальная политизация на фоне упрощения содержания образования. Главные задачи: доступность образования и перестройка на идеологических основах. Ликбез. Декрет «О ликвидации безграмотности» (1919 г.). Льготы для обучающихся. Трудности в сфере борьбы с неграмотностью. Создание Всероссийской комиссии по ликвидации неграмотности и массового общества «Долой неграмотность!» во главе с М.И. Калининым. Принятие плана ликвидации неграмотности взрослого населения.

Школа. Перестройка системы народного образования. Слом старой системы образования. Национализация учебных заведений. Принятие Положения и Декларации о единой трудовой школе (1918 год). Основные принципы: создание единой школьной системы из двух ступеней; общедоступность, бесплатность, связь обучения с производственным трудом, политехническое образование, совместное обучение. Цель школьного образования – воспитать нового человека социалистического общества. Новые методы обучения: отказ от предметной системы и переход к комплексным программам, лабораторно-исследовательским методам, коллективным формам занятий, различным видам самостоятельной работы. Учитель – консультант. Отмена преподавания истории. Введение обществознания. Проблема исторической памяти. Цель школьного обучения – элементарная грамотность на основе четких идеологических принципов.

Создание новых научных кадров – социалистической интеллигенции. Перестройка высшей школы: демократизация состава студентов, введение новых правил приема без экзаменов, различий пола и вероисповедания (Декрет 1918 года). Классовый подход. Создание рабфаков (1919 г.) для выходцев из рабочих и крестьян. Отмена в вузах научных степеней и званий. Ликвидация автономии университетов. Введение факультетов общественных наук: изучение исторического материализма, истории пролетарской революции, истории партии и основ ленинизма. Создание сети учреждений – центров подготовки специалистов по изучению марксизма: Социалистическая академия общественных наук, Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (с 1931 г. – ИМЭЛ), Институт Красной профессуры (1921 г.), Истпарт (Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б), Академия коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской (1923–1935). Перестройка образования в рамках задач социалистического строительства.

Создание партийно-государственных органов по руководству наукой: Комиссии при Совнарком, Комитета по заведованию учебными учреждениями при ЦИК СССР. Создание АН СССР (1925). Плановое комплексное исследование производительных сил страны. Открытия научных школ в сфере генетики (Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов), геохимии, химии. Международные связи советских ученых.

Сохранение культурного наследия: задачи и характер мероприятий. «Черный передел» и вопрос о сохранности художественных ценностей. «Декретная лихорадка» 1917–1918 годов. Принятие узаконений

Всероссийским Центральным исполнительным комитетом, Президиумом ВЦИК, Советом Народных комиссаров, Советом труда и Оборона, Наркомпросом. Основные декреты первых лет советской власти: Декрет СНК от 19 января 1918 г. «Об охране предметов старины и искусства, принадлежащих польскому народу»; Декрет от 17 июля 1918г. «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР»; Декрет от 19 сентября 1918 г. «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины; Декрет СНК от 13 июля 1918 года «О конфискации имущества низложенного Российского императора и членов бывшего российского императорского дома»; Декрет от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»; Декрет СНК от 31 мая 1918 г. «О национализации художественной галереи имени братьев Третьяковых»; Декрет от 26 ноября 1918 г. «О научных, литературных и художественных произведениях»; Декрет СНК от 29 октября 1918г. «О национализации художественной галереи Щукина; Декрет СНК от 20 апреля 1920 г. «О национализации «Дома Льва Толстого» в Москве; Декрет от 20 апреля 1920 г. «Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевской лавры»; Декрет от 20 апреля 1929 г. «О национализации запасов книг и иных печатных учреждений».

Культура как средства агитации и пропаганды. «Ленинский план монументальной пропаганды». Декрет от 14 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей, их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Содержание декрета и его цели: 1. снятие памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг; 2. создание памятников героям революции, общественным деятелям, ученым, писателям (50 бюстов – Марксу, Энгельсу, Перовской, Лассалю, Гарибальди, Добролюбову, Радищеву и т.д.).

Привлечение к реализации плана мастеров разных художественных направлений. В Саратове предполагалось установление памятников В. И. Ленину, Н. Г. Чернышевскому (скульптор – П. Дондук), С. Разину, Л. Д. Троцкому (И. Хлестова). На фасаде Крытого рынка намечалось создание панно «Степан со своею вольницей» (Андреев-Горский). Результаты выполнения плана монументальной пропаганды и причины его провала.

Значение агитационно-массового искусства. Утилитарно-политическая эстетика. Зависимость культурной политики от политико-экономической ситуации в стране. Причины появления резолюция ЦК от 18 июня 1925 г «О политике партии в области художественной литературы»: двойственность принципов культурной политики в период нэпа. Сочетание определенного плюрализма, «такт, осторожность, терпимость к попутчикам» и классовый подход к произведениям искусства, усиление руководства партии в сфере культуры. Дискуссии по поводу постановления. Сворачивание компромиссной политики в сфере культуры к концу 1920-х годов.

Декрет 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Ликвидация всех художественных группировок (к концу 1920-

х гг. в СССР насчитывалось свыше 40 литературно-художественных объединений). Превращение художественной культуры «в приводной ремень» идеологической машины. Переход к новой культурной политике: от поддержки пролетарских художников к объединению всех деятелей искусства на платформе советской власти.

Советская власть и церковь. Изменение характера отношений между церковью и государством. Создание новой картины мира на основе марксистской идеологии. Основные задачи партии: «систематическая, наступательная борьба с буржуазной идеологией, философской реакцией, со всеми видами идеализма и мистики» (В. И. Ленин). Создание законодательной базы, направленной на ограничение прав церкви и верующих. Отмена всех национально-религиозных привилегий «Декларацией прав народов России» (2 ноября 1917 года). Постановления 1917–1918 г. о сокращении влияния РЦП: «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Наркомпроса», «О расторжении брака», «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Содержание главного законодательного акта, регулирующего взаимоотношение церкви и государства – Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви (январь 1918 года). Объявление религии частным делом граждан. Лишение церкви права юридического лица. Объявление церковного имущества «народным достоянием». Восстановление патриаршества 5 ноября 1917 г. Патриарх Тихон. Раскол в православной церкви. Требования модернизации всех сторон церковной жизни. Новообновленцы: «Живая церковь», «Союз церковного возрождения», «Союз общин древнеапостольской церкви», «Пуританская партия религиозных трудовых коммунистов» (г. Саратов). Советская власть и новообновленцы. Отношение РПЦ к Октябрьским событиям, Брестскому миру, Гражданской войне и интервенции. Репрессии против священнослужителей. Новая редакция ст. 13 Конституции 1918 г. о признании «свободы религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды за всеми гражданами». Кампании по закрытию храмов, «ликвидации мощей». «Помгол» и Центральная комиссия помощи голодающим. Массовое изъятие церковных ценностей. Протесты верующих. «Завещание» Патриарха. Призыв к гражданскому миру, «искренности по отношению к Советской власти и работе СССР на общее благо». Усиление раскола в РЦП: «григорианцы» и его глава, архиепископ Екатеринбургский Григорий. Последствия раскола.

Атеизм как составная часть культурной политики партии. Создание «Союза безбожников» (с 1929 г. – «Союза воинствующих безбожников») во главе с Е. Ярославским. Местные ячейки «Союза». Антирелигиозные издания: «Наука и религия», «Безбожник», «Безбожник у станка», «Антирелигиозник». Усиление борьбы государства с РЦП в условиях свертывания нэпа. Постановление ВЦИК и СНК от 8 марта 1929 г. «О религиозных объединениях»: запрещение благотворительной деятельности;

частного обучения религии. Борьба власти с РЦП как эпизод активного уничтожения исторической памяти.

Подраздел 2. Интеллигенция и художественная культура 1920-х годов.

Интеллигенция и революция. Восторженное отношение интеллигенции к «Великой февральской революции». Для российской творческой элиты социальная революция была тождественна революции духа. «Лиловые миры революции», «музыка революции» (А. Блок), «моя весна» (З. Гиппиус) – вот те черты, которые многие видели в социально-политических катаклизмах. «Из строгого, стройного храма / Ты вышла на визг площадей... / – Свобода! – Прекрасная Дама / Маркизов и русских князей...» (М. Цветаева), «празднество настоящей великой победы» (М. Пришвин).

Октябрь 1917 г. Попытки государства привлечь к культурной работе представителей интеллигенции: Совещание в Смольном 7 ноября 1917 (присутствовали: А. Блок, В. Маяковский, Р. Ивнев, Вс. Мейерхольд, Н. Альтман). Раскол в среде интеллигенции. «Окаянные дни» (И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус). «Плыть в революцию дальше» (В. Маяковский, Д. Штеренберг, Вс. Мейерхольд). «Несвоевременные мысли» (М. Горький); «молюсь за тех и за других» – М. Волошин). Репрессии против интеллигенции как составная часть культурной политики большевиков (судьба Н. Гумилева, «философский пароход», кампании против «попутчиков»: «Не попутчик, а союзник или враг»).

«Роман с революцией» русского авангарда. Борьба авангарда и художников-традиционалистов. Левое искусство и политика. Претензии государства на инструментальное отношение к искусству, на установление единомыслия в искусстве. Авангард: ассоциация революции в искусстве с социальной революцией. Великий эксперимент авангарда. Его соответствие программам обновления мира: стремление к автономности искусства и проекцией эстетических принципов в повседневную жизнь (украшение городов, площадей, улиц, трибун). Преображение мира как коллективное действие. Возникновение «диктатуры вкуса» – навязывание своих идеологических и художественных установок; с большевиками их роднило «прикладное использование искусства», «ковка нового человека». Утверждение своих позиций не только в художественной культуре, но и у руля управления ею. Представители авангарда во главе Института художественной культуры (ИНХУК – глава В. Кандинский). Ликвидация Академии художеств и возникновение Свободных художественных мастерских (ВХУТЕМАС – Кандинский, Попова, Фальк, Клюн). Витебский УНОВИС (Утвердители нового искусства) как элемент нового мира. Состав объединения: Чашник, Эль-Лисицкий во главе с К. Малевичем. Устав, программа, гимн, знаки отличия УНОВИСА. Его филиалы в провинции (г. Саратов).

Изменение понятия «левое искусство»: от синонима футуризма к «левому беспредметничеству», утверждающему самоценность творчества как

такового. Утилитарное отношение большевиков к авангарду: «Они нужны нам как люди, но не их творчество».

Появление «левого» ангажированного искусства, рассматривавшего искусство как орудие преобразования мира (www.krugosvet.ru/articles). Борьба между авангардизмом и традиционализмом. Теория Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ): «Цвет не может быть беспартийным». Вульгарно-социологический подход к искусству. Отражение размежевания политических сил в стране в художественных объединениях. Ассоциация художников революционной России (АХРР – позже АХР). Состояла из представителей передвижнического направления. Главная цель: гражданский долг художника: отражение «художественно-документального величайшего момента истории в его революционном порыве». Главная задача – запечатлеть жизнь и быт рабочих, крестьян, Красной армии.

Переход к реальному искусству, отражавшему образы взаимоотношений человека и современного мира («ОСТ» – Дейнека, Пименов), «Четыре искусства» (бывшие «голуборозовцы») и ОБМОХУ (бывшие «московские сезаннисты»). «Воспоминания» о Серебряном веке. Выставки «Мира искусства» (М. Добужинский, А. Бенуа).

Литературные процессы 1920-х гг. Литературная полифония. Многообразие и одновременное сосуществование различных течений и группировок. Взрыв поэтического творчества. Кампания против «избыточного количества стихотворцев». Статья О. Мандельштама. «Голос в годы революции стал важнее орфографии» (В. Шершеневич) Создание многочисленных стихотворных студий. Литературный институт во главе с В. Брюсовым, «Институт живого слова» в Петрограде (Н. Гумилев, И. Одоевцева, К. Чуковский). «Вечера Новой поэзии» в Политехническом. Поэтические группировки 1920-х гг.: заявления и манифесты символистов (Брюсов, Белый, Рукавишников); футуристы (Маяковский, Хлебников, Каменский, Крученых); «Центрофуга» (Пастернак, Аксенов); неоромантики (Никулин, Адуев); ничевоки и заумники, акмеисты и неоакмеисты, имажинисты (Есенин, Грузинов, Ивнев, Мариенгоф), крестьянские поэты (Клычков, Орешин, Есенин), пролетарские поэты (Герасимов, Шкулев). Особенность поэтических групп – их подвижность, изменчивость. Объединение реального искусства (ОБЭРИУ) – выдающаяся русская поэтическая школа (А. Введенский, Д. Хармс, Н. Заболоцкий). Главная идея – нетерпимость к обывательскому здравому смыслу и активная борьба с реализмом.

Пролеткульт и его упрощенное понимание искусства (Д. Бедный, Садофьев, Шкулев). Декларация о создании «новой» пролетарской культуры. Претензии на самостоятельную культуuroобразующую силу, автономную как от Наркомпроса, так от самой партии. «Окрик» партии – письмо «О пролеткультурах». Литературные группы «Октябрь» и Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) во главе с Авербахом. Прорапповский журнал «На посту». «Неистовые ревнители». Деление литераторов на пролетарских, крестьянских писателей и попутчиков. Претензии на

безраздельный идеологический и политический контроль над всей советской литературой. Характерные черты рапповцев – непримиримость, догматизм. Рапповцы как сторонники диалектико-материалистического метода в литературе. Введение новых понятий: вместо категорий «творчество» и «вдохновение» – работа, мастерство, техника. Поддержка РАППа Агитпропом и Главполитпросветом.

Возникновение Левого фронта искусств (ЛЕФ): Маяковский, Асеев, Брик, Кушнер, Третьяков, Чужак. «За что борется ЛЕФ»? Политика и поэзия. Судьба В. Маяковского.

Театральное и музыкальное искусство 1920-х гг. Расцвет театральной деятельности. Массовый рост театральных студий при театрах. Деятельность Академических театров: «назад, к Островскому». Борьба вокруг постановки МХАТ булгаковских «Дней Турбиных» («Белая гвардия»). Лозунг «Театрального Октября» в деятельности Вс. Мейерхольда. Театр РСФСР-1. «Постановка революционных митингов» («Зори» Верхарна, «Земля дыбом» Третьякова). Новаторские методы: биомеханика в театральных постановках «Мистерии – Буфф» В. Маяковского, «Леса» Островского. «Пролетарский театр» (аналог РАППА и АХРРА). Эстетский «Камерный театр» Таирова («Саломея» О. Уайльда). Постановки К. Марджанова в «Луна-парке» («Павел I» Мережковского, оперетт «Прекрасная Елена», «Корневильские колокола», «Продавец птиц»).

Музыкальные произведения Н. Мяковского, В. Шебалина, Д. Кабалевского.

Советское кино: Эйзенштейн («Броненосец Потемкин»), В. Пудовкин («Мать», «Конец Санкт-Петербурга»).

Книжное дело и новая читательская аудитория.

Особенности развития культуры 1920-х гг., основные темы и сюжеты. Множественность направлений. Достижения русского авангарда (Кандинского, Малевича, Л. Поповой). Уникальный диалог эмиграции и советской России. Заграничные поездки советских писателей в Европу. Издательская деятельность в Берлине. Выставки советских художников всех направлений в Германии, Амстердаме (1922), Венеции (1924), Париже (1924) –1925), Дрездене, Варшаве (1927), США (1929). Австрии (1931). Успех работ советских авангардистов. Русский авангард в западных музеях и коллекциях.

Разрушение стилей к концу 1920-х гг.: переход к фигуративному искусству в живописи. Причины этого явления. Переосмысление искусства в терминологии марксизма. «Героический реализм».

Темы революции и гражданской войны в художественной культуре: «красные» (А. Серафимович, А.Федин, И. Бабель, К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, Е. Чепцов, М. Греков и «белые» (М. Булгаков, М. Цветаева). Между «красными» и «белыми» (М. Волошин, И. Северянин). Новые темы в произведениях Пильняка, Булгакова, Замятина, Платонова. Индустриальный и лирический пейзаж Рылов, Фальк, С. Малютин, Г. Ряжский, И. Грабарь, А. Осьмеркин, В. Бакшеев). Особенности портретного жанра. Обобщенные образы строителей нового мира. Усиление социальной ангажированности

художественной культуры. Появление ленинианы (И. Бродский, Н. Андреев, С. Меркуров).

Советская сатира. «Окна Роста» (В. Маяковский, Д. Моор, М. Черемных). «Крокодил». Произведения В. Маяковского, М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова. Диспут: «Нужна ли сатира в СССР?».

Новая архитектура. Конструктивизм. В. Татлин, К. Мельников и его проекты «грядущего счастья»). <http://archive.1september.ru>. Влияние идей Корбюзье. Сооружения и проекты общественных зданий (бр. Веснины). Зарождение неоклассицизма (Б. Иофан).

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (1930-е – 1953 гг.)

Подраздел 1. Изменение культурной парадигмы (1930-е гг.)

Новые векторы культурной политики. Всепроникающий характер власти. Огосударствление всех сторон жизни общества. Смена культурной парадигмы. Зависимость культурной политики от «смены вех»: крушение надежд на мировую революцию и приближение новой войны. Новый поворот в идеологическом осмыслении путей укрепления советского строя и социалистической государственности. Новый политический дискурс власти.

Новая семантика понятия «отечество». Реабилитация понятия «патриотизм». Советский патриотизм, любовь и преданность своей Родине как высшая доблесть советского человека. Сочетание лозунгов защиты социалистического отечества с национальными традициями. Ориентация на национально-культурные ценности. Возрождение имперских традиций. Кампания по пересмотру и переоценке дореволюционного прошлого, поиск положительных фактов и исторических героев-патриотов. Изъятие из библиотек произведений русской и иностранной классики, не вписывавшихся в создаваемые схемы. Новая мифология власти как возрождение вековых основ национального духа. Русофильство вождя и его окружения. Мессианский пафос коммунистической доктрины. Метаморфоза «русской идеи». «В сознании русской идеи, русского призвания в мире произошла подмена. И Москва – Третий Рим, и Москва – Третий Интернационал представляют собой ее искажение» (Н. Бердяев). Особое историческое предназначение России, ее призвание – открыть человечеству дорогу в коммунизм. Интернационализм и великодержавные тенденции. Особое место России как лидера мирового коммунистического движения. Идеино-психологическая подготовка к войне. Возвращение к традиционным социокультурным формам.

Изменения в системе образования. Постановления ЦК ВКП (б) «О всеобщем обязательном начальном образовании» (от 25 июля 1930 г.) и отмена «методических прожектерств» 1920-х гг. (от 5 сентября 1931 г.); «Об учебных программах и режиме в начальной школе» от 29 августа 1932 г.); «Об учебниках для начальной школы» (от 5 февраля 1933 года). Появление единообразных учебников. Роль Наркомпроса и «Учпедгиза». Введение

преподавания гражданской истории (1934 г.). Учебник «История СССР» под редакцией А.В. Шестакова. История как новая мифология. Выбор русских исторических героев. Постановление «О структуре начальной и средней школы в СССР» (1934 г.) Введение единого типа общеобразовательных школ: начальной (четырёхлетки), неполной средней (семилетки), средней (десятилетки). Формальное возвращение к классической системе образования: урок как основная форма организации учебного процесса, введение строгого расписания занятий, пятибалльной системы оценки знаний, экзаменов и получения аттестатов зрелости.

Кардинальные изменения в высшем образовании. Сталинская модернизация и необходимость в высококвалифицированных кадрах. Активизация социальной мобильности: горизонтальной и вертикальной. Миграция «село – город». Изменение социального состава студенчества. Расширение сети рабфаков, курсов для подготовки рабоче-крестьянской молодежи в вузы. Широкое обучение «выдвиженцев» – курсы «красных директоров», промышленные академии, краткосрочные сельскохозяйственные курсы. Рост числа вузов (498). Возрастание численности советской интеллигенции (к концу 1930-х гг. – свыше 80% всех специалистов).

Наука. «Советизация» ученых. Борьба с аполитизмом. Деятельность ВАРНИТСО (Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для помощи социалистическому строительству). Изменения в системе Академии наук. Новый Устав Академии. Чистка и реорганизация АН СССР, ее слияние с Коммунистической академией. Восстановление ученых степеней и званий. Репрессии против ученых (С.Ф. Платонов, С.Ф. Ольденбург, Е.В. Тарле, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин и др.). Ликвидация исторического краеведения. Перенесение в сферу науки методов планового хозяйства, включая социалистическое соревнование.

Достижения в сфере естественных и точных наук. Появление новых научных школ физиков, математиков, биологов. Значение геологических и географических исследований: открытие новых нефтяных, железорудных, угольных месторождений.

Особенности культурной политики. Реорганизация органов государственного и партийного управления культурой: усиление централизации и специализации. Возникновение пирамиды власти в сфере управления искусством. Создание органов отраслевого управления (Союз кино, Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию, Всесоюзный комитет по делам высшей школы, Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР во главе с П.М. Керженцевым. Создание Отдела культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) во главе с А. Стецким. А.А. Жданов во главе Отдела культурно-просветительской работы при Отделе культуры и пропаганды. Политический контроль над культурой. Сталин и искусство. Цели культурной политики: достижение общей социалистической (по форме и по содержанию) культуры, максимальной «культурной энтропии» (XVI

съезд ВКП(б). Становление авторитарно-бюрократических методов руководства культурой.

Государство и церковь. Массовое закрытие и уничтожение храмов (часовни Иверской Божией матери; Симонова монастыря, храма Христа Спасителя и др.). В начале 1930 г. в СССР сохранилось всего 30 тыс. приходов. К концу 1930-х гг. функционировало около 100 соборных и приходских храмов. «Пятилетний» план «Союза воинствующих безбожников». «Катакомбная церковь». Роспуск Временного Патриаршего синода (1935). Аресты священнослужителей в 1934–1937 годах.

Мифологизация общественного сознания. Воспитание нового человека: нового психологического типа с целым рядом присущих ему характеристик. Атеизм. Трансформация идеала и системы ценностей в культуре социалистического реализма. Формы и пути создания новой мифологии. Изменение картины мира и места человека в нем. Искусственное создание мифологизированной исторической памяти; создание положительного образа верховной власти средствами СМИ, художественной культуры, фольклора; возникновение «новояза» и ритуалов советской эпохи. «Завороженность атмосферой 1930-х гг.». Иностранцы писатели об СССР (Л. Фейхтвангер, Р. Роллан, А. Барбюс, Б. Шоу).

Появление единого универсального художественного метода. Усиление идеологизации культуры. От множественности организаций и направлений в художественной культуре к крупным художественным объединениям. Закрытые дискуссии о творческом методе: «пролетарский реализм», «коммунистический реализм», «социалистический реализм». Подготовка Первого съезда Союза писателей: собрания у М. Горького, заседания Политбюро. Понимание творческого метода как партийного, определяющего позиции партии в вопросах литературы и искусства. Доклад Н.И. Бухарина «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР». Союз писателей – будущая модель управления всей советской культурой. Структура Союза писателей. Статус Союза писателей как общественной организации, работающей под идейным руководством партии.

Возникновение социалистического реализма. Соцреализм как универсальный творческий метод: цели, особенности, задачи. Утверждение соцреалистического канона. Принципы соцреализма (народность, антиэлитарность, героизм, энтузиазм, коллективизм, подчинение личного долгу, обществу). Подмена понятия «свободы творчества» заданными нормами и образцами. Социалистический реализм как новый тип художественного сознания. Искусство как проводник социалистической идеологии. Усиление пропагандистских функций искусства. Социальный заказ искусства – формирование «нового человека». Эстетическая значимость соцреализма. Современные дискуссии вокруг метода: от жесткого негативизма (соцреализм – не художественное явление, «теоретический фантом», «соцреалистическая мертвечина») до признания ведущим направлением в мировой художественной культуре XX века. Соцреализм как многослойное искусство. Взгляды отечественных и

западных ученых: высшее достижение русского искусства XX века – не революционный авангард, а искусство социалистического реализма (Ю. Боров). Амбивалентность метода. Современные выставки художников соцреализма в России («Два лика времени»). Успех выставок представителей «Большого стиля» в современный период на западе (Германия, Италия, Финляндия).

Появление художественной номенклатуры. Новое привилегированное сословие. Особенности психологии. Художник и власть.

Культура в СССР: официальная, срединная, неофициальная. Сложность художественных явлений 1930-х годов. Современные дискуссии о сущности тоталитарного искусства (И. Голомшток, Х. Гюнтер, Ю. Боров).

Официальное искусство на службе государства. Социальный заказ государства. Изменение эстетических идеалов. Утверждение русско-патриотических идей – неотъемлемой составной части социалистического мировоззрения: пути и методы. Национальная самоидентификация. Пушкинские (100-летие со дня гибели А.С. Пушкина) и лермонтовские (125-летие со дня рождения) дни. Празднование 750-летия «Слова о полку Игореве». Выставка «Великое прошлое русского народа в памятниках искусства и предметах вооружения» (1938).

Доминирование исторической темы в художественной культуре: литературе (С. Бородин, А. Новиков-Прибой, А. Степанов, В. Ян, А.Н. Толстой, С. Сергеев-Ценский); кино (С. Эйзенштейн, В. Петров, В. Пудовкин, М. Доллер); изобразительном искусстве (К. Петров-Водкин, А. Дейнека, М. Греков, Б. Иогансон, С. и Г. Васильевы, Вс. Иванов, Вс. Вишневский).

«Приукрашенная» действительность (Л. Самохвалов, В. Ефанов, Г. Шегаль, С. Герасимов, Ю. Пименов). Лениниана и сталиниана.

Выставки советского искусства в СССР («15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма», «Лучшие произведения советского искусства») и за рубежом (Париж, 1937 г.; Нью-Йорк, 1939 г.).

Психологическая подготовка к новой войне. Роль искусства в этом процессе (Яковлев, Нисский, Дейнека).

Темы социалистического строительства. Проблемы коллективизации в романе М. Шолохова «Поднятая целина»: правда и вымысел. Производственные романы (Ф. Гладков, М. Шагинян, В. Катаев). Детская литература (А. Гайдар, С. Маршак, К. Чуковский, Б. Жидков).

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. «О генеральном плане реконструкции города Москвы». Идея города-ансамбля, города-сада. Неоклассицизм или эклектизм? Появление Большого стиля. Активное освоение классического наследия. «Сталинский ампи́р». Природа ампи́рного стиля: содержание и принципы. Идеологические задачи архитектуры. Создание Академии архитектуры СССР (1933 г.). «Архитектурные дискуссии». Позиции ведущих архитекторов. Метаморфозы взглядов и представлений. Связь идеологии и архитектуры. Переход от конструктивизма к неоклассицизму. Политический фон создания нового

стиля. Рабочий метод архитекторов – «освоение классического наследия». (Д. Хмельницкий). Концепция высотного строительства (бр. Веснины, В. Щуко, А. Щусев, Б. Иофан, И. Жолтовский, В. Гельфрейх). Идея строительства дворца Советов (415- метровая башня с гигантской стометровой фигурой Ленина) на месте взорванного храма Христа-Спасителя. Развитие всех видов монументального искусства.

Театральное искусство. Особое место Большого театра. Классические постановки. Лидирующая роль советского балета. Постановки МХАТ, Малого театра.

Трансляция государственной идеологии. Начало телевизионного вещания. Создание отдела телевидения при Всесоюзном радиокомитете (1934 г.). Достижения и просчеты официальной культуры.

Срединное поле культуры и неофициальная культура. «Отложенная литература»: «Рукописи не горят». М. Булгаков. («Мастер и Маргарита» – роман-лабиринт; А.П. Платонов («Ювенильное море», «Котлован»), А. Ахматова. Творчество О. Мандельштама в 1930-е г. – «век-волкодав», И. Бабеля, А. Платонова). «Русь уходящая» Г. Корина, творчество Н. Крымова, А. Куприна, А. Лентулова. Портретная живопись М. Нестерова. «Запрещенный авангард»: П. Филонов, К. Малевич.

История повседневности: новые черты и тяготение к традиционным формам, к патриархальности. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке быта». Новая роль семьи. Культ спорта и физического здоровья. Жилье, формы досуга в 1930-е годы.

Завершение цикла культурного развития. Результаты культурной политики партии. Культурная революция в СССР: сущность, итоги. Постановление СНК о присуждении Сталинских премий в области искусства и литературы (от 15 марта 1941 г.).

Новый феномен социокультурного мышления. Расширение элементарных форм усвоения культуры.

Репрессии против художественной интеллигенции. Формы и методы. (О. Мандельштам, Н. Пунин, Б. Пильняк, А. Платонов, К. Малевич, М. Булгаков, В. Шухаев). Начало кампании против формализма в печати. Дискуссии в творческих союзах. Редакционные статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь» (критика оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и балета «Светлый ручей» за отсутствие нужных «положительных героев»). Статья о «Художниках-пачкунах». Обвинения в формализме представителей изобразительного искусства (В. Лебедева, В. Конашевича, П. Розенфельда, В. Татлина, А. Лентулова, П. Кончаловского, А. Родченко). Идеинный разгром архитекторов-конструктивистов (статья «Какафония в архитектуре»). Критика творчества М. Булгакова (статья «Внешний блеск и фальшивое содержание»). Позиция М. Горького: «О формализме». Критика «формалистических вывертов» кинорежиссеров (С. Эйзенштейна, А. Довженко); театральных режиссеров (Вс. Мейерхольда, А. Таирова).

Подраздел 2. Российское Зарубежье

Дискуссия вокруг понятий: «Русское», «Российское» Зарубежье, «русская эмиграция». Соотношение культуры метрополии и зарубежья: две отдельные культуры или две ветви российской культуры. Состав, волны и пути российской эмиграции. Эмиграция и реэмиграция. Типология эмиграции. Рижский мирный договор 1921 г. «Беженцы» и «эмигранты». Деятельность Лиги Наций и Ф. Нансена по юридическому оформлению положения российских эмигрантов. Миссия российской эмиграции. «Мы – не в изгнании, мы – в послании».

Культурные центры Российского Зарубежья. «Русский» Берлин как центр интенсивного культурного диалога эмиграции и метрополии. Издательский бум в Берлине (188 издательств): старые – Гржебина, Ладыжникова, Яценко; новые – «Нева», «Геликон», «Мысль», «Петрополис», «Веретено».

Особая роль Чехословакии в судьбе российской эмиграции. «Русская акция» Т. Масарика. Прага как научный центр русской эмиграции. Деятельность Русского института сельскохозяйственной кооперации, Русского коммерческого института, Русского высшего педагогического института, Русского свободного университета, создание Русского исторического архива. Культурно-исторический музей и его основатель В.Ф. Булгаков. Создание коллекции картин русских художников.

Париж – столица культурной жизни Российского зарубежья. Формы культурной жизни: литературные салоны, кружки, клубы. Традиции Серебряного века. «Воскресенья» в салоне З. Гиппиус и Д. Мережковского. Литературное общество «Зеленая лампа» (З. Гиппиус, Д. Мережковский, П. Милоков, И. Бунин, А. Бенуа, А. Керенский, Г. Иванов).

Дальневосточная ветвь российской эмиграции. «Русский Харбин». Воспоминания Н. Ильиной. Высшее и среднее образование. Научно-исследовательские центры. Издательская деятельность. Газеты. Музыкальная жизнь. Концерты А. Вертинского.

Российская эмиграция как политическое явление. Национальный вопрос в трудах и дискуссиях российской диаспоры. Национальные проблемы эмиграции и советской внутренней и внешней политики в оценке Российского зарубежья. «Национальная идея» и ее интерпретация. Евразийство: историческая концепция и идеологическая доктрина.

Эволюция политических настроений эмигрантской интеллигенции. «Сменовеховство» (Ю.В. Ключников, Н.В. Устрялов, С.С. Лукьянов, Ю.Н. Потехин). Отказ от вооруженной борьбы с советской властью, надежды «сменовеховцев» на воссоздание мощной государственности в России. Отношение большевистского руководства к «сменовеховцам». Издание «сменовеховских» журналов в России. Приближение Второй мировой войны и раскол в среде эмиграции. Усиление влияния «Союзов возвращенцев». Русские фашистские организации в Европе, Америке, Дальнем Востоке. Патриотизм и идея защиты покинутого отечества. Эмигранты-политики о распаде СССР как гипотетической перспективе.

Особенности художественной культуры Российского Зарубежья. Продолжение традиций русской культуры. Особое мироощущение. «Воспоминания о Серебряном веке». Возникновение новых форм художественной выразительности. Поиски исторических корней. Становление личности. Жанр автобиографии (И. Бунин, И. Шмелев, Осоргин, В. Набоков). Поток мемуаристики (С. Маковский, В. Ходасевич, З. Гиппиус). Эволюция представлений о мире. Мотивы потерянного поколения. Исторический сюжет (М. Алданов). «Незамеченное поколение» в эмиграции (Б. Поплавский). Поэзия Российского Зарубежья. Творчество М. Цветаевой, К. Бальмонта, Г. Адамовича, Г. Иванова, И. Одоевцевой. «Сатирикон» в эмиграции (Дон Аминадо, А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Черный). Основные черты сатиры (политизация, ностальгические ноты, синтез комического и трагического).

Изобразительное искусство Российского Зарубежья. Восприятие европейских традиций и отторжение от них. Усиление влияния реализма. Мода на передвижников. «Культ березки» (Ф. Степун). Возрождение интереса к традициям древнерусского искусства. Новые мотивы в произведениях «мирискусников». Зарубежное творчество А. Бенуа, Л. Бакста, К. Сомова, М. Добужинского, С. Судейкина. Авангард в эмиграции (Д. Бурлюк, М. Шагал, Х. Сутин, О. Цадкин, А. Экстер, В. Кандинский, В. Баранов-Россинэ). Влияние русского авангарда на западноевропейский. Изменение общественно-политических позиций авангардистов: отказ от глобалистских претензий, от социально-утопической программы переустройства мира на новых началах.

Русская музыкальная культура за рубежом (С. Рахманинов, Ф. Шаляпин). Продолжение традиций «русских сезонов» (М. Фокин, В. Нижинский, А. Павлова, С. Лифарь, Г. Балачин). Балетная школа М. Кшесинской. Диалог русской и западноевропейской культуры.

Подраздел 3. Особенности культуры периода Великой Отечественной войны (1941–1945)

Особенности культурной политики в период Великой Отечественной войны. изменение форм и методов. Создание института уполномоченных при ГКО и Совета по координации научной работы в стране. Осуществление идеологического руководства Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (УПА) во главе с Г.Ф. Александровым. Роль Совинформбюро как основного информационного центра. Возникновение новых общественных антифашистских организаций (советских ученых, советских женщин, Еврейского антифашистского комитета). Создание лекционных бюро при Комитете по высшей школе (Б.Д. Греков, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушин, Н.С. Державин, М.В. Нечкина). Эвакуация музейных ценностей и творческих организаций. Деятельность учреждений культуры в провинции. Оживление культурной жизни провинции: создание симфонических оркестров, театров, творческих союзов.

Восстановление и создание новых культурно-просветительных центров. Издательская деятельность. Изменение объема и характера выпускаемой литературы.

Образование и наука в годы Великой Отечественной войны. Перестройка системы народного образования в связи с условиями военного времени. Появление учреждений нового типа: школ-интернатов, вечерних школ для работающей молодежи. Восстановление школьной сети по мере освобождения оккупированных районов. Постановление СНК 1944 г. «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе».

Эвакуация наиболее крупных вузов Москвы и Ленинграда. Ленинградские ученые в Саратовском университете. Сокращение числа студентов, сокращение срока обучения в вузах до 3–3,5 лет. Новые предметы: военное дело, противопожарная и противохимическая защита.

Создание Академии педагогических наук (1943 г.).

Эвакуация научных учреждений (Казань, Урал, Средняя Азия). Открытие филиалов АН СССР в Новосибирске, в Свердловске, Казани, Башкирии, Карело-Финской АССР. Создание Академии медицинских наук во главе с Н. Бурденко. Создание Комиссий по изучению природных ресурсов. Решение ГКО «Об организации научно-исследовательских работ по использованию атомной энергии» Работы В.В. Вернадского, И.В. Курчатова.

Психологическое состояние общества в начальный период войны. Максимальное приближение культуры к массам. Попытки сплотить всех граждан СССР в единое патриотическое братство. Понятие «наша Родина»: как Отечество и как «малая родина» (город, село, улица, дом, родные и близкие). Ответственность всех и каждого за ее судьбу. Выделение значения русской нации. Мобилизация всех духовных сил на основе исторических традиций «великой русской нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова» (Из речи И. Сталина). Отступление от принятых идеологических стереотипов. Ослабление идеологического контроля. Роспуск Коминтерна. История создания нового советского гимна: «Интернационал» остался гимном партии, гимн СССР прозвучал 1 января 1944 года. Отказ от классового подхода: упор на всенародный характер войны. Попытки переломить тяжелую социально-психологическую обстановку в стране. Воспитание беспощадной и активной непримиримости к врагу. Отождествление понятий: «фашист» и «немец» (И. Эренбург, А. Толстой, Б. Горбатов). Формирование образа врага: пути и методы. Изменение позиции сталинского руководства к концу войны. Статья Г.Александрова «Товарищ Эренбург упрощает» (1945 г., 18 апреля). Эволюция понятия «патриотизм».

«Церковное возрождение». Изменение отношения государства к церкви. Патриотическая позиция церкви. Письмо митрополита Сергия к православным христианам: призыв встать «на защиту священных границ нашей Родины». Деятельность церкви по помощи фронту. Сбор средств на сооружение танковой колонны им. Дмитрия Донского, на строительство

авиаэскадрильи «Александр Невский». Встреча представителей высшей церковной иерархии со Сталиным. Восстановление патриаршества 19 сентября 1943 г. Ослабление антирелигиозной пропаганды. Ликвидация «Союза воинствующих безбожников». Образование Совета по делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР во главе с Г. Карповым. Возобновление изданий Московской патриархии, открытие духовных учебных заведений, новых приходов. Ослабление репрессий против священнослужителей.

Расширение творческих контактов с Западом. Публикации зарубежных авторов. Демонстрации заграничных кинофильмов. Западная музыка и концерты зарубежных исполнителей. Американско-советские общества (медицинское, музыкальное, научное). Оживление деятельности Всесоюзного общества культурных связей с границей (ВОКС). Публикации зарубежных авторов. Статьи К. Симонова, Л. Леонова, Е. Петрова, М. Шолохова в западной прессе. Театральные постановки русской классики на сценах Великобритании и США.

Особенности художественной культуры в период Великой Отечественной войны. Патриотическая тема в художественной культуре. Приоритет оперативных жанров. Оперативные жанры в литературе: роль публицистики, статьи и очерки военных корреспондентов. Оперативные жанры в изобразительном искусстве. Плакаты Кукрыниксов, А. Тоидзе («Родина-мать зовет»). «Окна ТАСС» (Кукрыниксы, М. Черемных, Г. Савицкий, Н. Радлов, П. Соколов-Скаля). Особая роль кинохроники. Фронтные бригады театров им. Вахтангова, Малого театра и др.) Театр «Искра» (из актеров театра им. Ленинского комсомола).

Развитие малых художественных форм. Поэзия патриотическая и лирическая. Стихи А. Твардовского, Н. Асеева, В. Лебедева-Кумача, К. Симонова, С. Маршака, М. Исаковского. Поколение поэтов-фронтовиков: П. Коган, М. Кульчицкий, С. Гудзенко, А. Межиров, Б. Слуцкий, Ю. Друнина. Активность и суггестивность поэзии периода Великой Отечественной войны (использование древних форм: заклинаний, заговоров, проклятий, клятв и т.д. (Ю. Боров).

Военная тема в художественной культуре. Мотивы жертвенности. «Ленинградская поэма» О. Бергольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Дни и ночи» К. Симонова, «Направление главного удара» В. Гроссмана, «Василий Теркин» А. Твардовского. Обращение к реальным героям и событиям: «Зоя» М. Алигер, «Молодая гвардия» А. Фадеева.

Тема войны в произведениях *изобразительного искусства* (П. Корин, А. Пластов, Г. Ряжский, С. Герасимов, А. Дейнека). Музыкальное искусство периода Великой Отечественной войны. «Седьмая (Ленинградская) симфония» Шостаковича. Произведения С. Прокофьева. «Священная война» как музыкальный символ Великой Отечественной войны (Лебедев-Кумач – Александров). Лирическая песня как ведущий жанр военных лет («Темная ночь», «Землянка», «Скромненький синий платочек»).

Театральные премьеры как отражение событий первого периода войны: «Русские люди» Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова. Обращение к русской классике. Смотри русских классических пьес зимой 1943–1944 гг.

Первые военные фильмы («Она защищает Родину», «Секретарь райкома», «Два бойца»). Лирическая тема в фильмах И. Пырьева «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны».

Историческая тема в произведениях военного периода. Воплощение идей соцреализма в произведениях изобразительного искусства: Герасимов А. («Гимн Октябрю»); достижения и противоречия в работах творческой интеллигенции (в фильмах «Иван Грозный» «А. Невский», «Суворов», «Щорс» С. Эйзенштейна; исторических романах «Батый» В. Яна, «Петр Первый» А.Н. Толстого, «Емельян Пугачев» Шишкова). Триптихи П. Корина.

Идеализация довоенного прошлого.

Новый виток усиления идеологического контроля (1943 г.). Запрещение киноповести А. Довженко «Украина в огне» за «антиленинские извращения и националистическое направление». Постановление Секретариата ЦК «О контроле над литературно-художественными журналами» и «Повышении ответственности секретарей художественно-литературных журналов». Создание художественного совета Комитета по делам кинематографии СНК СССР. Постановление Огрюро «О журнале “Знамя”». Критическая кампания против М. Зощенко за повесть «Перед восходом солнца».

Война и национальное культурное наследие. Разрушение памятников национальной культуры на оккупированных территориях (пригороды Ленинграда, Ясная Поляна). Вывоз национальных ценностей. Современная проблема реституции.

Подраздел 4. Культура в поствоенный период (1946-1953)

Новая социально-психологическая обстановка после войны. Культурная политика. Надежды на политическую «оттепель». Критические выступления советских писателей. Призывы отказаться от «лакировки действительности» (М. Шагинян). «Военное братство». Сложности послевоенного времени. Нравственные контрасты духовной атмосферы времени. Война в душах людей. Тщетность ожиданий общества: причины социального негативизма.

Изменения в культурной политике. Дуализм культурной политики партийно-государственного руководства: отставка Д. Поликарпова (секретаря Союза писателей), отмена постановления секретариата ЦК «О контроле над литературно-художественными журналами».

Усиление административно-командных методов руководства культурой. Роспуск Еврейского антифашистского комитета. Вопросы идеологии в центре работы партийно-государственных органов.

Восстановление системы народного образования. Завершение перехода к всеобщему семилетнему образованию. Рост числа школ рабочей молодежи.

Высшее образование. Открытие новых вузов. Необходимость в квалифицированных кадрах. Рост вечернего и заочного высшего образования. Возрастание расходов на науку. Увеличение числа научно-исследовательских институтов и создание Академий наук в ряде национальных республик.

Двойственная политика по отношению к РПЦ. Попытки нового наступления на церковь. Роль М. Сулова в стремлении развязать новый виток антирелигиозной пропаганды. Продолжение политики либерализации. Совещание глав представителей поместных православных церквей (1948).

«Холодная война» и ее влияние на советскую культуру. Сокращение культурного диалога с бывшими союзниками. Колоссальный успех поэтических вечеров А. Ахматовой, рост популярности произведений М. Зощенко. Идеологические кампании 1946–1948 гг. Новые постановления ЦК ВКП(б): «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»; «О репертуарах драматических театров и мерах по его улучшению»; «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», «О кинофильме “Большая жизнь”», «О декадентских тенденциях в советской музыке», «О журнале “Крокодил”». Постановления первого Всесоюзного съезда советских композиторов и совещания деятелей советской музыки. «Сочинять, ставить, играть – все равно, что гулять по заминированному полю».

«Железный занавес». Противопоставление советского патриотизма и космополитизма. Статья Д. Шепилова «Советский патриотизм» («Правда, 1947»). Начало борьбы с «безродными космополитами и антипатриотами». А.А. Жданов о борьбе с космополитизмом. Советская типология космополитизма: «ура-космополитизм», «оголтелый космополитизм» и «безродный космополитизм». Отождествление «оголтелого космополитизма» с «буржуазным еврейским национализмом». Роспуск ЕАК, гибель Михоэлса.

Ксенофобия, ненависть ко всему иноземному как цель культурной политики партии. Кампании против «безыдейности», «безродных космополитов», «низкопоклонства перед Западом». Концепция «двухпоточности» искусства. Создание «идеологического фронта». Образ внутреннего и внешнего врага. Принятие плана Союза писателей по усилению антиамериканской пропаганды. Особенности мифологизированного сознания. Роль средств массовой информации.

Попытки установления тотального контроля над наукой. Дискуссии в области философии, 1947 г.) по поводу книги Г.Ф. Александра «История западноевропейской философии», языкознания (1950 г.), политэкономии (1951 г.). Работа И.С. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР. Дискуссии в гуманитарных науках. Вопрос о школе А.Н. Веселовского – «главной прародительницы низкопоклонства перед западом в известной части литературоведения в прошлом и настоящем». Попытки ученых-генетиков разоблачить антинаучные взгляды Т. Лысенко. Сессия ВАСХНИЛ в августе 1949 г. Разгром советской генетики. «Павловская сессия» 1950 г. Перенесение в академическую среду черты внутривнутрипартийной жизни. «Дело о театральном критиках» (Ю. Юзовский, А. Гурвич, Л.

Малюгин, А. Боцаговский, Г. Бояджиев и др). Обвинения «в попытке дискредитировать передовые явления нашей литературы и искусства». Связь Ленинградского дела и кампанией против ленинградских «антипатриотов» в сфере литературной и театральной критики. Репрессии против ведущих ученых ИРЛИ (Пушкинского дома): В.М. Жирмундского, М.К. Азадовского, Г.А. Гуковского, Б.М. Эйхенбаума). Закрытие музея нового западного искусства (1948).

Молодежная оппозиция сталинизму («Молодая гвардия», «Коммунистическая партия молодежи»).

Противоречия культурного развития.

Художественная культура. Военная тема в работах П. Кривоногова, Б. Неменского, М. Самсонова, А. Горского. Произведения Ю. Непринцева, А. Лактионова. Традиции русского классического искусства. Мотивы гармонии человека и природы (А. Пластов, М. Сарьян, Ромадин, Г. Нисский).

Историческая и революционная тема (А. Бубнов, Тулин, Угаров). Продолжение ленинианы (В. Серов, Б. Иогансон), сталинианы (Б. Иогансон, И. Тоидзе, Д. Налбандян).

Особенности бытового жанра («Хлеб» Т. Яблонской, «На мирных полях» А. Мыльникова).

Монументальное искусство. Мозаичные циклы станций метро «Комсомольская – кольцевая», «Киевская – кольцевая».

Новое осмысление войны в литературных произведениях: «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Дом у дороги», «Я убит подо Ржевом», «Звезда» Э. Казакевича, «Балтийское небо» Н. Чуковского.

Рост количества «бесконфликтных» произведений. Штампы, театральный пафос, описательность, гигантомания. («Кавалер Золотой звезды» Бабаевского, «От всего сердца» Мальцева, «Заседание президиума АН СССР» В. Ефанова).

Архитектура. Генеральный план развития Ленинграда (1948 г.): восстановление исторического архитектурного облика и строительство новых районов. От малоэтажек к «сталинкам».

Постановление Совмина (1947) о строительстве высотных зданий в Москве. Современные дискуссии вокруг сталинских высоток: «за» и «против». Архитектурные доминанты государства как символы национальной идентичности (Б. Флирль), «советский монархизм» (Ю. Борев). Апогей «сталинского ампира». Влияние европейских и отечественных традиций. Интерьер квартир. Возвращение к формам и конструкциям мебели эпохи модерна. Возвращение «буржуазного стиля».

Изменение пространственного облика столицы.

«Малокартинье» первого послевоенного пятилетия. Историко-биографические фильмы («Пирогов» Г. Козинцева, «Адмирал Нахимов» В. Пудовкина, «Иван Павлов» Г. Рошаля). Мажорный оптимизм, наличие положительного идеала (фильмы И. Пырьева «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки»). Продолжение ленинианы (В. Серов, Б. Иогансон), сталинианы (Б. Иогансон, И. Тоидзе, Д. Налбандян).

Неофициальная культура. «Реквием» А. Ахматовой. Произведения М. Зощенко, Б. Пастернака, А. Платонова. «Арестованные романы». В. Гроссман.

Особенности повседневной жизни. Трудности послевоенного периода. Возвращение из эвакуации. Жизненный уровень населения: минусы и плюсы. Конфискационная денежная реформа, отмена карточной системы, снижение розничных цен.

РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРА СССР В СЕРЕДИНЕ 1950 - СЕРЕДИНЕ 1980-Х ГГ.

Подраздел 1. Культура СССР в середине 1950-х - середине 1980-х гг.

Особенности эпохи. В культурном развитии СССР (середины 1950-х – середине 1980-х гг.) условно можно выделить два периода: хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя». Наряду с особенностями, они имели общие черты. Процессы, начатые эпохой «оттепели», продолжались и развивались в последующий период. Вместе с тем, понятие «застой» не может относиться ко всем проявлениям культурной жизни. Хронологические рамки эпохи: от смерти Сталина до прихода к власти Горбачева. Это особый период в истории советской цивилизации со своими необратимыми событиями и их последствиями.

Образование и наука: Изменение в системе образования в хрущевский период: отмена платы за обучение в старших классах, создание политехнической школы, введение обязательного восьмилетнего образования; переход от десятилетнего к одиннадцатилетнему обучению (Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», 1958 г.). Создание единой сети профессионально-технических училищ (ПТУ). Новая структурная перестройка системы образования в эпоху Брежнева (1964 г.): возвращение к десятилетнему сроку обучения. Поиски форм новой школы в начале 1980-х гг. (В. Шаталов, М. Щетинина и др.)

Рост числа вузов. Возрождение рабфаков (подготовительных отделений при вузах).

Приоритетные направления в развитии науки: ядерная физика, квантовая электроника, физика высоких и сверхвысоких энергий (А.Д. Сахаров, М.В. Келдыш, Л.Д. Ландау), вычислительная техника, космическая техника (запуск первого космического спутника – 1957 г.; полет Ю.А. Гагарина в космос – 1961 г.), использование атома в мирных целях (атомные электростанции, атомный ледоход «Ленин»). Общественные науки. Судьба А.М. Некрича, А.А. Зиновьева. Письмо интеллигенции Л.И. Брежневу против возрождения сталинизма.

Расширение сети АН СССР. Возникновение Сибирского отделения АН СССР, Уральского научного центра, Дальневосточного научного центра.

Особенности культурной политики периода «оттепели». Противоречивость развития культуры. Изменения в формах и методах культурной политики партийно-правительственного руководства. Роль Министерства культуры. Е.А. Фурцева. Неоднозначная оценка ее деятельности (Г. Вишневская, М. Плисецкая). Смягчение политического режима и идеологического прессинга в жизни страны. Вопрос о перспективах развития советского общества. XX съезд партии как фактор обновления общества. Н.С. Хрущев и его отношение к культуре: противоречивость, непоследовательность, эмоциональность.

«Об искренности в литературе» (Померанцев). «Оттепель» (Эренбург). Идеи культурного плюрализма. Проявления культурной оттепели. Процессы десталинизации. Активизация деятельности творческих Союзов. Съезды союзов писателей (1954, 1959 гг.) и композиторов (1958 г.). Завершение оформления Союза художников СССР (1957 г.). Реабилитация художественной интеллигенции. Постановления 1958 г. об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий», «От всего сердца». Публикация произведений А. Ахматовой, М. Зощенко, М. Цветаевой, С. Есенина, М. Булгакова. Художники андеграунда. Журналы, альманахи, литературно-художественные газеты.

Дискуссии о необходимости свободы творчества и сосуществовании различных школ и направлений.

Особенности духовной жизни. Преодоление стереотипов сознания предшествующей эпохи. Позиции интеллигенции: «консерваторы» и «либералы». Культурный раскол в среде художественной интеллигенции: «Новый мир» (редактор А. Твардовский) и журнал «Октябрь» (редактор В. Кречетов).

Появление поколения «шестидесятников». Культ новых нравственных ценностей. «Иронический романтизм». Дискуссии «о физиках» и «лириках».

Новая плеяда прозаиков и поэтов. Поэтический бум шестидесятых. Поэзия как символ обновления времени. Поэтические вечера в Политехническом (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Вс. Рождественский). Эмблема времени – дискуссионность. Театры- центры инакомыслия и подтекста эпохи («Современник», театр на Таганке, БДТ). Активизация связей с мировой культурой (Московский кинофестиваль, конкурс им. П. Чайковского, Международный фестиваль молодежи и студентов). Новое кино: «Баллада о солдате» (Г. Чухрай), «Летят журавли» (М. Калатозов), «Судьба человека» (С. Бондарчук), «Девять дней одного года» (М. Ромм), «Живые и мертвые» (К. Симонов). Десталинизация культурной жизни. «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» (А. Солженицын).

Усиление связей с Западом. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Переводная литература. Культ Э. Хемингуэя и Э. -М. Ремарка.

Власть и интеллигенция. Попытки диалога власти с интеллигенцией. Встречи Хрущева с интеллигенцией (1957–1962 гг.). Взгляды партийно-государственного руководства на роль искусства в СССР. «Определение границ дозволенного» (<http://sapgir.narod.ru>).

Пределы культурной оттепели. Рецидивы сталинизма. «В вопросах культуры я – сталинист» (Н.С. Хрущев). «Разгромный визит» Н.С. Хрущева на выставку МОСХ в 1962 году. «Шельмование» Э. Неизвестного и художников андеграунда. «Зона наведения порядка». Выявление «опасных тенденций в социалистической культуре».

Критика антисталинских произведений (Дудинцева, Яшина, Гранина, Кирсанова). Обвинения в очернительстве («Застава Ильича» М. Хуциева). Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». «Дело Пастернака». Публикация его романа «Доктор Живаго» за границей. Раскол среди интеллигенции. Кампания против Пастернака в средствах массовой информации. Проявление полярных позиций в Союзе писателей. «Догуттенберговский период советской литературы»: «Самиздат» и «Тамиздат».

Государство и церковь. Противоречивость политики по отношению к церкви. Постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» (июль 1954 г.), «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды (ноябрь, 1954 г.). «Условная» стабилизация отношений с церковью в 1950-е годы.

Попытки ресталинизации, противоречивость развития культуры при Л. Брежнев. Кризис официального советского искусства.

Особенности массового сознания. Разрушение мифа о духовной монолитности советского общества. Повышение ценности отдельной человеческой личности и рост ее самосознания. Отход от приоритета коллективного над индивидуальным. Новая интерпретация. Тенденция восстановления исторической памяти и преемственности поколений. Критика поколения «манкуртов» (Ч. Айтматов). Человек в контексте времени. Претензии художественной культуры на разное миропонимание. Присутствие авторской позиции и морально-нравственной концепции.

Диссидентство 60–70-х гг. Типология, формы инакомыслия. Диссидентство как реакция художественной интеллигенции на свободу творческого самовыражения. «Ворованный воздух». Процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем (1965). Общественные протесты. Добровольная и вынужденная эмиграция. А.И. Солженицын, В. Максимов, А. Галич, И. Бродский, Г. Вишневская, М. Растропович, В. Комар, А. Меламид, Э. Неизвестный, М. Шемякин.

Политическое диссидентство. Борьба за выполнение тех законов, которое уже существуют, за права человека. А.Д. Сахаров. Ю. Орлов. Появление «хельсинкских групп». Формы и методы борьбы с диссидентством.

Появление новых видов искусств. Дискуссия по поводу метода социалистического реализма: метод или единая художественная система? Эксперименты и новые художественные решения. Становление культурного многообразия. Возникновение молодежной субкультуры как самовыражения и самоутверждения.

Новые темы и сюжеты в художественной культуре. Появление новых форм. Соединение традиционных и модернистских традиций. Уход от

черно-белых вариантов. Изменение парадигмы времени, сущности бытия. Обращение к культурным традициям, культурной памяти. Новые формы художественного осмысления действительности (легенда, притча, мифологические сюжеты). Интерес к психологии молодежи. Появление в живописи «сурового стиля». Ранний этап стиля – драматизм в подходе к жизненным явлениям (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Г. Коржев). Борьба с «вещизмом», появление драматически-трагедийных сюжетов, документальности. Отсутствие декоративизма. Силуэтность. Главная тема «сурового стиля» – труд-подвижничество. Герои «сурового стиля» (нефтяники, геологи, покорители и преобразователи природы). Программные принципы «сурового стиля» – романтизм, преодоление, честность и человеческое достоинство. Поздний вариант «сурового стиля» – андеграунд с пространством иронической безнадежности (<http://azbuka.gif.ru>).

«Андеграунд» в изобразительном искусстве. «Драматический эпизод» – «бульдозерная выставка» 1974 года. (<http://www.stengazeta.net>). «Другое искусство». «Митьки» как искусство, развивающееся в рамках художественного универсализма, художника-творца, независимого от материальных благ, власти.

Развитие московского концептуализма: И. Кабаков, А. Монастырский, группы «Коллективные действия», «Мухомор», «Перцы», «Гнездо»: философия, теория, эстетическая практика. Деятельность Клуба авангардистов (1987 г.). Связь московского концептуализма с западным. Основные принципы концептуализма. Сочетание текста и изображения. Мифологические основы. Идеи маргинального существования в культуре. Внутренняя логика творчества и широкий диапазон стиля мастера. Нонконформизм как отрицание существующего порядка вещей (Д. Краснопевцев, О. Васильев, Э. Билютин).

Реакция художественной культуры на демократизацию бытия. Новые линии обобщения. Нравственно-философские искания. Изменения в производственной теме. Появление нравственно-этических моментов. Человек и война. От войны «генералов» к «окопной правде»: «Горячий снег» Ю. Бондарева, «А зори здесь тихие...» А. Б. Васильева. Обращение к историко-революционным сюжетам. Романтизация и героизация революции и Гражданской войны («Приключения неуловимых», «белое солнце пустыни»)

«Театральные университеты». Театр на Таганке, «Современник», БДТ. «Эзопов язык» постановок. Выдающиеся актеры: Смоктуновский, Лебедев, Лавров, Юрский, Макарова, Высоцкий.

Популярность сатирического жанра. Миронова и Менакер, А. Райкин.

Музыкальное искусство. Феномен авторской песни как альтернатива официальной культуре. (А. Галич, Б. Окуджава, В. Высоцкий). «Магнитофонная революция». Парадокс эпохи застоя: жесткая цензура и появление выдающихся произведений искусства. «Золотое десятилетие» советской музыки. Р. Щедрин. Русский авангард в музыкальном искусстве (С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов). Выдающиеся исполнители:

М. Растропович, Г. Вишневецкая, П. Коган, В. Третьяков, В. Атлантов. Открытие западом русской музыки. Триумфальные гастроли русских музыкальных коллективов. Западные исполнители в СССР. В. Клиберн, Б. Гудмен, И. Стерн, И. Монтан. Русский рок как новая модель молодежной музыки. Превалирование текстов с социальной направленностью.

Кинематограф. Итальянское и французское кино в СССР. Отечественный кинематограф. Фильмы А. Тарковского, А.Ю. Германа, Г. Чухрая, Ф. Бондарчука. Военная тема («Баллада о солдате», «Судьба человека»). Отражение спора между «физиками» и «лириками». «Девять дней одного года». Популярность развлекательного кино: «Карнавальная ночь», «Человек-амфибия», «Гусарская баллада». Комедии Л. Гайдая. «Запрещенное кино». «Застава Ильича» М. Хуциева «Гниют на полках фильмы снова / И снова рубят все с плеча /.

Изменение мира повседневности в 1950 – 1980-е годы. «Хрущевки». «Миниминизация с «унифицированными архитектурными деталями». Конец Большого стиля. Постановление от 31 июля 1957 г. Регламентация этажности зданий, видов стройматериалов, высоты потолков и метражности квартир. Строительство ЖСК. Новые формы повседневного поведения. «Стиляжничество» 1950-х гг. как молодежная субкультура: одежда, поведенческие стереотипы, культурно-эстетические пристрастия. Влияние западной культуры. Отношение власти к этому явлению: «Сегодня парень любит джаз – а завтра Родину продаст», «джинсовая поэзия». Джинсы как стиль жизни молодежи 1970—1980-х годов. «Война стилей» как проявление инакомыслия. «Техасы» и «Левайсы». «Даже мышка Микки Маус носит джинсы Леви Страус». «Если мы добьемся, что советский подросток выйдет на Красную площадь в американских джинсах, мы можем себя считать победителями в идеологической войне» (Г. Киссинджер). Новая лексика: «бои» и «гёрлы», «три гёрлицы под окном...» Дискурс власти и новая молодежная мода. Запретительство и официозная сатира. Карикатуры в журнале «Крокодил». Нелегальная экономика и молодежная мода. «Цеховики» и «фарцовщики». Усиление наказаний за «антисоветскую деятельность» (тунеядство, спекуляцию).

Развлечения горожан. Новые способы культуры неофициального общения: клубы, КВН, кружки, молодежные кафе, вечера встреч с читателями. Роль СМИ. Особая роль телевидения. Передачи литературно-драматической редакции. «Голубые огоньки», «От всей души...». Развитие внутреннего туризма: «А я еду за туманом...». Зарубежный туризм: политические и познавательные цели. «Руссо туристо – облик морале».

Необратимые процессы в культурной жизни в конце 1970- начале 1980-х гг. Расхождение власти и культуры как одна из предпосылок развала державы: «Люди царства своего не уважают больше» (Б. Окуджава)

РАЗДЕЛ V. КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (1990-Е ГГ. – НАЧАЛО XXI В.)

Кардинальные изменения в культурной политике. Влияние новой экономической и политической ситуации на развитие культуры. Глобализм и современная российская культура. Изменения в централизованной системе управления и традиционных принципов культурной политики. Определение путей дальнейшего развития культуры: дискуссии по поводу новых приоритетов и базовых ценностей культурной политики. Проблема сохранения ядра национальной культуры. Принятие «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (1992 г.). Федеральные программы сохранения и развития культуры и искусства (1993–2005 гг.), «Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации».

Под культурной политикой современной России (ст.3 «Основ законодательства РФ о культуре») понимается «политика государства в области культурного наследия» как «совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры». В «Основных направлениях... до 2015 года...» это понятие трактуется несколько шире: как политика, «направленная на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства» (№ МФ – П44 – 2462 от 01.06. 2006).

Неясность терминологии. Понятия «культурное наследие» (раздел I, ст. 2), «культурные ценности» (раздел II, ст. 12 «Основ законодательства...») в нормативно-правовых актах часто являются синонимами. Отсутствие четкого разграничения между этими понятиями как причина противоречий в современной культурной политике, законотворческой практике.

Абстрактность ряда правовых норм законодательства по культуре. Дискуссионность вопроса о равенстве возможностей: «Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотекам, музейным и архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности» (раздел II, ст. 12). Политическая идея равномерного как единственного справедливого размещения учреждений и организаций, материальных и прочих ресурсов культуры столь же нереалистична, как и равномерное расселение людей на планете (В. Чурбанов).

В отличие от советского периода, современная культурная политика базируется на принципе децентрализации: активное участие в развитии социокультурной сферы как субъектов РФ, так и муниципальных образований. Вопросы финансирования (2% бюджетных расходов). Многообразие и разнонаправленность культурных процессов в современной России. Уточнения в основных целях и задачах культурной политики

государства. Сохранение и развитие культурного наследия и задача «реализации дальнейшей интеграции России в мировой культурный процесс, укрепление ее позитивного образа за рубежом», что обусловлено «необходимостью сохранения национальной культурной идентичности в условиях глобализации».

Глобально-локальные перемены и нарушение привычной картины мира. Изменения в отношениях государства и культуры. Новые условия и причины, связанные с диверсификацией функций государства, децентрализацией власти, невозможностью контролировать информационные потоки в рамках национальных границ. Дискуссии о культурной политике в современную эпоху. Культурная политика должна включать стратегии культуры в решение самых актуальных проблем современного российского общества, программу модернизации, повышения качества жизни, развитие институтов гражданского общества (Т. Богатырева). Проблема совершенствования законодательства в сфере культуры и механизмов его реализации.

Принципы децентрализации управления, самоорганизации процессов, происходящих в культуре, многообразия, альтернативности культурной деятельности, освобождение от идеологического диктата. Создание Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Появление новых методов финансирования культурных, научных и образовательных проектов (зарубежные и отечественные фонды, спонсорство). Включение культуры в рыночные отношения. Поиски объединяющей национальной идеи. Идеи восстановления целостного культурного пространства России. Новое «евразийство». Мультикультурализм.

Изменение отношения государства к церкви. Закон 1997 г. «О свободе совести и религиозных объединений». Превращение религии в одну из сфер духовной жизни общества. Рост числа религиозных объединений (с начала 1990-х гг. до 2000 г. в 3,4 раза). Плодотворное сотрудничество между РПЦ и светской властью. Возвращение РПЦ церквей и монастырей. Расширение международных контактов РПЦ.

Возрождение интереса к религии. Дуализм общественного сознания. Переоценка ценностей. Рост нигилизма и скептицизма.

Снятие запретов на отправление религиозных культов и обрядов. Плюсы и минусы. Появление тоталитарных сект. «Новое религиозное сознание». Возрождение мистики, астрологии, «черной» и «белой» магии. Негативные последствия для духовного состояния общества.

Образование и наука: Закон «Об образовании» (1992 год). Появление множественных видов учебных средних (гимназии, лицеи, колледжи) и высших заведений (университеты, академии). Перестройка РАН.

Появление платного образования. Вариативность учебных пособий: плюсы и минусы. Возрастание числа государственных и негосударственных высших учебных заведений. Изменения в приемных экзаменах в вузы: двойственный характер ЕГЭ. Стремление России войти в Болонский процесс

и изменить свою систему высшего образования соответственно европейским стандартам.

Сложное положение отечественной науки в 1990-х годах. Сокращение инвестиций в научные исследования. Отток научных кадров в другие сферы. Эмиграция представителей науки.

Новые тенденции в образовательной и научной политике начала XXI века. Программы развития фундаментальных исследований. Достижения российских ученых. Нобелевский лауреат Ж. Алферов.

Новые тенденции в культурной жизни. Смена эстетической, идеологической и нравственной парадигм. Изменения на ментальном уровне. Признаки социокультурной неопределенности: несоединимые принципы и ценности. Кризис морально-нравственных императивов.

Переход к многомерной культуре. «Многоукладность» культуры. Изменение функций СМИ. Противоречивость развития: расширение информационного пространства, рост количества периодических изданий и сокращение их тиражей. Появление «желтой прессы» и «глянцевых» журналов. Возрастание роли телевидения. Появление новых общероссийских, региональных и частных телекомпаний. Широкий спектр информации: тяга к сенсационности, рост числа развлекательных программ в ущерб информационно-аналитическим. Рост числа «мыльных опер»: отечественных телесериалов с криминальными и мелодраматическими сюжетами.

Мировоззренческая и стилевая противоречивость культурных процессов. Разнообразие художественных тенденций, методов творчества. Полная смена художественных кодов. Появление в поле культуры различных вариантов андеграунда и поставангарда, модернизма и постмодернизма.

Процесс размежевания интеллигенции.

Обогащение *литературы* за счет сотен имен представителей Русского Зарубежья (И. Бунин, И. Шмелев, Б. Поплавский, Ф. Ходасевич) . Выход в свет «запрещенной» литературы (А. Платонов, Е. Замятин, Б. Пильняк, О. Форш, М. Булгаков, Б. Пастернак). Возвращение имен. Новое открытие Серебряного века (Н.Гумилев, М. Цветаева, А. Ахматова, М. Кузмин, И. Северянин, К. Бальмонт, М. Волошин). Возвращение на Родину А. Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ». Его идеи переустройства России.

«Целенаправленная деконструкция» художественного стиля советской эпохи.

Усиление влияния и изменение роли массовой культуры. Массовая культура как срединная составляющая культурного поля. Рыночный заказ массового читателя. Влияние западной массовой культуры. Жанрово-тематические каноны массовой культуры. «Основные черты масскульты: герой-маска, эскапизм, серийность». Процесс сближения между массовой и элитарными культурами.

«Постмодернизм как неклассическое эстетическое направление» во всех видах художественной культуры. Эстетика постмодернизма. Новая роль современной литературы: намеренный отказ от морализаторства. Литература

постмодернизма. Гипертекст и «хаос цитат». Основные черты постмодернизма («интертекстуальность, игра, ирония, диалогизм, эпатажность»). Особенности русского постмодернизма: память о Серебряном веке («Этот бронзовый век, подкрашенный серебрянкой» (Д. Быков), духовная связь с 1920-ми гг., «тоска по мировой культуре», антитоталитарность, антиавторитарность). Дискуссии вокруг постмодернизма: от апологии до «опасного антикультурного явления» (А. Солженицын). Литературный постмодернизм (Т. Толстая, А. Битов, Вик. Ерофеев, Вен. Ерофеев, В. Пелевин, Л. Петрушевская, В. Сорокин, Галковский, Д. Пригов). Феномен Л. Улицкой и Д. Рубиной.

Продолжение традиций реализма (Искандер, Солженицын, Астафьев, Распутин, Гранин, Бондарев). «Метареализм» (Варламов, Киреев, Маканин, Ким, Слаповский, Седакова, Жданов, Кушнер): сочетание реализма и мистики.

Неоднозначность оценок развития *современного искусства*: «век катастрофы» (Т. Ильина) или «одна из вершин русского искусства» (Е. Деготь).

Новый этап в развитии концептуализма в изобразительном искусстве. Экспериментальные акции: перформансы и инсталляции. Акционизм 1990-х гг. как искусство жестоких перформансов. Актуализация телесности, жестокости, опасности, безумия. А.-Тер-Оганьян, О. Кулик. Утрата концептуальности.

Реализм в изобразительном искусстве (Щербаков, Страхов, Абакумов). Новый этап в развитии концептуализма в изобразительном искусстве.

Процессы виртуализации художественного творчества в эпоху постмодерна. Соц-арт и московский концептуализм в изобразительном искусстве. Изображение и текст. Русская диаспора за границей и современные российские художники. (Э. Булатов, Комар и Меламид, И. Кабаков, Косолапов, Соков, Брускин, Белов). Сочетание андеграунда и соцреализма. Арт-арт (Алексеев, Альберт, Рошаль, Захаров). Формы искусства конца XX в. Видеоарт как сочетание искусства, науки и технологии. (Исаев, Проворов, Мызникова, Шутов, Николаев). Неоакадемизм (Новиков, Маслов, Кузнецов, Гурьянов). Московские радикалы и использование медиа-технологий (Осмоловский, Пименов, Бренер). «Бумажная архитектура». Ретроспекция «идеального времени» 1960-х гг. М. Рогинского. «Критический фотореализм» С. Файбисовича.

Достижения и противоречия в творчестве З. Церетели. Неоднозначность произведений И. Глазунова: сочетание традиций европейской, русской иконописной и лубковой традиции. «Вечная Россия» как парафраз работы Корина «Русь уходящая».

А.О. Флоренский: художник, аниматор, создатель концептуальных проектов (<http://www.russkiflbum.ru>).

Изменения в кинематографе. Рост числа фильмов с детективным сюжетом. «Новая война»: фильмы об афганской и чеченских войнах. Изменение морально-нравственных оценок. Отсутствие психологизма.

Категории «престиж» и «насилие». Идеалы новой социальной жизни. Тожество между имиджем и человеческой сущностью героя. Легенда как функция истории. Возвращение пассаизма.

Новые произведения П. Лунгина, Н. Михалкова, А. Германа-младшего, П. Тодоровского. Новые российские кинофестивали. Возрождение Международного Московского кинофестиваля.

Смена иерархических отношений между искусствами. Эстетика технических искусств. Изменение каналов и способов трансляции ценностей искусства, каналов художественной информации. Каналы межличностного общения через неформальные группы. Молодежная субкультура. Основные черты рок – движения 1990-х годов.

Сочетание различных тенденций современной культуры в эстраде. Стремление к общепринятым западным стандартам.

Архитектура. Роль частной собственности и вкусов заказчика. Полистилизм. Сочетание модернизма и традиционализма. (Ладожский вокзал в Петербурге). Типология зодчества: деловые здания, загородные особняки, дачи, коттеджи. Изменение функционального назначения существующих зданий. Роль конкуренции в развитии зодчества. Реставрационные работы и воссоздание разрушенных памятников. Реминисценции в стиле архитектуры модерна. Многообразие творческих поисков. Негативные тенденции в современной архитектуре.

Коммерческие стандарты и культура. Сращивание элитарной и эгалитарной культур.

Смена культурных потребностей. Проблемы идентификации России на современном этапе.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ПЛЕРЫШЕВСКОГО

3. Темы семинарских занятий¹

Семинарское занятие 1.

Тема: «Отечественная культура XX века: новые подходы»

План

1. *Периодизация и основные этапы развития отечественной культуры XX в.*
2. *Источники по отечественной культуре XX века*
3. *Основные историографические этапы в изучении отечественной культуры XX века*

Семинарское занятие 2.

Тема: «Духовные истоки Серебряного века»

План

1. *“Fin de siècle” в России*
2. *Споры о русской культуре в системе мировой цивилизации*
3. *Программа панэстетизма. В. Соловьев и его последователи*
4. *Особенности модернистского (неоромантического) мировоззрения*

Семинарское занятие 3.*

Тема: «Эпоха модерна в России»

План

1. *Причины появления модернизма в России в контексте общеевропейских культурных процессов*
2. *Символизм и его особенности в России*
3. *Проблема ретроспективизма в культурном поле России в начале XX века.*
4. *Модерн в изобразительном искусстве. Художественное объединение «Мир искусства»*
5. *Архитектура модерна: столичный и провинциальный модерн.*

Семинарское занятие 4.*

Тема: «Русский авангард»

План

1. *Предпосылки зарождения авангарда в России*
2. *Социально-политические и эстетические доктрины авангарда*
3. *Авангард в литературе. Кубофутуризм и эгофутуризм*
4. *«Бубновый валет» как первое авангардистское объединение в изобразительном искусстве. Реакция публики на выставки авангардистов.*
5. *Особенности абстракционизма в России. Супрематизм К. Малевича и работы В. Кандинского*

¹ Темы семинарских занятий (9), отмеченные звездочками (*), предназначены для студентов-бакалавров, обучающихся по специальности «история».

Семинарское занятие 5.

Тема: «Русское общество и Первая мировая война»

План

1. Первая мировая война как начало нового, XX века
2. Отношение общества к началу войны. «Вторая Отечественная», «Великая война», «Последняя война». Патриотические демонстрации в центре и на местах.
3. Русский офицерский корпус и новое отношение общества
4. Повседневность в эпоху Первой мировой войны
5. Позиции русской интеллигенции: от патриотических до антивоенных

Семинарское занятие 6*.

Тема: Особенности развития культуры 1920-х гг.,

План

1. Культурная политика государств: концепция и основные принципы
2. Культурная политика государства: формы реализации в 1920-е гг.
3. Интеллигенция и революция 1917 г. От эйфории до глубинного раскола
4. Искусство и политика
5. Особенности литературных и художественных процессов в стране в 1920-е гг.

Семинарское занятие 7.

Тема: «Советская власть и Русская Православная церковь»

План

1. Религия как неотъемлемая часть менталитета народа
2. Состояние РПЦ накануне революции. Восстановление патриаршества и появление обновленческого течения
3. Причины репрессий по отношению к РПЦ. Власть и церковь в сфере помощи голодающим.
4. Патриарх Тихон и его взаимоотношения с советской властью. Дискуссии вокруг «Завещания» Патриарха.

Семинарское занятие 8.

Тема: Изменение культурной парадигмы в 1930-е годы

План

1. Причины смены культурной парадигмы в 1930-е гг.
2. Новый политический дискурс власти
3. Обращение к исторической памяти как попытка укрепления власти
4. Русофильство И.С. Сталина и его окружения
5. Мессианский пафос коммунистической доктрины

Семинарское занятие 9.

Тема: Появление нового универсального художественного метода

План

1. Стремление к огосударствлению культуры. Постановления 1925 г. и 1932 гг.
2. Подготовка Первого съезда писателей
3. Основные принципы социалистического реализма.
4. Новый художественный метод как форма художественного сознания. Современные дискуссии вокруг соцреализма

Семинарское занятие 10.*

Тема: Особенности культурной политики государства в годы Великой Отечественной войны

План

1. Причины изменений в культурной политике в годы Великой Отечественной войны
2. Изменения в методах и формах управления культурой. Ослабление идеологического контроля
3. Новые тенденции в культурном поле. Развитие малых художественных форм
4. Особенности плаката в годы Великой Отечественной войны: сюжеты, этапы развития.

Семинарское занятие 11.

Тема: «Церковное возрождение» в период Великой Отечественной войны

План

1. Причины изменений во взаимоотношениях между властью и РПЦ
2. Восстановление патриаршества
3. Патриотическая деятельность РПЦ в годы Великой Отечественной войны
4. Положение РПЦ на оккупированных территориях

Семинарское занятие 12.*.

Тема: «Холодная война» и ее влияние на советскую культуру

План

1. «Железный занавес» и его последствия для культуры послевоенной эпохи
2. Создание идеологического фронта. Начало борьбы с космополитизмом
3. Ксенофобия как способ укрепления власти
4. Кампании в сфере науки, культуры в конце 1940-х – начале 1950-х гг.
5. Противоречия в сфере культурного развития. Официальная и неофициальная культура

Семинарское занятие 13.*

Тема: Хрущевская «оттепель» и ее пределы в сфере культуры

План

1. Сущность понятия «оттепель». Дискуссионность проблемы
2. Идеи культурного плюрализма. Влияние XX съезда на культурную жизнь страны
3. Десталинизация культурной жизни. Отмена партийных постановлений второй половины 1940-х гг.
4. Пределы культурной «оттепели» («Выставка МОСХ», «Дело Пастернака»),

Семинарское занятие 14.

Тема: Особенности духовной жизни страны в «хрущевское десятилетие»

План

1. Культурный раскол в среде интеллигенции. Поколение шестидесятников
2. Поэтический бум 1960-х гг. Новые имена.
3. Театры как центры инакомыслия
4. Активизация культурных связей с западом.
5. Международный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.

Семинарское занятие 15.*

Тема: Существовал ли «застой» в культурной жизни страны?

План

1. Особенности массового сознания в брежневский период
2. Новое отношение к личности. От идей коллективизма к уникальности личностного начала
3. Становление культурного многообразия
4. Московский концептуализм: философия, принципы, общеевропейский контекст

Семинарское занятие 16.*

Изменение мира повседневности в эпоху «великих перемен»

План

1. Новые формы повседневного поведения
2. «Стиляжничество» как явление субкультуры
3. Джинсы как способ самовыражения. Вызов традиционному укладу
4. Война стилей как противостояние идеологии
5. «Магнитофонная революция». Бардовская песня и русский рок.
6. «Буржуазность» и поездки «за туманом»

Семинарское занятие 17.

Новые явления в культурной жизни страны (1985-1991)

План

1. Гласность и ее влияние на массовое сознание
2. Демифологизация прошлого: плюсы и минусы

3. Особенности восстановления исторической памяти
4. Изменения в эстетических и нравственных ориентирах
5. Выход андеграунда в культурное поле России

Семинарское занятие 18.*

Тема: Новые тенденции в культурной жизни Современной России

План

1. Проблемы культурной самоидентификации в условиях глобализации
2. Новое «религиозное сознание»)
3. Коммерческие стандарты и культура
4. Постмодернизм в культурной жизни страны
5. Массовая культура в современной России

4. ГЛОССАРИЙ

Ансамбль (арх) – гармоническое единство пространственной композиции

Авангардизм – направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с соответствующими традициями и нормами предшествующей эпохи.

Абстракционизм– авангардное направление в искусстве (супрематизм, лучизм)

Академизм — направление в европейском искусстве, сложившееся в 16 в. на основе устойчивой ориентации на нормы и каноны классического искусства. В обновлённом, «модернизированном» варианте А. проявился и в XX в. — в связи с утверждением в ряде стран (в том числе СССР) эстетики неоклассицизма. В официальном советском искусстве А. преподносился как приверженность к наследию классиков, классическая художественная манера (отсюда — звание «академических» для творческих коллективов — театральных, музыкальных и др.).

Акмеизм (высшая степень расцвета)– направление в русском модернизме, характеризующийся воспеванием мира простых чувств и душевных проявлений. Выразители– «Цех поэтов» (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам)

Андеграунд – неофициальное искусство, противостоящее официальной культуре, насаждаемой государством. Возникает в условиях тоталитарного государства.

Антропоморфизм– наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы.

Аккультурация — заимствование одним этносом культурных традиций и ценностей другого народа. Как правило, процесс А. — результат более или менее длительного контакта разнородных культур, их диалога и взаимодействия. Проявление А. – ассимиляция.

Акмеизм (от греч. акме| - высшая степень чего-либо) — одно из течений в русской поэзии 1910-х гг., реакция на кризис символизма. В «Цехе поэтов» работали Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам, С. Городецкий, М. Кузмин. Они стремились вернуться к материальному миру, естеству, находились в поиске адекватного значения слова. В манифестах акмеистов говорилось о задачах поэзии: показать этот мир такой, какой он есть: «во всей совокупности красот и безобразий». Организовали издательство «Гиберборей».

«Алая роза» - название художественной выставки, состоявшейся в 1904 г. в Саратове. «Алую розу» принято считать предтечей «Голубой розы». На выставке были представлены работы В.Э. Борисова-Мусатова и его апологетов.

Аллегория (от греч.- иносказание) — образное воплощение определённого явления, идеи или понятия посредством персонификации. В отличие от символа А. однозначна и по функциям сближается с эмблемой.

Аллюзия — литературно-художественный прием, намёк, «подразумевание». Обычно А. опирается на ассоциацию с устойчивым понятием, словосочетанием или образом литературного, исторического, мифологического порядка.

Амбивалентность — двойственность чувственного восприятия, психологическая ситуация, когда один и тот же объект вызывает одновременно противоположные чувства.

Ампир— стиль позднего классицизма в европейской архитектуре и искусстве. Сложился в наполеоновской Франции как худож.-эстетич. выражение военной и государственной, имперской мощи. В сталинский период этот термин относился прежде всего к архитектуре, долженствующей подчеркнуть имперские амбиции вождя (высотное строительство, станции московского метро).

Аналитическая школа- направление в живописи. Впервые получило теоретическое обоснование в работах русского художника Павла Филонова: «Канон и закон» (1912), «Идеология аналитического искусства.. (1920-е гг.). Согласно концепции П.Филонова, аналитическое искусство передает формы предметов в их органическом росте.

Античность – применительно к художественным явлениям обозначил искусство Др. Греции и Рима. По существу в эпоху А. были заложены архетипы- основы европейской художественной культуры. Служила образцом. В эпоху серебряного века художники обращались к стилизации в стиле античности. Была почитаема и в советском официальном искусстве.

«Аполлон» — литературно-художественный журнал, выпускавшийся в Петербурге с 1909 по 1917 гг. Основатель редактор – С.Маковский..

Аполлоническое и дионисийское начала в искусстве– (по именам бога солнечного света, покровителя искусств Аполлона и бога плодородия Диониса, покровителя виноделия). Это борьба двух начал – светлого и гармоничного (аполлонического) и хаотического, интуитивного (дионисийского). Об этом – у Ницше.

«Аргонавты» (1903) - литературно-художественное сообщество, идеологом которого являлся Андрей Белый.

Ар Нуво (фр. art nouveau — новое искусство) — то же, что модерн.

Артефакт – В художественной культуре А. первоначально означал объекты, специально созданные для функционирования в сфере искусства. С расширением практики использования в этом качестве разных предметов термином А. стали обозначать их — объединяемых в композиции, инсталляции .

Архитектоника — основные принципы построения художественного произведения, определяющие устойчивость его общей конструкции, связь и соотношение отдельных частей и элементов. Нередко отождествляется с композицией.

Архитектура — неизобразительная ветвь пластических искусств. Это искусство проектировать и возводить здания и др. сооружения, а также их комплексы, создающие материально организованную среду для жизни и деятельности людей. Как вид искусства А. входит в сферу духовной культуры, формирует эстетическую доминанту окружающей среды, выражает общественные идеи в монументальных художественных образах. Выразительные средства А. — композиция, масштаб, ритм, тектоника и пластика объёмов, фактура и цвет материалов, особый синтез искусств и др. История А., её направлений и стилей — одно из наиболее наглядных и ярких свидетельств культурно-цивилизационного развития человечества.

Ассоциация — способ достижения художественной выразительности, основанный на психологическом эффекте узнавания, сравнения, проецирования худож. образа, ситуаций, на собственные представления, хранящиеся в памяти (в том числе полученные из других произв. искусства), а также закреплённые в культурно-историческом опыте.

Атрибуция— установление автора, времени и/или места создания худож. произведения. А. — существенная часть научно-исследовательской, музейной работы, важный элемент функционирования художественного рынка.

Аудиовизуальные формы –связаны с современными средствами технической (в основном электронной) записи и передачи изображения/звука. Означает прежде всего высокотехнологичный способ фиксации и трансляции культурно-художественно информации — в противовес коммуникации вербально-письменной («книжной»).

«Баухауз» - название Высшей школы строительства и художественного конструирования. «Баухауз» (с 1925 — 1933 гг. располагался в г.Дессау, Эстетической платформой «Баухауза» являлся функционализм. Здесь преподавал Василий Кандинский и др.

«Башня» — литературно-художественный салон Вяч. Иванова и Л. Аннибал, посещаемый в начале XX века представителями практически всей творческой элиты Серебряного века.

Богемность— характеристика определенной среды художественной интеллигенции, отличающейся презрением к общепринятым морально-эстетическим нормам.

Богоискательство – «новое религиозное сознание» в рамках культуры Серебряного века.

Борьба с «космополитизмом» – название политической кампании в сфере культуры в послевоенный период, обвинявшей представителей советской интеллигенции в преклонении перед Западом («безродные космополиты», «искусство людоедов»).

Борьба с формализмом – название политических кампаний 1930- конца 1940-х гг. против художественной интеллигенции, обвинявших ее в «формалистических вывертах», в отрицании основного принципа – «народности», «понятности», «доступности» искусства.

«Бродячая собака» – художественное кафе (кабаре) в Петербурге, ставшее одним из символов Серебряного века (ноябрь 1911 г.). Посещалось всеми знаменитыми представителями творческой интеллигенции.

«Бубновый валет» - художественное объединение (1910) в Москве. Организаторы – М. Ларионов и Н. Гончарова. которые вышли из него, образовав выставки «Мишень», «Ослиный хвост». «Бубновый валет» стал объединением «московских сезаннистов» – П. Кончаловский, А.Куприн, А.Лентулов, И.Машков, Р.Фальк и др.).

Вернисаж– «премьера» — официальное открытие постоянной или временной (выставочной) художественной экспозиции.

Виды искусства — наиболее крупные классификационные группы исторически сложившихся форм художественно-творческой деятельности: архитектура (зодчество), декоративно-прикладное искусство, изобразительные искусства (живопись, графику и скульптуру), кинематограф, литература, музыка, театр, хореография, эстрада, цирк. Виды искусства делятся на пространственные, временные, и пространственно-временные. По второму признаку — характеру освоения действительности — В.и. подразделяются на изобразительные и неизобразительные.

Вымысел – мир художественного произведения, созданного творческим воображением.

Гипербола — способ художественного обобщения, опирающийся на преднамеренное, подчеркнутое преувеличение каких-либо свойств, реальных особенностей явления, характера или процесса. Г. чаще всего связывают с такими жанрами, как сатира, шарж или карикатура, в которых характерные черты объекта заостряются до предела.

«Гиперборей» - издательство русских поэтов-акмеистов (А.Ахматова, Н.Гумилев, О.Мандельштам, С.Городецкий и др.).

Гиперреализм (фотореализм) — модернистское течение в современном изобразительном искусстве: подчеркнуто натуралистичная, предельно точная и тщательная манера письма, имитирующую репортажную фотосъемку одномоментного события..

Гласность – основной принцип культурной жизни эпохи перестройки (1985-1991 гг.).

Горельеф – скульптурное изображение, выступающее на плоской поверхности более чем на половину своего объема.

Глобализация - интенсификация процессов взаимодействия культур, формирование нового типа транснациональной культуры (складывающейся на основе унификации и нивелирования разных национальных и этнических культурных миров, пластов, срезов), обусловленное информационно-коммуникативными инновациями.

«**Голубая роза**» - художественное объединение, созданное в 1907 г. последователями В.Э. Борисова-Мусатова. (П.Кузнецов, А.Матвеев, К. Петров-Водкин, Н. Сапунов, Г. Судейкин).

Девиация — отклонение, деформация.

Дегуманизация в искусстве - обесчеловечивание (Ортега-и-Гассет).

Декаданс, декадентство (— упадок) — общее наименование явлений в западноевропейской и отечественной культуре рубежа XIX- XX вв., отмеченных настроениями безысходности, неприятия действительности и самой жизни.

Деконструкция (разрушение) — нигилистическое отрицание предыдущих культурных достижений, достигается путем «перемонтажа» объектов — ради получения «нестандартных эффектов».

Декор (убранство, оформление, отделка) — система декоративных элементов; совокупность украшений (чаще — в архитектуре, дизайне)

Декоративное искусство – род изобразительно-пластических искусств, которые художественно организуют окружающую среду и вносят в неё эстетически-образное начало

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного искусства, обслуживающая бытовые нужды человека, удовлетворяющая его эстетич. потребности. Сфера — производство художественных изделий, имеющих практическое назначение, а так же художественное оформление утилитарных предметов.

Деформация в искусстве — сознательное или бессознательное изменение художником формы, пропорций, цвета, пластики изображаемого объекта в качестве особого приёма художественной выразительности.

«**Диалог культур**» — проблемы рецепции, сопоставления различных компонентов культур; разноуровневая система связей между культурами разных стран, их взаимопроникновение и взаимообогащение.

Дизайн — особый, художественный, тип конструирования, целью которого является совершенствование функциональных свойств предметов в эргономическом и эстетическом аспектах.

Диссидентство (инакомыслие) – возникшее в 1960-х гг. оппозиционное движение, в том числе, и в среде научной и художественной интеллигенции.

Документализм в искусстве — принцип сюжетно-образного построения, ставящий целью максимально достоверно воспроизвести, «реставрировать»

реальные факты и события, показать их подлинных участников, воссоздать атмосферу действия.

Драматизм - раскрывает остроту, напряжённость взаимодействия человека с природой и социумом, разлада с самим собой. Наиболее важными представляются взаимоотношения между личностью и властью.

«**ЗОЛОТОЕ РУНО**» — одно из ведущих литературно-художественных изданий символистов. Издатель – Николай Павлович Рябушинский — известный меценат.

«**Железный занавес**» – общий термин, обозначающий основное направление во внешней и внутренней политике, в том числе, и культуре СССР после Великой Отечественной войны, характеризующееся резким сокращением культурных связей с западными странами и ростом ксенофобии в стране.

Идеал эстетический – мысленный образец

Идеализация – связана с формированием эстетического идеала; намеренное или произвольное представление изображаемого заведомо лучшим, чем это есть в действительности. Характерный принцип метода социалистического реализма.

Идейность в искусстве — приверженность художника той или иной общественно значимой идее, социально-политической доктрине и отражение этой приверженности в художественном творчестве. Один из основных принципов социалистического реализма, тесно связанный с марксистско-ленинской идеологией.

Идентификация — процесс установления тождественности.

Идея художественная — содержательно-смысловая и формально-стилистическая цельность художественного произведения как продукта освоения и эмоционального переживания действительности.

Импрессионизм (впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX века. Его представители пытались воплотить первое, мимолетное впечатление, «остановить» мгновения жизни (О.Ренуар, А.Сислей, К.Писсаро, Э.Моне, Э.Дега). Характерна пленэрная живопись при естественном освещении. Новая техника письма: краски не смешивались на мольберте, а накладывались отдельными мазками на полотно. Другие жанровые границы (смещение бытовой живописи и портретной). В России к импрессионистам можно отнести К. Коровина, И. Грабаря. Остальные художники Серебряного века лишь использовали отдельные элементы этого направления (н-р, В. Борисов-Мусатов).

Интертекст—способ построения художественного текста в модернизме и постмодернизме, основанный на цитатах и реминисценциях.

Индивидуальность в искусстве — неповторимое своеобразие личности художника, особая форма его бытия и деятельности. И. подразумевает самостоятельность мышления, цельность мировосприятия, нестандартное видение реальной жизни.

Инсталляция — одна из форм современной выставочной практики — пространственно-композиционное размещение экспонатов (предметов

авангардного искусства, артефактов). Дополняется музыкальным сопровождением, видеозаписью, перформенсом.

История повседневности – изменения повседневной жизни, определенных практик, привычных форм поведения на определенных исторических этапах.

Картина мира– система представлений о реальности, соответствующая определенной эпохе.

Кич (китч) – массовое искусство для избранных, подделка под истинное искусство, но без подлинных художественных открытий.

Коллаж— прием, используемый в изобразительном искусстве. Коллажная техника предполагает наклеивание на какую-либо основу инородных материалов, т.е. отличающихся от нее фактурой, цветом и т.п. Коллаж получил свое широкое распространение в живописи, начиная с творчества кубистов, особенно в «синтетический» период развития этого направления; коллажная техника весьма популярна и в современном искусстве (в том числе в искусстве дизайна).

Коллизия (конфликт) – столкновение противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов; противоборство между характерами, побуждающее персонажи к поступкам.

Колорит — важнейший компонент цветового, преимущественно живописного изображения: обычно равновесная, гармоничная (но возможна и контрастная) сочетаемость цветовых элементов — поверхностей, пятен, деталей произведения, которая определяет доминирующую тональность и позволяет воспринимать его в известном зрительно-эмоциональном единстве. Различают К. яркий и сдержанный, спокойный и напряжённый, холодный (при преобладании сине-зелено-фиолетовой) и тёплый (при выраженной красно-жёлто-оранжевой гамме).

Коммерциализация культуры (искусства)— ориентация социокультурной сферы (создание и тиражирование произведений искусства, организацию и функционирование художественной культуры в целом) на преимущественную самокупаемость, зависимость творческих и материально-организационных условий, от востребованности художественных произведений и культурных услуг, возможностей их коммерческой реализации.

Композиция (соединение). Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, жанром и во многом определяющее его восприятие. К. — важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению конструктивную цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому

Контркультура– субкультура, имеющая ярко выраженный оппозиционный характер к господствующему типу культуры. Один из видов бытования К. — андеграунд. В СССР андеграунд возник в период «хрущевской оттепели».

Конструктивизм — направление в художественной жизни, выдвинувшее задачу конструирования и рациональной организации жизненной среды на основе новых технических достижений при использовании таких материалов, как металл, бетон, стекло, дерево. Идеальная основа К. — отказ от

украшательства и показной роскоши во имя функциональной простоты, демократичности, общедоступности. Основоположником конструктивизма в России считают В. Татлина.

Конформизм — приспособленчество, пассивное принятие официальных ценностей и господствующих мнений. Поддержка в сфере культуры доминирующих идейно-творческих норм, ориентация на творческие результаты, поощряемые властью. Противоположное понятие — **нонконформизм**.

Концепция «двухпоточности» искусства — автор А. Жданов. Явилась основой для политических кампаний против космополитизма и формализма во второй половине 1940-х гг.

Концептуализм — возникшее в 1970-е гг. модернистское направление, претендующее на принципиально новый подход: соотношения изображения и текста, визуального образа и комментария. Наиболее известная в России школа «московских концептуалистов» (Булатов, Макаревич, Кабаков).

Ксенофобия — «поиск, боязнь» врага. Характерная черта культуры советской эпохи 1930-начала 1950-х годов.

Кубизм — течение в изобразительном искусстве, сформировавшееся в начале XX в. Характеризуется использованием геометрических фигур. Оказал влияние на представителей объединения «Бубновый валет», супрематизм, кубофутуризм.

Кубофутуризм — течение в русском искусстве. В литературе (Маяковский, Бурлюк, Каменский и др.). В живописи основоположником является К. Малевич. В 1913 — 1914 гг. в творчестве К. Малевича проявилась тенденция синтеза кубизма и футуризма: восприятие предмета как сочетания геометрических форм соединилось с принципом воспроизведения предмета в движении. К кубофутуристам можно отнести последователей К. Малевича.

Культура и власть — взаимоотношения власти и культуры на определенных этапах развития.

Культура Русского Зарубежья — ветвь российской культуры, созданной тремя волнами эмиграции. Характеризуется идеями мессианства, сохранением традиций русской классической культуры.

Культура эпохи застоя — общее название культуры брежневского периода. Характеризуется внутренними противоречиями, ростом контркультуры.

Культура художественная — совокупность художественных ценностей, а также истории; определенная система их воспроизводства, сохранения и функционирования в обществе.

Культурная политика — политика государства, направленная на создание в обществе определенной картины мира. Проявляется в создании государственных учреждений, нормативно-правовых актов. Транслируется через образование, искусство, религию, идеологию.

Культурная революция — особая культурная политика советского государства имеющая двойственный характер: ликвидацию неграмотности и создание нового человека с особым набором присущих ему характеристик

(советского человека). Характеризуется радикальной сменой ценностных ориентаций в сфере культуры.

Массовая культура – культура эгалитарная, «усредненный» тип культуры.

Майолика – изделие из обожженной глины, покрытый непрозрачной глазурью.

Маргинальность – периферийность, пограничность.

Массовая литература – популярные произведения, рассчитанные на малоподготовленного читателя.

Лучизм — одно из ранних течений русского абстрактного искусства. Основоположник – Михаил Ларионов, понимавший лучизм как отражение света от предметов.

Ментальность, менталитет – относительно устойчивые характерные особенности сознательно-бессознательного мировосприятия и поведения, обусловленные глубинными национально-историческими культурными традициями.

Метафора — скрытое уподобление, образное сближение посредством переноса значения одного слова на другое. В толковании В. Даля метафора близка по семантике к аллегории: «иноречие, инословие, иносказанье».

«Мечтательные ретроспективисты» – «мирискусники». Термин введен С. Маковским.

Меценатство — деятельность частных лиц и организаций по поддержке деятелей культуры и художественных коллективов финансовыми и материально-организационными средствами — путем предоставления им условий для творчества.

Миниатюра – живописное или графическое изображение, отличающееся малыми размерами, тонкой проработкой деталей, часто — на бумаге, фарфоре, кости, металле. Своеобразный жанр «малых форм» во многих видах художественного творчества.

«Мир искусства» - художественное объединение. Представители национального европеизма. Ядро – А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов, А. Остроумова-Лебедева. Имел союзников и попутчиков. В его выставках участвовали все виднейшие художники России. В деятельности – два этапа: 1899-1903; 1910-1927. Издавали журнал с таким же названием.

Мировоззрение художника – общее понимание мира, человека, общества, их сущности и взаимосвязей, морально-нравственных ценностей. В начале XX века формируется новое модернистское мировоззрение, характеризующееся отказом от позитивизма, пересмотром всех морально-нравственных императивов, ретроспективизмом, иронией, романтизмом.

Модерн — стиль в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX вв. Во Франции назывался «ар нуво», в Германии — «югендстиль», в Австрии — «сецессион», в Англии «модерн стайл», в Италии — «либерти», в Испании — «арте нуэво», в России «модерн» или «русский модерн» как разновидность европейского Ар-Нуво. Характеризуется отрицательным отношением к предыдущим художественным направлениям. Строится на платформе панэстетизма,

абсолютизирующей Красоту и провозглашающей действенный характер искусства. Выразителями модерна в живописи стало объединение «Мир искусства», «Голубая роза». Модерн в живописи имел свои особенности: стертый характер, стремление к ретроспективизму. В архитектуре: неорусский стиль, неоготика, неоклассицизм. Для модерна в архитектуре характерны орнаментальный ритм, гибкие, текучие, линии, стилизованные растительные мотивы.

Модернизм – направление в культуре первой половины XX века, для которого характерен отказ от позитивизма. Фундаментальным становится понятие интертекста. Отличается необычностью образных форм.

«Монокультура» – общий термин, обозначающий культуру эпохи тоталитаризма. Термин признается не всеми исследователями.

«МУСАГЕТ» — издательство символистов, созданное Э.К.Метнером (при активном участии А.Белого и Вяч. Иванова) в Москве и существовавшее под его руководством.

Мэйнстрим — ультра модное в определенный момент времени (т.е. «здесь и сейчас») тенденция, направление, течение в культуре, искусстве, литературе и т.п.

Неоимпрессионизм — течение во французской живописи, возникшее в 1885 г. Основоположники неоимпрессионизма — Жорж Сера и Поль Синьяк, создавшие технику дивизионизма. Разложением тонов на чистые цвета осваивали в искусстве открытия в области оптики. Техника нанесения чистых цветов отдельными маленькими мазками получила название пуантилизм. В России к этому течению можно отнести И. Грабаря.

Неоклассицизм — предполагает обращение к традициям, формам, жанрам минувших эпох в культуре: к античности, искусству Возрождения и классицизма. В России существовал как один из вариантов архитектурного модерна. Первоначально и полно неоклассицизм выразил себя в сфере советской архитектуры (монументальность, масштабность архитектурных форм). соответствовал сталинской эпохе и социалистическому реализму.

Нонконформизм — позиция и поведение (в искусстве, творчестве, художественной практике), противоположные конформизму. Предполагает конфликт с официальными ценностями. Существовал в СССР в период «оттепели» и в последующие периоды.

«Общество свободной эстетики» - существовало в форме собраний интеллигенции Москвы. Учреждено В.Брюсовым с целью дискуссий, обсуждений проблем современного искусства и литературы. Приоритетную позицию в «Обществе» занимали идейно-художественные воззрения «Весов».

«О перестройке литературно-художественных организаций». **Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года.** В констатирующей части говорилось, что, во-первых виден значительный количественный и качественный рост литературы и искусства; во-вторых, выросли кадры пролетарской литературы и искусства с фабрик, заводов, колхозов; в-третьих, рамки существующих литературно-художественных организаций становятся

узкими и тормозят размах художественного творчества. Отсюда возникает угроза кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности. Следовательно, необходима перестройка и расширение базы их работы. Поэтому следует ликвидировать ассоциации пролетарских писателей: объединить всех писателей в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем: провести аналогичную перестройку по линии других видов искусства; поручить оргбюро разработать практические меры. «Партийное строительство. 1932. №9.

Панэстетизм – эстетическая платформа, на которой строился русский модерн. В России возник под влиянием западноевропейских идей и новой философии. Создателем платформы панэстетизма стал В. Соловьев. В основе лежала идея Красоты, искусства, которое должно преосуществить существующую действительность.

Парадигма— пример, образец) — научная теория, выраженная в системе понятий, обозначающих существенные черты действительности; концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического или временного периода в науке.

Пассеизм – «тоска по прошлому».

План монументальной пропаганды – декрет «О памятниках Республики» от 12 апреля 1918 года и его реализация. Цель – использование всех видов монументального искусства как средства мощной политической пропаганды.

Плюрализм – термин появился в период перестройки. В духовной сфере означал – множественность мнений.

Передвижники — художники, участвовавшие в работе Товарищества передвижных художественных выставок, которое существовало с 1870-х гг. по 1923 г. Идеологом этого объединения был Иван Крамской, ранее, в 1863 г., ставший руководителем Артели художников. В нее вошли 14 художников («бунтарей»), отказавшиеся писать дипломные работы на мифологические темы и покинувшие Санкт-Петербургскую академию художеств. Участниками выставок передвижников в разные периоды были В. Перов, Н. Ге, В.Поленов, И.Репин, В.Суриков, В.Васнецов, А.Куинджи. Основные принципы творчества передвижников: народность, отражение правды жизни и типичных характеров. Товарищество занималось организацией выставок, которые ежегодно проходили в российских городах.

Пластические искусства— пространственные виды иск-ва. Делятся на изобразительные (живопись, графика, скульптура) и неизобразительное (архитектура, декоративно -прикладное искусство).

Позитивистский подход в искусстве — ориентация на основные идеи позитивистской философии Применительно к художественному творчеству позитивистский подход заключается в том, что произведения искусства приравниваются к источнику «прямого» знания о человеке, жизни, социуме.

Поп-арт (общедоступное искусство) — одно из течений модернизма; Основное средство изображения – реальные, чаще бытовые предметы,

которые обыгрываются сами по себе или объединяются в композиции (инсталляции), используются для коллажей и т.п.

Постмодернизм – Возник в конце 1950-х гг. на Западе. В постмодернизме преодолеваются и стираются границы между искусством и реальностью; Главный принцип П. – «культурная опосредованность», господство гипертекста.

Постсоветская культура – российская культура 1990-х–начала XXI века. Характеризуется множественностью художественных направлений, феноменом «полистилистики».

Примитивизм — течение в изобразительном искусстве конца XIX — XX вв., для представителей которого характерно упрощение художественных средств и образов. Появление примитивизма – реакция, протест по отношению к процессам урбанизации, массовой культуре, к элитарному искусству. Характеризуется использованием в качестве творческих источников лубка, городской вывески. Проявлялся в работах «Бубнового валета» — П.Кончаловский, А.Куприн, А.Лентулов, И. Машков, Р.Фальк и др.; в произведениях, экспонирующихся на выставках «Ослиный хвост», «Мишень» — Н.Гончарова, М. Ларионов, В.Татлин .

Пролеткульт – направление пролетарской культуры, отрицающей прошлые художественные ценности как буржуазные

Реализм — направление в искусстве и литературе, характеризующаяся стремлением к объективному изображению действительности.

Ретроспективизм – обращение к прошлому; к стилям и культурным традициям прошлых эпох.

Рок- культура – разновидность контркультуры с гротесковой формой и экспрессивной выразительностью.

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» (Русские сезоны за границей) — организованные С.П.Дягилевым выступления русских оперных и балетных трупп в Париже и Лондоне. «Русские сезоны» состоялись в 1908 — 1914 гг. Представлены оперы «Борис Годунов» М.П.Мусоргского, «Псковитянка» Н.А.Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А.П.Бородина, балеты «Шехеразада» Н.А.Римского-Корсакова, «Жар-птица» И.Ф.Стравинского. В числе участников «Русских сезонов» были: композиторы Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.К.Глазунов, певец Ф.И.Шаляпин, художники А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, А.Я.Головин, балетмейстер М.М.Фокин, танцовщицы А.П.Павлова, Т.П.Карсавина, Е.В.Гельцер, И.Рубинштейн.

Русский символизм— философско-культурологический феномен Серебряного века. На него оказали влияние Ф. Шеллинг, Ф.Ницше, А. Бергсон, А. Шопенгауэр; философия Платона, Плотина; творчество Ф.Достоевского, Р. Вагнера, Ш. Бодлера и Э. По, Г. Гофмана. Начало символизма в России - статья Д.Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», где основной причиной ее упадка он считал социальность. Литературный символизм делился на «старших» и «младосимволистов». Старшее поколение символистов: Д.Мережковский, З.Гиппиус, Н.Минский, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, В.Брюсов.

«Младосимволисты» — А.Блок, А.Белый, Вяч. Иванов. Испытывали влияние идей Вл. Соловьева. Символизм оказал влияние на многих представителей русской живописи: М.А.Врубеля, Н.Рериха, Л. Бакста, А. Чурлениса, художников объединения «Голубая роза», отразился в музыке (А.Скрябин).

Серебряный век — «Ренессанс русской культуры» начала XX века, характеризующийся расцветом изобразительного искусства, поэзии, философии.

Символ— основан на иносказании, иероглифе, многозначном и неподдающемся расшифровке.

Синтез искусств — органичное сочетание художественных средств различных видов искусства при создании цельного произведения (или ансамбля) — с единой системой художественной образности, объединённого общностью замысла, стиля, исполнения. Существует два основных типа С. — пластических искусств (в его основе архитектура, сочетаемая со скульптурой, живописью, ландшафтным и декоративно-парковым искусством) и театральным. Синтез искусств был характерен для Серебряного века: проявлялся в театральных постановках. Особенно явно — в балетных сезонах С. Дягилева.

Синтетические искусства — виды художественного творчества, в которых путём синтеза искусств создается качественно новая художественная целостность. Относится прежде всего различные виды театрального искусства. Наиболее развитой формой С. И. являются кино и телевидение.

«**СИРИН**» — издательство, выпускавшее в 1913—1914 гг. книги и альманахи символистов. Издатель — М.И. Терещенко.

«**СКОРПИОН**» — основное издательство символистов (1899 - 1916). В.Брюсов (учредитель), и С.А.Поляков (владелец).

Советское искусство — термин, употребляемый чаще всего для обозначения искусства официального. Более корректный термин — искусство советского периода, которое включает три поля: официальное, неофициальное и срединное.

Содержание и форма — отражают структурное наполнение результатов художественной деятельности,

Социальная направленность в искусстве — особый подход к отображению действительности: типичный человек в типичной общественной ситуации. Характерен для критического реализма (в России — передвижничества), для метода социалистического реализма.

Социалистический реализм— искусственно созданная разновидность реализма в советскую эпоху. Официально стал универсальным творческим методом на Первом съезде писателей. Основные принципы: классовый подход, народность, коллективизм, героизм, энтузиазм, отсутствие критического начала по отношению к существующему строю.

Социальный заказ — государственный заказ с ярко выраженным идеологическим текстом для деятелей культуры.

Социокультурный — термин, отражающий интегративный подход к культурным и социальным явлениям, подчеркивающий их взаимоотноопределяющую целостность.

Союз советских писателей – организация, созданная в 1934 г. на Первом съезде писателей. Основа творческого метода – соцреализм.

Сталинский ампир – общее название официального стиля сталинской эпохи, тяготеющего к неоклассицизму. Характеризовалось стремлением к монументальности.

Соц-арт – стиль в изобразительном искусстве, представляющем коллаж советской символики и эмблематики.

Субкультура – специфическая форма культуры, основанная на иерархии локальных ценностей определенной социальной группы или общности (например, молодежная субкультура).

Супрематизм — течение в искусстве, основателем которого был К. Малевич. Главная идея супрематистов заключалась в абсолютизации формы как таковой и способности формы к саморазвитию. (Сочетание геометрических плоскостей разных цветов).

Суровый стиль – направление в советском изобразительном искусстве 1960-1970-х гг., отвергающий внешнюю парадность, характеризующийся лапидарностью художественного языка в передаче суровых трудовых будней.

Тенденциозность — пристрастное, предвзятое, необъективное, одностороннее отношение к чему-либо; в искусстве — предвзятость, односторонность в трактовке идеи произведения, в интерпретации сюжета, раскрытии темы. Ангажированность предполагает приверженность творческой личности определенным интересам, прежде всего, власти. В советский период определялся идеологическими мотивами, наличием творческих союзов, государственными заказами, оценками в виде различного рода привилегий, премий и пр.

Фабула представляет собой содержание, ход и мотивировку основных событий, о которых повествуется в художественных произведениях.

Фарс – одна из разновидностей комического, проявляющаяся в буффонадных приёмах, шутовских выходках, грубом юморе.

Фигуративность — термин, означающий воспроизведение действительности в конкретных, объектно-зримых образах и формах — в противовес беспредметности, абстрактности изображения.

Фовизм — течение во французской живописи начала XX века. Для произведений фовистов характерны контрастно окрашенные плоскости в контексте общего контура, яркие открытые цвета. Воздействие фовизма ощущается также и в произведениях художников Парижской школы (Шагала, Сутина).

Формализм — художественный метод в искусстве и литературе, противоположный реализму, основанный на абсолютизации и эстетизации формы в искусстве. Возник на рубеже XIX — XX вв. Стал основным методом футуризма, кубизма, абстракционизма, сюрреализма, фовизма,

экспрессионизм и др. Супрематисты и кубофутуристы использовали в своих произведениях разноцветные плоскости, имеющие форму квадрата, круга, прямоугольника, треугольника, креста. В советский период обвинения в формализме носили политический характер (в 1930-е гг.; в конце 1940-х – начале 1950-х гг.: Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Вс. Мейерхольда и др.).

Футуризм — направление, сформировавшееся в литературе и искусстве в начале XX века в Италии и распространившееся в других странах Европы. Футуристы отрицали традиции и являлись апологетами индустриальной цивилизации. Русский литературный (Маяковский, Хлебников, Бурлюк, Каменский) и живописный футуризм имел свои отличия. Для живописи футуристов характерны так называемые энергетические композиции с элементами деструкции (А. Лентулов).

Хрущевская «оттепель» – общее название хрущевского «десятилетия», в том числе, и культуры, характеризующееся тенденциями обновления, десталинизации, ослаблением идеологического диктата. Свое название «Оттепель» имела допустимые пределы («дело Пастернака», резкое неприятие авангардизма).

«Шестидесятничество» – либеральное течение в среде советской интеллигенции в период «оттепели», основанное на новых нравственно-идеологических принципах.

Эстамп – печатная станковая графика (ксилография, литография, линогравюра, офорт).

Примечание. Для создания Глоссария использовалась следующая литература: *Лисаковский И.* Художественная культура. Термины. Понятия. Значения. М., 2002.

Сайко Е.А. Образ культуры Серебряного века. Культур-диалог. Феноменология. Риски. Эффект напоминания. М., 2005.

Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2001.

6. ПЕРСОНАЛИИ

Альтман Натан Исаевич (1889-1970). Художник – авангардист. Сотрудничал с советской властью. Прославился оформлением уличных шествий в Петрограде в 1918-1919 годах.

Андреев Леонид Николаевич (1871-1919). Близок кругу модернистов. основная тема произведений – бытовая драма и философско-аллегорические трагедии.

Анненский Инокентий Федорович (1855-1909). Поэт, внутренне близкий символизму.

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889-1866). Поэтесса. Принадлежала к направлению акмеизма. Участница «Цеха поэтов».

Бакст (Розенберг) Лев Самойлович (1866-1924). Модернист. Один из организаторов «Мира искусства». В 1912 г. навсегда покинул Россию.

Бальмонт Константин Андреевич (1867-1942). Поэт. Представитель круга старших символистов. Эмигрант.

Бедный Демьян (Придворов Ефим) (1883-1945). Советский поэт. После Октября активно пропагандировал политику большевиков.

Белый Андрей (Бугаев Борис) (1880-1934). Поэт. Принадлежал к кругу младших символистов.

Борисов-Мусатов Виктор Эпильдифорович (1870-1905) . Испытывал большое влияние французского импрессионизма. Представитель так называемой «вожской плеяды» художников. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Беседка в Зубриловке» (1901-1903); «Осенний мотив» (1899); «девушка на балконе» (1900).

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960). Художник – модернист. Работал в различных жанрах: исторической картины, книжной иллюстрации, являлся художником-декоратором в дягилевских сезонах. Историк искусства. Организатор объединения «Мир искусства». В 1926 г. не вернулся из-за границы. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Версаль» (1906).

Блок Александр Александрович (1880-1921). Поэт. Принадлежал к кругу младших символистов. Начав активно сотрудничать с советской властью, вскоре разочаровался в революционном насилии.

Бродский Исаак Израилевич (1883-1939). Художник, один из активных создателей ленинианы.

Бродский Иосиф (род.) Поэт. Ученик А.Ахматовой. Был незаконно репрессирован за «тунеядство». Представитель третьей волны эмиграции. Лауреат Нобелевской премии.

Булатов Эрик Владимирович (род 1939). Представитель школы «московского концептуализма».

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924). Поэт. Принадлежал к кругу старших символистов. После Октября активно сотрудничал с советской властью.

Бр. Веснины (**Веснин Александр Александрович** (1883-1959), **Веснин Виктор Александрович** (1882-1950), **Веснин Леонид Александрович**

(1880-1933). Архитекторы-конструктивисты. В этом стиле построен целый ряд общественных зданий и домов-коммун в Москве.

Бубнов Андрей Сергеевич (1884-1938). Нарком просвещения СССР (1929-1937).

Булгаков Михаил Александрович (1891-1940). Писатель. Работал режиссером МХАТа. При жизни в СССР шла единственная пьеса «Дни Турбиных» («Белая гвардия»). Все основные произведения были опубликованы в СССР после смерти писателя в 1960- 1980-х гг.

Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944). Русский религиозный философ. С 1923 г. – в эмиграции.

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953). Прозаик, поэт. Остался верен русской реалистической традиции. Занимал активную антисоветскую позицию. В 1920 г. эмигрировал за границу. Лауреат Нобелевской премии.

Бурлюк Давид Давидович (1882-1967). Поэт, художник. Один из основоположников русского футуризма.

Вахтангов Евгений Багратионович (1883-1922). Режиссер, актер. С 1926 г. возглавлял свой театр. Находился в поисках новых форм. Использовал модернистские, авангардные, реалистические приемы.

Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926). Художник. Автор знаменитых фольклорно-исторических картин, религиозной живописи. Участник абрамцевского кружка. Один из основателей национальной ветви русского модерна.

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945). Ученый. Создатель учения о биосфере и ноосфере.

Волошин Максимилиан Александрович (1877-1932). Поэт, критик, художник. Известен своей художественной колонией «Коктебель». В годы Гражданской войны занимал позицию «над схваткой», помогая и белым, и красным.

Врубель Михаил Александрович (1856-1910). Модернист. Участник выставок «Мира искусства». Работал в жанре пейзажа, портрета, книжной иллюстрации; монументальной и станковой живописи. Обладал особой манерой письма. Испытывал влияние символизма. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Муза» эскиз занавеса (1890).

Высоцкий Владимир Викторович – поэт, актер театра на Таганке. Один из основателей бардовской песни в СССР.

Гельфрейх Владимир Георгиевич (1885-1957). Архитектор. Представитель сталинского ампира. Один из авторов фантастического проекта дворца Советов (на месте взорванного храма Христа-Спасителя).

Герасимов Сергей Васильевич (1885-1964). Художник. Представитель соцреализма. Развивал принципы революционно-пропагандистской картины. К достижениям относятся его работы периода Великой Отечественной войны, пейзажи. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Зима» (до 1940).

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869-1945). Поэт, прозаик. Представитель круга старшего символизма. Занимала активную антисоветскую позицию. Эмигрировала в 1920 г.

Гончарова Наталия Сергеевна (1881-1962). Художник – примитивист. Одна из создателей объединения «Бубновый валет», позже – «Мишень», «Ослиный хвост». В 1915 г. уехала из России.

Горький Максим (Алексей Пешков) (1868-1936). Писатель, один из основателей метода соцреализма. Испытывал серьезные колебания идеологического порядка в 1917-1918 гг. Эта его позиция изложена в «Несвоевременных мыслях». В 1931 г. навсегда вернулся в СССР.

Грбаварь Игорь Эммануилович (1871-1960). Художник. Историк искусства. Близок «Миру искусства». Испытывал влияние французского импрессионизма и дивизионизма. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Яблоки» (1905), «Павильон в Кузьминках» (1904).

Григорьев Борис Дмитриевич (1886-1939). Художник-авангардист. Активно начал сотрудничать с советской властью, участвуя в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине Октября. В 1919 г. эмигрировал. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Мальчик и девочка. Из цикла «Расея» (1918).

Гумилев Николай Степанович (1886-1921). Поэт. Теоретик акмеизма и создатель «Цеха поэтов». Репрессирован как участник «заговора Таганцева».

Дейнека Александр Александрович (1899-1960). Художник. Перешел на позиции соцреализма. Большинство работ посвящено военной теме.

Дени Виктор Николаевич (Денисов, 1893-1946). Художник. Мастер плаката революционных лет. Один из создателей «Окна сатиры РОСТА».

Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957). Художник-модернист. Один из основоположников «Мира искусства». Сотрудничал с советской

властью. В 1924 г. эмигрировал в Прибалтику, затем - в Англию. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Улица в Чернигове» (1912).

Жолтовский Иван Владиславович (1867-1959). Архитектор. В эпоху модерна работал в стиле неоклассицизма. Последовательно развивал эти традиции и в советский период. По его проекту построен целый ряд жилых и общественных зданий.

Зверев Анатолий Тимофеевич (1931-1986). Художник. Принадлежал к андеграунду. Мастер импровизации. Считается представителем новой волны экспрессионизма.

Есенин Сергей Александрович (1895-1925). Поэт. Принадлежал к «крестьянским поэтам». Один из основоположников имажинизма.

Зайцев Борис Константинович (1881-1972). Прозаик, драматург. Модернист. В 1922 г. эмигрировал.

Замятин Евгений Иванович (1884-1937). Прозаик. «Неореалист». Осуждал революционное насилие, вульгаризаторские концепции построения социализма. В 1931 г. покинул СССР.

Зощенко Михаил Михайлович (0). Сатирик. Вместе с А.Ахматовой был подвергнут незаслуженной критике в ждановских постановлениях 1946 г. «О журналах «Москва» и «Ленинград».

Жданов Андрей Александрович (1896-1948). Партийный и государственный деятель. Входил в ближайшее окружение Сталина. Один из активных инициаторов идеологических кампаний против интеллигенции во второй половине 1940-х гг. Автор печально известных постановлений о «Журналах «Москва» и «Ленинград».

Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949). Поэт, драматург, переводчик. Принадлежал к кругу старших символистов. Лояльно сотрудничал с советской властью до 1924 г. Эмигрировал.

Иогансон Борис Владимирович (1893-1973). Художник. Представитель соцреализма. Писал работы на историко-бытовые темы.

Иофан Борис Михайлович (1891-1976). Представитель сталинского ампира. Один из авторов фантастического проекта дворца Советов (на месте взорванного храма Христа-Спасителя. Автор проекта советского павильона на Парижской выставке 1937 года.

Кабачков Илья Иосифович (род. 1933). Художник. Один из создателей школы «московского концептуализма».

Каменский Василий Васильевич (1884-1961). Поэт, один из основоположников литературного футуризма. Восторженное отношение к революции. В постреволюционный период его поэтика носит характер социального оптимизма и прямолинейной риторики.

Кандинский Василий Васильевич (1866-1944). Художник-абстракционист. Активно работал в ИЗО Наркомпроса, в ИНХУКЕ. В 1921 г. не вернулся из заграничной командировки.

Клычков (Лешенков) Сергей Антонович (1889-1937). Поэт, прозаик. Принадлежал к кругу крестьянских поэтов. Репрессирован.

Клюев Николай Алексеевич (1884-1937). Поэт. Принадлежал к кругу крестьянских поэтов. Репрессирован.

Комар Виталий (род. 1943). Художник. Представитель соц-арта. Живет за границей.

Коненков Сергей Тимофеевич (1874-1971). Скульптор. Создатель обобщенно-символических, фольклорно-сказочных образов, психологических портретов. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Дядя Григорий» (1916).

Кончаловский Петр Петрович (1876-1956). Художник. Представитель «московского сезаннизма». Участник объединения «Бубновый валет». В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Сиена» (1912).

Коровин Константин Алексеевич (1861-1939). Художник-импрессионист. Участник кружка С.И. Мамонтова. В годы советской власти входил в целый ряд организаций: Особое совещание по делам искусств, Отделе пластических искусств. В 1923 г. эмигрировал. В музее им. А.Н. Радищева – его работа «Бульвар в Париже» (1912).

Краснопевцев Дмитрий Михайлович (1925-1994). Художник. Основной жанр – натюрморты.

Кузмин Михаил Алексеевич (1872-1936). Поэт, прозаик, музыкант. Принадлежал к кругу акмеистов.

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878-1968). «Голуборозовец». Испытывал влияние символизма. Произведения проникнуты гармонией человека и природы. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «В степи. Мираж»

(1911); «Весна в степи» (1911-1912); «Степь» (1910); «Бухарский натюрморт» (1913); «Дорога в алупку» (1926); «Портрет штурмана Конашевича» (1942).

Куприн Александр Иванович (1870-1938). Писатель-реалист. В 1919 г. эмигрировал с войсками Юденича. Вернулся в СССР в 1937 году.

Куприн Александр Васильевич (1880-1960). Художник. Представитель «московского сезаннизма». Участник объединения «Бубновый валет».

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927). Участвовал в выставках Мира искусства. Известен своими работами, посвященными быту «Руси уходящей». В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Морозный день» (1913); «На ярмарке» (1910); «Троицын день» (1920).

Лактионов Александр Иванович (1910-1972). Художник. Представитель соцреализма. Автор «эталонных соцреалистических» работ.

Лансере Евгений Евгеньевич (1875-1946). Художник-модернист. Один из основателей «Мира искусства». Известен циклом работ, посвященных Петру I и Петербургу.

Ларионов Михаил Иванович (1881-1964). Художник –примитивист. Один из основателей объединения «Бубновый валет». Покинул его с Н. Гончаровой. Организатор выставок «Мишень», «Ослиный хвост». Основоположник одного из направлений беспредметного искусства – «лучизма».

Лентулов Аристарх Васильевич (1882-1943). Художник. Представитель «московского сезаннизма». Участник объединения «Бубновый валет». Использовал элементы живописного футуризма. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Пейзаж. Восточный город. Старый замок в Крыму. Алупка» (1916); «Пейзаж с желтыми воротами» (1920-1922).

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1833). Драматург. Первый нарком просвещения. Сторонник «мягкой» линии культурной политики в 1920-е гг.

Малевич Казимир Северинович (1878-1953). Представитель беспредметного искусства. Основоположник супрематизма. Сотрудничал с советской властью. В Витебске организовал объединение УНОВИС. В начале 1930-х гг. перешел к фигуративной живописи.

Малявин Филипп Андреевич (1869-1940). Художник. Представитель московской школы живописи. Участник объединения «Союз русских

художников». В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Баба с ребенком» (1901).

Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938). Поэт-акмеист. Репрессирован.

Машков Илья Иванович (1881-1944). Художник. Представитель «московского сезаннизма». Участник объединения «Бубновый валет».

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930). Поэт. Один из основателей поэтического кубофутуризма. Активно поддерживал советскую власть. Один из основателей «ОКНА РОСТА», организатор объединения «ЛЕФ». Застрелился в 1930 году.

Меламид Александр (род. 1945). Художник. Представитель соц-арта. Живет за границей.

Мельников Константин Степанович (1890-1974). Архитектор-конструктивист.

Моор Дмитрий Стахиевич (Орлов, 1883-1946). Один из создателей «Окна сатиры РОСТА» периода Гражданской войны.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940)– режиссер-модернист. С 1923 г. возглавил театр им. Мейерхольда. Искал новые формы агитационного, публицистически острого зрелищного театра; сочетал с новым прочтением классической драматургии.

Михалков Сергей Владимирович (р. 1913). Поэт. Автор слов Гимна СССР (1944) и современного гимна РФ.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1941). Поэт, писатель, религиозный философ. Эмигрировал в 1920 году. Создатель (вместе с Гиппиус) философско-художественного объединения в Париже «Зеленая лампа».

Мухина Вера Игнатьевна (1889-1953). Скульптор. Известность ей принесла скульптура «Рабочий и колхозница», впервые украсившая советский павильон на Парижской выставке в 1937 году.

Набоков Владимир Владимирович (1899-1977). Писатель. эстетической позиции Набокова свойственна элитарность; стилистике- сочетание реализма с модернистской поэтики. Представитель Русского Зарубежья.

Неизвестный Эрнст Иосифович (род. 1925). Скульптор. Участник выставки андеграунда 1962 года. Эмигрант. Выполнил памятник на могиле Н.С. Хрущева.

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871-1955). Художник. Входила в объединение «Мир искусства». Известна своим циклом гравюр, посвященным образу Петербурга. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Венеция». 1911.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939). Художник. Принадлежал к так называемой «волжской плеяде». Участник объединения «Голубая роза». Сотрудничал с советской властью. ряд работ посвящен революции и Гражданской войне. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «две девушки» (1915).

Пластов Аркадий Александрович (1893-1972). Художник. Представитель соцреализма. Известен работами периода Великой Отечественной войны. В работах воплощал черты «народно-эпического склада».

Пригов Дмитрий (род.1940). Художник, поэт. Связан с традицией «московского концептуализма» и соц-арта.

Репин Илья Ефимович (1844-1930). Художник-реалист, участвовал в выставках передвижников. В начале XX в. испытал влияние новейших течений (импрессионизма, модерна). Одна из последних грандиозных работ – «Заседание Государственного совета».

Рерих Николай Константинович (1874-1947). Художник. Участник выставок «Мира искусства». Многие работы связаны с древней историей славян. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Древняя жизнь» (1904); «Старцы. Эскиз декорации к балету И. Стравинского «Весна священная» (1912).

Рябушкин Андрей Петрович (1861-1904). Художник. Обращался к историко-бытовой теме средневековой Руси.

Ряжский Георгий Георгиевич (1885-1952). Художник. Представитель соцреализма. Создал обобщенный тип советской женщины.

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880-1972). Художник. Принадлежал к так называемой «волжской плеяде». Участник объединения «Голубая роза». После революции обращался к жанрам портрета, бытовой живописи, пейзажа. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Натюрморт» (1913).

Серов Валентин Александрович (1865-1911). Художник-новатор. Участвовал в выставках «Мира искусства». Ему подвластны были все жанры: историческая живопись, портрет, пейзаж. Менялся и стиль мастера. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Портрет вел. кн. Георгия Михайловича» (1901), «Сток сена» (1901).

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900). Русский религиозный философ. Создал учение о «всеединстве». Стал основателем платформы панэстетизма, на котором строились основные идеи русского модерна (см. глоссарий).

Сомов Константин Андреевич (1869-1939). Один из организаторов «Мира искусства». Ретроспективист. Большинство работ посвящено «галлантному веку». Эмигрант. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Парк (этюд зелени). 1904.

Судейкин Сергей Юрьевич (1882-1946). Участник выставок «Мира искусства» и «Голубой Розы». В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Эскиз костюма Франции к спектаклю «Торжество держав» б.г.; «Сад Арлекина» (1915-1916).

Татлин Владимир Евграфович (1885-1953). Авангардист. Художник. Основоположник конструктивизма. В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Моряк и китаец» (1910-е гг.).

Тоидзе Ираклий Моисеевич (1902-1985). Художник. Автор знаменитого плаката «Родина-мать зовет».

Филонов Павел Николаевич (1883-1941). Художник. Основатель аналитической школы. В 1930-е г. творчество эволюционирует в сторону фигуративного искусства.

Чепцов Ефим Михайлович (1874-1950). Художник. Представитель соцреализма. Большинство работ – историко-бытового жанра.

Шагал Марк Захарович (1887-1985). Художник. В своем творчестве сочетал элементы экспрессиозма, фовизма, кубизма, неопримитивизма. Своеобразное художественное мышление художника основано на мифологической гипертрофированности быта, «бытовом символизме». Эмигрировал за границу в начале 1920-х гг.

Шадр Иван Дмитриевич (1887-1941). Скульптор. Известен своими скульптурами 1920-х гг., связанных с темой революции. Работал в жанре психологического портрета, надгробной пластики, продолжающей традиции классических образцов этого жанра.

Шемякин Михаил (род. 1943). Скульптор. Живет за границей.

Шехтель Федор Осипович (1859-1926). Архитектор. Представитель русского архитектурного модерна. В числе его работ – частные особняки (в том числе и Саратове), общественные здания в Москве.

Щуко Владимир Алексеевич (1878-1939). Архитектор. Один из авторов фантастического проекта дворца Советов (на месте взорванного храма Христа-Спасителя).

Щусев Алексей Викторович (1873-1949). Архитектор. Организатор проекта перепланировки Москвы в 1918 г. Автор мавзолея В.И. Ленина.

Фальк Роберт Рафаилович (1886-1958). «Бубнововалетец». В саратовском музее им. А.Н. Радищева – «Крымский дворик (Крым). 1915; «Конотопские девушки» (1912); «Париж. Из окна мастерской» (1934-1935).

Фурцева Екатерина Александровна (1910-1974). С 1960 г. – министр культуры СССР. Ее деятельность в этой сфере оценивается неоднозначно (см. напр. воспоминания Г. Вишневской и М. Плисецкой).

Юон Константин Федорович (1875-1958). Художник. Известен своими пейзажами старой Москвы.

Янкилевский Владимир (род. 1938). Художник. творчество развивается в орбите «московской метафизической школы».

Яблонская Татьяна Ниловна (1917-2005). Художница. Эволюционировала в своих работах от «лакировки» действительности к декоративизму, импрессионизму, к эстетике раннего Возрождения.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

6.1. Вопросы для самоконтроля

Раздел 1.

1. Каково значение термина Fin de siecle? .
2. Что означало понятие «декадентство»?
3. Какие женские высшие учебные заведения были открыты на рубеже XIX–XX веков?
4. Какие учебные заведения существовали для просвещения взрослых?
5. Какова система народного образования существовала в России в начала XX века?
6. Чем объяснялось бурное развитие книгоиздательского дела в России в начале XX века?
7. Каково содержание термина «Русская идея»?
8. Охарактеризовать различные точки зрения на семантику термина «Серебряный век».
9. Каковы причины возникновения мировоззренческого кризиса на рубеже XIX–XX веков?

10. Почему в общественном сознании начала XX века появилась ностальгия по русской усадьбе?

11. Охарактеризуйте позиции русской интеллигенции в период революции 1905–1907 годов.

12. Каковы основные идеи сборника «Вехи»?

Раздел 2.

1. Что входит в понятие «культурная политика»?

2. Какие органы были созданы для руководства культурой в советском государстве в 1920-е гг.?

3. Как была организована ликвидация неграмотности в 1920-е гг.?

4. Каковы особенности перестройки школьного образования в 1920-е годы?

5. Каковы принципы реорганизации высшей школы в 1920-е годы?

6. Охарактеризуйте декреты 1917–1918 гг. в сфере сохранения культурного наследия.

7. Какова была политика советского государства по отношению к церкви в 1920-е гг.?

8. Проанализируйте, как отнеслась интеллигенция к революции 1917 года?

9. Почему представители русского авангарда поддержали советскую власть?

10. Чем объясняется поэтический «бум» 1920-х годов?

11. Каковы новые темы, появившиеся в художественной культуре 1920-х годов?

12. Почему в конце 1920-х гг. наметился переход от беспредметничества к фигуративному искусству?

13. Какое направление в архитектуре появилось в 1920-е годы?

Раздел 3.

1. Каковы причины изменения культурной парадигмы в 1930-е годы?

2. В чем проявилась метаморфоза «русской идеи» в 1930-е годы?

3. Какие изменения произошли в культурной политике государства в 1930-е годы?

4. Каковы формы и методы создания мифологизированной исторической памяти?

5. Каковы причины появления нового творческого метода – социалистического реализма в СССР?

6. Как изменилась культурная политика партийно-государственного руководства в годы Великой Отечественной войны?

7. Что понимается под термином «церковное возрождение» в период Великой Отечественной войны?

8. В чем проявлялось усиление культурных контактов с Западом?

9. В чем заключаются особенности развития художественной культуры в годы Великой Отечественной войны?

10. В чем проявлялось влияние «холодной войны» на развитие культуры в СССР?

11. В чем заключалась концепция «двухпоточности искусства»?

Какие идеологические кампании прошли в СССР в конце 1940-х- начале 1950-х годов?

Раздел 4.

1. Какие изменения произошли в системе среднего образования в годы хрущевской оттепели?

2. Какие отрасли науки и техники стали приоритетными в середине 1950-х годов?

3. Каковы причины изменения культурной политики в период правления Хрущева?

4. Какое влияние процессы десталинизации в политической жизни оказали влияние на развитие культуры? (см. модуль 4, раздел 1, подраздел 2).

5. Чем объяснялся поэтический «бум» «оттепели»?

6. Почему театры в 1960–1970-х гг. вновь стали «народными университетами»?

7. Каковы причины попыток Н.С. Хрущева начать диалог с интеллигенцией?

8. В чем проявлялись рецидивы сталинизма в культуре?

9. Каковы формы культурного диссидентства в 1960-1970-х годах?

10. Каковы особенности «сурового стиля в живописи»?

11. Каковы формы андеграунда в изобразительном искусстве?

12. Каковы основные принципы «московского концептуализма»?

Раздел 5.

1. Какие изменения произошли в культурной политике государства?

2. Каково содержание «нового евразийства»?

3. В чем состоит кардинальное изменение взаимоотношений государства и церкви?

4. Каковы новые тенденции в системе среднего и высшего образования в постсоветской России?

5. В чем проявляется «многоукладность» современной российской культуры?

6. Как изменились функции и роль массовой культуры в современном российском обществе?

7. Что означает понятие «постмодернизм»?

8. Кого из представителей художественной культуры можно отнести к течению реализма?

9. Кого из представителей художественной культуры можно отнести к постмодерну?

10. С какими явлениями связано появление молодежных субкультур?

6.2. Темы рефератов и презентаций

-
- 1. Модерн в русской архитектуре рубежа 19-20 вв
- 2. Литературные школы начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм)
- 3. Ретроспективизм в произведениях художников «Мира искусства»
- 4. Судьбы России в произведениях художественной культуры начала XX века
- 5. Отражение Русско-японской войны в общественном сознании России
- 6. Первая мировая война в русской художественной культуре
- 7. Творческая интеллигенция в годы Первой мировой войне
- 8. Интеллигенция и революция (1917)
- 9. Культурная политика советского государства (1920-е гг)
- 10. Художественные объединения 1920-х гг.
- 11. «Роман с революцией»: русский авангард в постреволюционный период
- 12. Особенности повседневной жизни в 1920-е гг.
- 13. Историческая тема в художественной культуре 1930-х гг.
- 14. Власть и РПЦ в годы Великой Отечественной войны
- 15. Образ матери на плакатах Великой Отечественной войны
- 16. Идеологические кампании конца 1940—начала 1950-х гг. .
- 17. Шестидесятничество как феномен «оттепели»
- 18. Пределы «хрущевской оттепели»
- 19. Раскол между обществом и государством в 1980-е гг
- 20. Основные тенденции и противоречия развития культуры на современном этапе.

7. ИСТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

7.1. Тесты по курсу русской культуры

Будьте внимательны при подготовке к тестированию. Тесты состоят из нескольких видов: вариативных выбор (одного или более) правильных ответов, логических цепочек, где нужно понять, о каких явлениях идет речь и, затем, включить или исключить из логического ряда путем вычеркивания ненужного и внесения правильного ответа; аналитических (соотнести события или явления)

1. Какие факультеты были созданы в Саратовском университете в 1917 г.

- а. историко-филологический
- б. юридический
- в. физико-математический
- г. биологический
- д. химический

2. Выделить признаки стиля модерн:

- а. нефигуративное искусство
- б. панэстетизм
- в. ретроспективизм
- г. создание новой реальности
- д. отказ от содержательности
- е. пассаизм

3. Каковы признаки авангардизма:

- а. нефигуративное искусство
- б. панэстетизм
- в. ретроспективизм
- г. создание новой реальности
- д. отказ от содержательности

4. Соотнести:

Футуризм	Гумилев, Ахматова
Акмеизм	Мережковский, Гиппиус, В. Иванов
Символизм	Маяковский, Бурлюк, Крученых

5. Добавить в логический ряд: Дягилев, Бенуа, Философов _____

6. Объединение Уновис включало: М. Шагала, К. Малевича, Эль-Лисицкого, М. Чашника, В. Кандинского (ненужные фамилии вычеркнуть)

7. Соотнести:

«Сирень», «Пан», «Царевна Лебедь»
«Девочка с персиками», «Ида Рубинштейн», «Петр I»
«Изумрудное ожерелье», «Водоем», «Реквием»

Серов
Борисов-Мусатов
Врубель

8. К модернистскому театру принадлежат режиссеры:

- а. Таиров
- б. Станиславский
- в. Немирович-Данченко
- г. Вс. Мейерхольд

9. К композиторам-модернистам относились:

- а. М. Мусоргский
- б. И. Стравинский
- в. А. Скрябин

10. Последователи К. Малевича принадлежали к объединению:

- а. «Супремус»
- б. «Бубновый валет»
- в. «Гилея»

11. Единая трудовая школа не предусматривала:

- а. урока –как основную форму обучения
- б. наличия балльной системы оценок
- в. существование бригадного метода

12. Назвать основные принципы культурной политики 1920-х гг.

- а. элитарность
- б. доступность
- в. утилитарность
- г. демократизм

13. Метод «героического реализма» развивали:

- а. ОСТ
- б. «Октябрь»
- в. «Перевал»
- в. АХРР (АХР)

14. В АХРР вошли последователи:

- а. передвижничества
- б. авангарда
- в. «Мира искусства»

15. Назвать авторов произведений революционных лет «Окаянные дни»,
«Несвоевременные мысли» _____

16. Школу аналитического искусства возглавлял:

- а. Филонов
- б. Матюшин
- в. Шагал

17. Соотнести:

- «Контррельефы», «Башня III Интернационала»
- «Ленин в Смольном», «Ленин и манифестация»
- «Тачанка», «В отряд к Буденному»
- «Большевик»

- Греков
- Кустодиев
- Бродский
- Татлин

18. Соотнести:

- «Разгром»
- «Чапаев»
- «Хождение по мукам»
- «Враги»

- Фурманов
- Фадеев
- Горький
- Толстой

19. Культурной политике в 30-е гг. были свойственны:

- а. изменение культурной парадигмы
- б. возвращение к обновлённой «русской идее»
- в. пропагандистская роль искусства
- г. великодержавные тенденции
- д. плюрализм

20. Новым принципом культурной политики 1930-х гг. является:

- а. пролетарский интернационализм;
- б. советский патриотизм;
- в. классовый подход.

21. Социалистический реализм как универсальный творческий метод был подготовлен:

- а. «героическим реализмом»
- б. авангардизмом
- б. борьбой между художественными группировками
- г. культурной политикой партии.

22. В чем заключалась культурная революция в СССР:

- а. ликвидация безграмотности
- б. создание новой советской интеллигенции
- в. создание нового типа человека, с особым психологическим складом
- г. приобщение к культурным ценностям европейской цивилизации

23. Назвать культурные центры Русского Зарубежья , _____

24. Культурная политика периода Великой Отечественной войны предполагала:

- а. усиление деятельности ВОКСа;
- б. создание «железного занавеса»;
- в. прекращение антирелигиозной пропаганды

25. Какие явления можно отнести к особенностям духовной жизни в поствоенный период:

- а. либеральными тенденциями в сфере культуры
- б. установлением «железного занавеса»
- в. борьбой с «низкопоклонством перед Западом»
- г. дискуссии в сфере науки

26. Хрущевская «оттепель» предполагала:

- а. либерализацию в духовной сфере
- б. новый виток репрессий против творческой интеллигенции
- в. отход от принципов социалистического реализма

27. Переход к политехнической школе заключался:

- а. переходом к платному образованию
- в. тесной связи школы с производством
- г. введением одиннадцатилетнего обучения

28. К новым тенденциям в культурной жизни 1970-начала 1980-х гг. можно отнести:

- а. внимание к человеческим судьбам и психологии отдельного человека
- б. особое отношение к исторической памяти
- в. усиление «двоемирия»
- г. кризис социалистического реализма

29. Культура 1990-х гг. характеризуется:

- а. глубоким кризисом всех сфер культурной жизни
- б. наличием множественности художественных направлений
- в. полным господством постмодернизма во всех сферах культурно-художественной жизни
- в. коммерциализацией культуры

30. К культурной политике государства в 1990- начале XX века можно отнести:

- а. отказ от идеологического прессинга
- б. принятие новых цензурных постановлений
- в. принятие федеральных программ по сохранению культурного наследия
- г. борьба с западными культурными стандартами

Работа с источниками

1. О каком художественном течении начала века писал М. Горький:

«Жизнь вообще, а русская жизнь в особенности, не богата красками – это так, но она и не до такой степени сера и бедна, на какую ее сводит наше современное искусство, в котором так мало красоты и вдохновения и так много претенциозной грубости, выступающей в ней под старым смелым и благородным девизом реализма» _____

2. Кто из русских философов является автором цитаты? О какой эстетической платформе в ней идет речь?:

«Нет: искусство не для искусства, а для осуществления той полноты жизни, которая необходимо включает в себе и особый элемент искусства – красоту, но включает не как что-нибудь отдельное и самодовлеющее, а в существенной и внутренней связи со всем остальным содержанием жизни. Отвергнуть фантастическое отчуждение красоты и искусства от общего движения мировой жизни, признать, что художественная жизнь не имеет в себе самой какого-то особого высшего предмета, а лишь по своему, своими средствами служит общей жизненной цели человечества – вот первый шаг к истинной положительной эстетике.... Страшно кажется возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов... требуется, чтобы настоящее художество было важным делом, значит, признается за истинной красотой способность глубоко и сильно воздействовать на реальный мир» _____

3. В каком сборнике философских трудов находится эта цитата Н. Бердяева: «К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают ей бороться с самодержавием и жить народу, благо которого ставилось выше вселенской истины и добра» _____

4. Вставить фамилию в цитату из воспоминаний кинорежиссера М. Ромма: «В кинематографе положение было таково, что ни одна картина, за исключением хроники, скажем, «Новости дня», не выходила на экран без просмотра _____ и прямого его разрешения и поправок, которые он вносил.

5. Вставьте фамилии лиц, о которых идет речь в известном докладе партийно-государственного деятеля:

«Наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является предоставление своих страниц для литературного «творчества» _____....

_____ который изображает советских людей бездельниками и уродами...

Тематика _____ насквозь индивидуалистична. До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной»

6. Назовите автора слов и ситуацию, в которой они были сказаны:
«Некоторые представители искусства судят о действительности по запахам отхожих мест, изображают людей в нарочито уродливом виде, малюют свои картины мрачными красками...рисуют действительность сообразно своим предвзятым, извращенным, субъективистским представлениям о ней, по надуманным ими худосочным схемам»_____

7. Назвать автора и произведение:
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

7.2. Вопросы к теоретическому зачету/экзамену

1. Серебряный век российской культуры: общая характеристика
2. Русская наука и образование в начале XX века.
3. Особенности рубежного мировоззрения fin de siecle
4. Особенности реализма начала XX в.
5. «Парнас русской поэзии»: от символизма к футуризму
6. Платформа панэстетизма и стиль и особенности стиля модерн в России
7. Русский романтический европеизм: «Мир искусства»
8. Национальные традиции в художественной культуре: «Союз русских художников»
9. Эстетическая и социально-политическая утопия русского авангарда
10. Формирование концепции культурной политики в 1920-е гг.: сущность, принципы, этапы
11. Организация, формы и методы управления культурой: (1917-1932 гг.)
12. Власть и церковь (1918-1929 гг.)
13. Особенности развития науки и народного образования
14. Духовный раскол общества: интеллигенция и революция.
15. Культурное «многоцветье» 1920-х гг.
16. «Левое» искусство и политика: художественные объединения 1920-х гг.
17. Основные темы и сюжеты в художественной культуре (1920-е- начало 1930-х гг.)
18. Смена культурной парадигмы в начале 1930-х гг.: новая мифология власти
19. Становление авторитарно-бюрократических методов управления культурой (1930-е годы)
20. Изменения в сфере народного образования в 1930-е годы.

21. Дискуссия о творческом методе: социалистический реализм и его особенности
22. «Генеральный план реконструкции Москвы»: сталинский «ампир»
23. Особенности художественной культуры в 1930-е гг. (живопись, театр, кинематограф)
24. Власть и художественная интеллигенция (1930-е гг.)
25. Формы и методы мифологизации общественного сознания в 1930-е гг.
26. Противоречия культурной жизни: официальная и неофициальная культура (1930-е гг.)
27. Новые формы повседневной жизни советских людей
28. Российское зарубежье: типология и миссия русской эмиграции
29. Культурные центры Российского зарубежья: «Русские» Берлин, Прага, Париж, Харбин
30. Российская эмиграция как политическое явление: «евразийство»
31. Российская эмиграция как политическое явление: «сменовеховство»
32. Особенности художественной культуры Российского зарубежья: новые формы художественной выразительности
33. Изобразительное искусство Российского зарубежья
34. Особенности культурной политики в годы Великой Отечественной войны: изменение форм и методов
35. «Церковное возрождение»: изменение отношения государства к церкви в годы Великой Отечественной войны
36. Расширение творческих контактов с Западом в период Великой Отечественной войны
37. Образование и наука в годы Великой Отечественной войны
38. Особенности художественной культуры в период Великой Отечественной войны
39. Духовная атмосфера послевоенного периода: особенности и противоречия
40. «Холодная война» и ее влияние на советскую культуру: идеологические кампании второй половины 1940-х годов.
41. Научные дискуссии конца 1940-х - начала 1950-х годов.
42. Противоречия культурного развития послевоенного времени: военная тема и традиции русского классического искусства
43. Особенности культурной политики хрущевской «оттепели»
44. Реформа в сфере образования периода хрущевского правления
45. Духовная жизнь периода «оттепели»: «шестидесятники»
46. Пределы хрущевской «оттепели»
47. Изменения в повседневной жизни советского общества
48. Диссидентство: формы проявления. особенности
49. Культурный дуализм брежневской эпохи
50. Новые виды искусств, темы и сюжеты в культуре брежневской эпохи
51. Официальная и массовая культура периода 1980-х годов.
52. «Взлеты» и «падения» культурной жизни эпохи перестройки.
53. Культурная политика государства 1990-х гг. – начала XXI веков.

54. Наука и образование в 1990-е гг. – начале XXI века
55. «Многоукладность» культуры постсоветского периода
56. Массовая культура и ее особенности (1990-е гг. – начала XXI веков).
57. Постмодернизм как неклассическое эстетическое направление в художественной культуре 1990-х гг. – начала XXI веков.
58. Особенности развития театрального и кинематографического искусства в 1990-е гг. – начале XXI века

8. Список литературы

а) основная литература:

- Вишняков С.А.* Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство (Эл. ресурс): учебное пособие. М., 2012
Морозова Е.Н. Основы отечественного искусства XX века (эл. ресурс): учебное пособие Саратов, 2015.
Морозова Е.Н. Модерн в русском изобразительном искусстве (эл. ресурс): учебно-методическое пособие. Саратов, 2015.

б) дополнительная литература:

- Багановская Н.М.* Культурология (эл. ресурс): учебник. М., 2011
Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века (эл. ресурс): учебное пособие. М., Флинта, 2010.
Борев Ю. Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд. М., 2008.
Дианов В.М. Культурология /Ред. Ю. Солонян. СПбГУ-М., Юрайт, 2011.
Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 2009.
Кириянова Н. История мировой литературы и искусства (эл. ресурс): учебное пособие. М., 2014.
Кириченко Е.И. Ф.О. Шехтель. Жизнь. Образы. Идеи. (эл. ресурс): учебное пособие. М., 2011

в) рекомендуемая литература

К разделу 1

- Андреев Д.* Роза мира. М., 1993.
Белый А. Начало века. М.; Л., 1933.
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1993. Кн. 1–3.
Бердяев Н. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990.
Бердяев Н. Судьба России. М., 1990.
Блок А. Народ и интеллигенция // Собр. соч. в 6 т. Л., 1982. Т.4.

- Блок А.* Искусство и революция. Там же.
- Борисова Е.А., Стернин Г.Ю.* Русский модерн. М., 1990.
- Вехи.* Сборник статей о русской интеллигенции. Репринтное воспроизведение издания 1909 года. М., 1990.
- Гарин И.* Серебряный век. В 3 т. М., 1999. Т. 1.
- Горюнов В.С., Тубли М.П.* Архитектура эпохи модерна. СПб., 1994.
- Гусарова А.* «Мир искусства». Л., 1972.
- Демиденко Ю.Б.* Костюм и стиль жизни. Образ русского художника начала XX века // Панорама искусств, 13. М., 1990.
- Добужинский М.В.* Мои воспоминания. М., 1987.
- Дунаев М.* Борисов-Мусатов. М., 1993.
- Елагин Ю. В.С.* Мейерхольд: Темный гений. М., 1998.
- Ельшевская Г.В.* Модель и образ в русском портрете XX века / Панорама искусств, 4. М., 1981.
- Емельянов Б.В., Новиков А.И.* Русская философия Серебряного века. Екатеринбург, 1995.
- Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С.* История русской культуры. М., 1990.
- Ильина Т.В.* История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989.
- Кириллова Б.Б.* Архитектура русского модерна. М., 1979.
- Кириченко Е.И.* Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства XVIII–XX вв. М., 1997.
- Коган Д.З. М.А.* Врубель. М., 1980.
- Крейд В.* Встречи с Серебряным веком // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993.
- Куликова И.С.* Философия искусства модернизма. М., 1990.
- Лапшин В.* «Союз русских художников». М., 1974.
- Лосев А. В.* Соловьев и его время. М., 1990.
- Мазаев А.И.* Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М., 1992.
- Мескин В.А.* Кризис сознания и русская проза конца XIX – начала XX вв. // Социальные и гуманитарные науки. Серия 7. Литературоведение. 1999. № 4. Мир русской усадьбы. М., 1995
- Модернизация России и конфликт ценностей.* М., 1994.
- Морозов А.* Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: Проблемы терминологии // Вопросы искусствознания. 1995. № 1–2.
- Морозова Е.Н.* Маскарад в творчестве и жизни художественной интеллигенции России начала XX века: социокультурный аспект // Бремя развлечений. ОТИУМ в Европе. СПб., 2006. С.189-206
- Морозова Е.Н.* Ретроспективизм рубежа XIX- начала XX вв. // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2002. №9. С.174-184.
- Морозова Е.Н.* Истоки стиля «модерн» в России: формирование национального художественного европеизма // Новейшая история отечества XX-XXI вв.- сб. научн. трудов. Саратов, 2014. – Вып. 5. С. 5-13.

- Мурина Е.Б.* Проблема синтеза пространственных искусств. М., 1982.
- Наков А.* Русский авангард. М., 1991.
- Неклюдова М.Г.* Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М., 1991.
- Нордау М.* Вырождение. М., 1995.
- Паршин С.* «Мир искусства». М., 1993.
- Петров В.* «Мир искусства». М., 1975.
- Пожарская Н.М.* Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
- Поспелов Г.Г.* Бубновый валет. М., 1990.
- Рапацкая Л.А.* Искусство «серебряного века». М., 1996.
- Русская литература XX века. Школы, направления, методы творческой работы. М., 2002.
- Руднев В.* Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2001.
- Русский авангард 1910–1920-х годов в Европейском контексте. М., 2000.
- Самосознание европейской культуры XX века. М., 1986
- Сарабьянов Д.В.* Русская живопись конца 1900 – начала 1910-х гг. М., 1971.
- Сарабьянов Д.В.* Стилль Модерн: История. Истоки. Проблемы. М., 1989.
- Сергей Дягилев и русское искусство. В 2 т. М., 1982.
- Символизм в России. СПб., 1996.
- Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России 1900–1910-х гг. М., 1988.
- Терехин С.* Века и камни. Памятники архитектуры Саратовской области. Саратов, 1990.
- Тихвинская Л.* Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917. М., 1995..
- Турчин В.С.* По лабиринтам авангарда. М., 1993.
- Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990.

К разделу 2

- Аймермахер К.* Советская литературная политика между 1917–1932 // В тисках идеологии (Антология литературно-политических документов. 1917–1927). М., 1992.
- Аникин А.* К вопросу о формировании советской идеологии. // ОИ, 1995, №1
- Антонов-Овсеенко А.* Сталин без маски. М., 1990.
- Блюм А.В.* За кулисами «Министерства правды» (Тайная история советской цензуры). 1917-1929). СПб., 1994.
- Бореев Ю.* Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд. М., 2008.
- Бухарин Н.И.* Ленинизм и проблемы культурной революции // Избр. соч. М., 1988.
- Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг./ Сост. А. Артизов, О. Наумов, М., 1999.

- Власть и советское общество 1917-1930-е гг. //ОИ, 2000, № 1.
- Галин С.А.* Исторический опыт культурного строительства в первые годы Советской власти (1917-1925). М., 1990.
- Живопись 1920-х-1930-х годов. М., 1995.
- Жидков В.С.* *Театр и Власть.* М., 2003.
- Жидков В.С., Соколов К.Б.* Десять веков российской ментальности: картина мира и власть. СПб., 2001.
- Жидков В.С., Соколов К.Б.* Культурная политика России: теория и история. М., 2001.
- Зиновьев Г.* Интеллигенция и революция. М., 1923.
- История русской православной церкви. 1917–1990. М., 1995.
- Лебина Н.Б.* Деятельность «воинствующих безбожников» и их судьба // Вопросы истории. 1996. № 5–6.
- Леонов С.В.* Рождение советской империи: государство и идеология (1917–1922) // Вопросы истории. 1999. № 4.
- Люкс Л.* Интеллигенция и революция. Летопись триумфального поражения // Вопросы философии. 1991. № 1.
- Мазаев А.И.* Искусство и большевизм. 1920–1930. М., 2004.
- Манин В.С.* Искусство в резервации: Художественная жизнь 1917–1941. М., 1997.
- Мириманов В.Б.* Русский авангард и эстетическая революция 20 века (Другая парадигма вечности). М., 1995.
- Плаггенборг Г.* Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000.
- Примочкина Н.* Писатель и власть (М. Горький в литературном движении 20-х годов). М., 1996.
- Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997.
- Русская православная церковь в советское время. М., 1995. Кн. 1.
- Соколов Б.С.* Сталин, Булгаков, Мейерхольд... Культура под сенью великого кормчего. М., 2004.
- Троцкий Л.* Литература и революция. М., 1923.

К разделу 3

- Агеносов В.В.* Литературный процесс 30-50-х гг. М., 1996.
- Азадовский К., Егоров Б.* О низкопоклонстве и космополитизме: 1948-1949 // Звезда. 1989. №6.
- Бабиченко Д.Л.* И. Сталин. «Доберемся до всех» (Как готовили послевоенную идеологическую кампанию. 1943-1946 гг. // Исключить всякие упоминания... Очерки истории советской цензуры. Минск-Москва, 1995.
- Борев Ю.* Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд. М., 2008.
- Борзенков А.Г.* Интеллигенция и сталинизм в послевоенные годы (1946-1953). Новосибирск, 1993.
- Бочарова З.С.* Современная историография Русского зарубежья (1920-1930-е гг.) // Отечественная история. 1999. № 1.

Винклер Г.А. Культура эпохи сталинизма: советская культура и искусство периода 1930-1950-х гг. // Вопросы истории. 1995. № 8.

Герман М. Снова об искусстве 30-х // Вопросы искусствознания. 1995. № 1-2.

Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998.

Голомиток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.

Добренко Е. Сделать бы жизнь с кого (Образ вождя в советской литературе) // Вопросы литературы. 1990. Сент.

Добренко Е.А. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., 1999.

Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары. М., 1994.

Дневник Елены Булгаковой. М., 1996.

Дроченков А.И. Эмиграция «первой волны» о национальных проблемах и судьбе России. СПб., 2001.

Зубкова Н. Общественная атмосфера после войны (1948-1952) // Свободная мысль. 1992. № 9.

Иконников А. Историзм в архитектуре. М., 1997.

Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997.

Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан. СПб., 2003.

Литература Русского зарубежья. 1920-1940 гг. М., 1993.

Литературный фронт. 1932–1946. История политической цензуры. М., 1994.

Любимов Л. На чужбине. М., 1963.

Мейснер Д. Исповедь старого эмигранта. М., 1963.

Максименков Л. Сумбур вместо музыки 1936-1948. М., 1997.

Максакова Л.М. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1997.

Манин В.С. Искусство в резервации: Художественная жизнь 1917-1941. М., 1997.

Мирский Н.О. Культура и наука в годы Великой Отечественной войны. М., 1991.

Митин Г. От реальности к мифу: Заметки о генезисе и функционировании соцреализма // Вопросы литературы. М., 1990.

Митрохин В.А. Русское Зарубежье: поиск идей и политическая практика (20–30-е годы XX века). Саратов, 2001.

Морозов А.И. Конец утопии: Из истории искусства в СССР 1930-х гг. М., 1995.

Морозова Е.Н. Государственная власть, Русская Православная церковь и общество в годы Великой Отечественной войны // Государство. Право. Война (1945-2005). Коллект. моногр. СПб., 2005. С. 278-298.

Неизвестный Э. Соцреализма не существует // Театр. 1990. № 11.

Николаева Н.И. Идеологические кампании в СССР второй половины 40-х гг. в центре и на местах (по материалам Саратовской области) // Клио, 2002. № 3.

Омельченко Н.А. Веховская традиция в духовной жизни российской эмиграции // Вопросы истории. 1995. №1.

Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992.

Проблемы изучения истории Российского Зарубежья. М., 1993.

Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» // О партийной и советской печати. Сб. док. М., 1954.

Ревзин Г. К вопросу по специфике архитектуры советского неоклассицизма // Вопросы искусствознания. 1995. № 1-2.

Русская православная церковь в советское время. М., 1995. Кн. 1.

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 20 века.

Советская культура в годы войны. М., 1996.

Соколов Б.В. Сталин, Булгаков, Мейерхольд... Культура под сенью великого кормчего. М., 2004.

Соцреализм: антропологическое измерение // Новое литературное обозрение. 1995. №5.

Соцреалистический канон. СПб., 2000.

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2000.

Художник и власть. М., 1998.

Художники русской эмиграции. 1917-1941. Биографический словарь. СПб., 1994.

Чудакова М.О. Избранные работы. Т. 1. Литература советского прошлого. М., 2001.

Шкаровский М.В. Русская православная церковь в 1943–1957 гг. // ВИ, 1995, №8

К разделу 4.

Адамович А. «Мы – шестидесятники». М., 1991.

Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993.

Богданова А.В. Музыка и власть: Постсталинский период. М., 1995.

Богданова А.В. Музыкальная культура в советской политической системе 1950-1980-х гг.: историко-культурологический аспект исследования. М., 1999.

Брусиловская Л.Б. Культура повседневности в эпоху «оттепели»: метаморфозы стиля. М., 2001.

Вайль П., Генис А. 60-е: Мир советского человека. М., 1996.

Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.

Другое искусство. Москва 1956–76: К хронике художественной жизни: В 2 т. М., 1991.

Жидков В.С. Театр и время: От Октября до перестройки. М., 1999.

Зезина М.Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-е-1960-е гг. М., 1999.

Искусство советского времени: В поисках нового понимания. М., 1993.

Каган М.С. Театр в системе социалистической художественной культуры // Театр и время. М., 1985.

Кинематограф оттепели: К 100-летию мирового кино. М., 1996.

Кузнецова Е.И. Государство и театр: экономика, организация, творчество. Середина 1960-начало 1980-х гг. М., 2000.

Культурная политика и театр. М., 1995.

Неизвестный Э. Катакомбная культура и власть // Вопросы философии. 1991. № 1989. №6.

Хрущев Н.С. Материалы к биографии. М., 1989.

Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое. СПб., 2001.

Эттинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970-е гг. М., 1999.

К разделу 5.

Анашкин С. Pulp-видео // Искусство кино. 2000. № 7.

Бойм С. Китч и социалистический реализм // Новое литературное обозрение. 1995. №15.

Генис А. Треугольник: авангард, соцреализм, постмодернизм // Иностранная литература. 1994. № 9.

Дженкс Ч. Язык культуры постмодерна. М., 1997.

Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Какшто Н.Н. Русский постмодернизм //Русская литература XX века. Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб., 2002. С. 305-326.

Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997.

Культура на перепутье. М., 1995.

Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.

Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.

Ловоква Т. «Массовое и элитарное» в картине современного чтения //Звезда. 1996.№12.

Лотман Ю. Массовая культура как историко-культурная проблема // Лотман Ю. Избранные статьи в 3 т. Таллинн, 1993.

Лыкова Е., Д. Сарабьянов и др. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. СПб., 2007.

Массовая культура на рубеже веков. М: СПб., 2005.

Молон Н., Ронер Ф. Комар & Меламед // Итоги. 1998. № 41.

Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997.

Постмодернизм и культура. Материалы круглого стола// Вопросы философии. 1993. №3.

Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями и критиками. М., 1996.

Эпштейн Э. Постмодернизм в России// Литература и теория. М., 2000.

Черняк М.А. Массовая литература конца века // Русская литература XX века. Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб., 2002. С. 326-356.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Исторический словарь (<http://www.edic.ru/history/>), Биографии (<http://www.biografija.ru>), Словарь Брокгауза и Ефрона (<http://www.brockhaus-efron.gathina3000.ru>), Большая советская энциклопедия (<http://www.bse.studentport.ru>), Каталог «Наука и образование России» (<http://sciedu.city.ru/>), путеводитель по историческим журналам (The History Journals Guide) Стефана Блашка (<http://www.crispinus.com/nfh2/zeitschriften/hjg-start.html>).

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (<http://window.edu.ru/>), Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) (<http://diss.rsl.ru>), «eLibrary.ru», Цифровая историческая библиотека (<http://midday.narod.ru/library.html>), «Электронная библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru), Государственная публичная историческая библиотека (<http://www.shpl.ru>), Библиотека Гумер – гуманитарные науки (http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/index.php),

Благовест. Православные медиа-ресурсы (<http://blagovest.org.ru/modules/books>); <http://www.museum.ru> – Музеи России; <http://www.liart.ru> – Российская библиотека искусств; <http://www.radishevart.ru> Радищевский музей