

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой религиоведения

_____ А.П. Забияко

«_____» _____ 2007г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ»

для специальности: 031801 «Религиоведение»

Составитель: к.и.н., доцент кафедры Е.А. Капранова

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета социальных наук
Амурского государственного
университета

Е.А. Капранова

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эстетические проблемы в религиоведении» для студентов очной формы обучения специальности 031801 «Религиоведение» - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 174 с.

Учебно-методические рекомендации ориентированы на оказание помощи студентам очной формы обучения по специальности «Религиоведение» для успешного освоения дисциплины «Эстетические проблемы в религиоведении».

© Амурский государственный университет, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

1. Рабочая программа дисциплины «Эстетические проблемы в религиоведении»	4.
2. График самостоятельной учебной работы студентов	28
3. Методические рекомендации по проведению семинарских занятий	31
4. Методические указания к семинарским занятиям.....	38
5. План–конспект лекций по дисциплине «Эстетические проблемы в религиоведении».....	48
6. Методические указания по выполнению курсовых проектов (работ).....	146
7. Методические рекомендации по выполнению домашних заданий и контрольных работ.....	150
8. Перечень программных продуктов, используемых в преподавании дисциплины	150
9. Методические указания по применению современных информационных технологий.....	152
10. Комплекты заданий для контрольных работ, домашних заданий.....	153
11. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний.....	158
12. Перечень контрольных вопросов к экзамену и зачету.....	165
13. Комплекты экзаменационных билетов по дисциплине.....	169
14. Карта обеспеченности дисциплины кадрами профессорско-преподавательского состава	174

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Данный раздел учебно-методического комплекса содержит рабочую программу по дисциплине «Эстетические проблемы в религиоведении» для специальности 031801 «Религиоведение»

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель изучения дисциплины:

Целью изучения курса является рассмотрение взаимосвязи религиозных представлений, обрядовой практики и художественной культуры, специфики сакрального искусства, активного влияния религиозных и конфессиональных особенностей различных общественных групп на формирование эстетических принципов и художественного канона.

1.2 Задачи курса:

Задача курса состоит в ознакомлении с основными требованиями и канонами религиозного искусства, с художественно-эстетическими традициями мировых религий, в приобщении к сокровищнице мировой культуры. Конечной задачей курса является выявление общих, характерных для религиозного эстетического сознания в целом принципов. Рассмотрение отдельных видов религиозного искусства мировых и языческих, национальных религий

1.3 Место курса в профессиональной подготовке выпускника:

дисциплина «Эстетические проблемы в религиоведении» является базовой и входит в перечень общепрофессиональных дисциплин федерального компонента Государственного образовательного стандарта обучения (дисциплина) по направлению «Религиоведение». Эстетические проблемы в религиоведении рассматриваются на историко-культурном материале, как результат развития эстетической мысли, художественных теорий, индивидуальных творческих методов, художественных техник.

1.4. Требование к уровню освоения дисциплины:

Особое внимание уделяется проблеме атрибуции произведений искусства, рожденных в той или иной религиозной среде.

отражает взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества в различных цивилизациях в различные исторические периоды.

Материал программы предполагает изучение эстетических проблем в религиоведении с учетом хронологической последовательности возникновения и развития отдельных религий от первоначальных форм религии, появившихся в архаической культуре до современного христианства, ислама и буддизма.

1.5. Междисциплинарные связи:

Преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного стандарта: «Психология человека», «Психология религии», «История религии», «Социология религии», «Социальная психология», «Культурология», «Философия», «Православие на Дальнем Востоке», «Религии Дальнего Востока России», «Эволюция религии в современном мире».

Тематический план изучения курса «Эстетические проблемы в религиоведении»

	Название темы	Количество часов на изучение		
		лекции	семинары	Самост. работа
Тема 1	Введение в эстетические проблемы в религиоведении	2	-	-
Тема 2	Истоки религиозного искусства	4	2	2
Тема 3	Отражение религиозных представлений в эстетике и художественном творчестве Междуречья	2	2	2
Тема 4	Отражение религиозных представлений в эстетике и художественном творчестве Древнего Египта	4	2	2
Тема 5	Отражение религиозных представлений народов Древней Передней Азии в искусстве	4	2	2
Тема 6	Отражение религиозных представлений в искусстве Индии	4	2	2
Тема 7	Отражение религиозных представлений в искусстве Китая	4	2	2
Тема 8	Синтез буддизма и традиционных верований в искусстве стран Индокитая	4	-	-
Тема 9	Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев	4	2	2

Тема 10	Отражение религиозных представлений цивилизаций доколумбовой Америки в искусстве	2	2	2
Тема 11	Отражение религиозных и мифологических представлений древних греков в искусстве. Эволюция древнегреческой эстетики и ее проявления в сакральном искусстве.	4	6	2
Тема 12	Отражение религиозных мифологических представлений жителей Аппенинского полуострова в искусстве. Эволюция древнеримской эстетики и ее проявления в сакральном искусстве	4	4	2
Тема 13	Религиозные мотивы в искусстве древних евреев, истоки христианского искусства.	2	2	2
Тема 14	Соединение христианского искусства и античной традиции в искусстве Византии	4	-	2
Тема 15	Религиозные истоки культуры древних кельтов и бриттов.	2	-	-
Тема 16	Отражение религиозных и мифологических представлений древних германцев и скандинавов в искусстве	4	2	-
Тема 17	Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре	2	2	2
Тема 18	Христианская символика и ее распространение в искусстве	2	-	-
Тема 19	Христианское изобразительное искусство Европы	2	-	2
Тема 20	Христианские идеи и образы в куртуазной культуре.	4	-	-
Тема 21	Иконопись	4	4	2
Тема 22	Христианская храмовая архитектура.	2	-	-
Тема 23	Искусство мусульманского мира	2	-	-
	<u>Итого лекций:</u>	72	36	30

Содержание курса

Тема 1. Введение в эстетические проблемы в религиоведение (2 часа)

Сходство и взаимодействия искусства светского и религиозного. Эстетическое и религиозное переживание. Сходные оценки природы искусства (светского и религиозного). Эстетический идеал религиозного и светского искусства. Полифункциональность искусства.

Религиозное и культовое искусство. Концепции искусства в различных религиях. Включенность в систему культа или обретение церковного статуса произведением искусства. Канон в церковном искусстве. Эволюция

религиозного искусства. Художественно-эстетические подходы к религиозным образам и сюжетам.

Тема 2. Истоки религиозного искусства (4 часа)

Теории происхождения искусства, сакральная теория. Особенности архаической эстетики. Архаические верования и обряды, и их отражение в искусстве: пещерная живопись и графика (Альтамира, Ляско, Труа Фрер, Комбарель и т.д.), религиозно-символический характер архаической скульптуры, архаические «венеры». Мифология в архаическом обществе, миф и ритуал. Ритуал и театральное искусство, хореография. Миф и символ, символические образы в прикладном искусстве архаики и современном. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока.

Тема 3. Отражение религиозных представлений в эстетике и художественном творчестве Междуречья (2 часа)

Мифологические представления жителей Шумера и их отражение в изобразительном искусстве и скульптуре. Иконография основных мифологических персонажей шумеро-аккадской мифологии. Отражение мифологических и религиозных представлений народов Древнего Междуречья в художественной литературе Междуречья. Влияние мифологических представлений народов Междуречья на религиозные представления древних иудеев и их отражение в Библии. Влияние религиозных представлений шумеров и аккадян на формирование своеобразного канона в искусстве и художественную практику. Преемственность мифологических представлений народов Междуречья (шумеры, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы). Погребальный ритуал в Древнем Междуречье и его отражение в памятниках искусства. Храмовая архитектура Шумера и Аккада. Памятники искусства Вавилона и Ассирии. Своеобразие ассирийского и вавилонского эстетического канона. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве.

Тема 4. Отражение религиозных представлений в эстетике и художественном творчестве Древнего Египта (4 часа)

Боги Древнего Египта и их иконография. Рудименты фетишизма и тотемизма в мифологических представлениях древних египтян и их отражение в иконографии. Мифы о сотворении мира и человека в культуре Древнего Египта, черты сходства и различия с аналогичными мифами народов Междуречья. Храмовая архитектура Древнего Египта. Эстетические принципы искусства Древнего Египта. Изменение эстетических принципов в различные периоды существования цивилизации. Отражение мифологических представлений египтян в художественной литературе

Древнего Египта. Влияние религиозных реформ Эхнатона на формирование нового стиля в искусстве Древнего Египта. Погребальный ритуал в Древнем Египте и его отражение в памятниках искусства. Пирамиды и погребальные храмы. Типы храмовых сооружений. Луксор Карнак. Скальные храмы Нового царства. Отражение религиозных представлений египтян в искусстве скульптурного и живописного портрета. Сакральные образы в прикладном искусстве и мелкой пластике. Наследие древнеегипетской мифологии и религии в арабских сказках «1000 и 1 ночь».

Тема 5. Отражение религиозных представлений народов Древней Передней Азии в искусстве (4 часа)

Мифологические и религиозные представления Финикии и Угарита и их отражение в искусстве. Отражение религиозных представлений и художественной культуры Финикии, Угарита и народов Малой Азии в Библии. Отражение религиозных представлений хеттов и хурритов в искусстве. Мифологические и религиозные представления финикийцев. Иконография мифологических персонажей. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески). Мифологические и религиозные представления жителей Угарита. Иконография мифологических персонажей. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески). Мифологические и религиозные представления хеттов и хурритов. Иконография мифологических персонажей. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески). Влияние религиозных представлений народов Малой Азии и Междуречья на искусство государства Урарту.

Тема 6. Отражение религиозных представлений в искусстве Индии (4 часа)

Древнейшие культуры Индии, специфика религиозных представлений и ее отражение в памятниках культуры. Культура древних ариев. Синтез арийской и протодравидической культур и его отражение в мифологии и художественной культуре. Влияние религиозных представлений на эпическую традицию древней Индии «Махабхарата», «Рамаяна». Ритуальная и храмовая скульптура Индии, культ чувственной красоты. Памятники древнеиндийской живописи, краски и символика цвета. Возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь, и религиозную практику. Иконография Будды, основные школы. Типы буддийских сакральных сооружений. Индуизм, эстетика и религиозная символика индуистского храма. Взаимосвязь традиционного индийского театра и ритуальной практики. Искусство танца в Индии. Отражение религиозных представлений индийцев в художественной кинематографии.

Тема 7. Отражение религиозных представлений в искусстве Китая (4 часа)

Специфика религиозных и представлений жителей Китая и их отражение в мифологии и художественной практике. Космологическая семантика и сакральный смысл музыкальных видов искусства, художественной словесности и строительства. Основные принципы традиционной китайской эстетики: дао, вэнь, у, ци, шэнь, лин, цзин, синь и т.д. Эстетический идеал человека и его отражение в китайском искусстве. Каллиграфия и литература в Китае. Образы символы в литературе и живописи. Синкретический характер искусства. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику, художественную практику. Даосские образы в традиционной китайской живописи и лирической поэзии. Конфуцианские мотивы в фольклоре и художественной литературе Китая. Культовые сооружения, иконография мифологических персонажей и учителей. Ритуальная бронза и скульптура, «погребальная эстетика» (погребение Цинь Ши Хуанди). Влияние буддизма на искусство Китая, буддийские храмы Китая. Иконографические особенности китайского Будды.

Тема 8. Синтез буддизма и традиционных верований в искусстве стран Индокитая (4 часа)

Своеобразие местных религиозных традиций и проникновение буддизма и индуизма на территорию Индокитая. Эстетические особенности и специфика традиционного искусства. Храм-гора и культ девараджи. Развитие культовой архитектуры и скульптуры. Храмовые комплексы Бирмы, Таиланда, Кампучии, Лаоса. Иконографические особенности индокитайского Будды. Ритуальные предметы: мелкая пластика, бронза, лак, плетение, вышивка, резьба по дереву. Проявление национально-эстетических особенностей и религиозных представлений в искусстве Монголии и Тибета.

Тема 9. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев (4 часа)

Этнические, исторические и религиозные истоки японской культуры и их отражение в мифологии и искусстве. Сибирские корни японской культуры. Отражение религиозных представлений японцев в устном народном творчестве. Религиозные истоки японских традиций. Взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества. Буддийская традиция в искусстве Японии. Монастыри и храмовые комплексы. Иконография «японского Будды». Влияние синтоизма на формирование эстетических принципов в традиционном искусстве Японии.

Тема 10. Отражение религиозных представлений цивилизаций доколумбовой Америки в искусстве (2 часа)

Доколумбовые цивилизации Центральной Америки: ольмеки, майя, тольтеки, инки, ацтеки. Сакральный характер архитектуры и изобразительного искусства. Цолькин. Каменные головы, ритуальное захоронение скульптур. Боги и их иконография. Боги-животные, образ зверя в искусстве. Кецалькоатль. Образ смерти. Типы храмов. Ритуальная практика и ее эстетическое оформление. Символизм и натурализм изображений. Прикладное искусство и его связь религиозной практикой. Христианизация Мезоамерики, религиозный синтез в современном латиноамериканском искусстве.

Религиозные и мифологические представления южноамериканских культур. Солнечный культ, его отражение в памятниках искусства.

Дохристианские верования в фольклоре коренного населения Аляски и побережья Великих Американских озер.

Тема 11. Отражение религиозных мифологических представлений древних греков в искусстве. Эволюция древнегреческой эстетики и ее проявления в сакральном искусстве (4 часа)

Религиозно-мистериальный характер минойской культуры. Ритуальные функции кносского дворца. Символический характер фресковой живописи: образы матери, быка, юноши-жреца, крокусы и растения. Человек, божество и природа в минойском искусстве. Отражение религиозных обрядов в фресковой живописи Крита, Ферры и Кикладских островов. Микенская культура, основные черты. Отражение мировоззренческой и хозяйственной специфики в микенском искусстве. Храмовое строительство. Погребальные сооружения, гробница Атрея.

Мифологические религиозные представления жителей Аттики, отражение эволюции религиозных представлений в художественном наследии. Эволюция общественного сознания и религиозных представлений в эпосе, его подражаниях и сатирических пересказах. Антропоморфизм религии и человекоподобие божества. Основные принципы греческой эстетики периода классики и их отражение в искусстве: скульптура, архитектура, живопись и вазопись. Восточная, египетская и собственно греческая традиция в скульптуре. Идеал красоты в сознании античного художника. Эволюция изобразительной манеры и образа божества. Греческий храм – жилище Бога, соразмерное человеку. Греческие ордера. Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами. Устройство и характер представлений. Эллинистическая эстетика и ее влияние на культуру средиземноморья.

Отражение религиозных и мифологических представлений древних греков в художественной литературе: Гомер «Илиада», гомеровские гимны, Гесиод «Теогония», Эсхил «Орестея», «Прометей прикованный», Софокл

«Царь Эдип», «Антигона», Еврипид «Медея», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», Лонг «Дафнис и Хлоя», Аристофан «Женщины на празднике фесмофорий»..

Тема 12. Отражение религиозных мифологических представлений жителей Аппенинского полуострова в искусстве. Эволюция древнеримской эстетики и ее проявления в сакральном искусстве (4 часа).

Своеобразие религиозных и мифологических представлений этрусков. Сакральный характер скульптуры и мелкой пластики этрусков. Погребальные сооружения, надгробная скульптура, каноны, ритуальные сосуды и зеркала. Символизм и натурализм. Фантастические и сверхъестественные образы в искусстве этрусков. Образ зверя в этруском искусстве. Соединение восточной и средиземноморской традиций.

Исторические и мифологические корни культуры Древнего Рима.. Влияние греческой и этруской культуры и мифологии на формирование собственно римской эстетики. Сакральные истоки древнеримского портрета. Римская храмовая архитектура. Взаимосвязь общественных зрелищ и развлечений Древнего Рима с религиозной практикой. Культ гения императора, своеобразие иконографии. Развитие храмового искусства, Пантеон. Римские гробницы, искусство эпитафии. Влияние древнеримского искусства на формирование христианского изобразительного канона, первые христианские памятники.

Тема 13. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев, истоки христианского искусства (2 часа)

Культура древних евреев, этапы формирования. Своеобразие древнееврейской культуры, нашедшее отражение в Библии. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев: архитектура, скульптура, прикладное искусство, литература. Иерусалимский храм. Религиозные и культурные центры современного Израиля. Влияние художественной культуры евреев и эллинистического мира на раннее христианское искусство. Христианские символы: их религиозное и эстетическое содержание. Канонические и апокрифические тексты и их художественная ценность

Тема 14. Соединение христианского искусства и античной традиции в искусстве Византии (4 часа)

Византийская скульптура и живопись, символические образы, «добрый пастырь». Византийские храмы и их символика, центрические и базиликальные постройки. Базилика как христианский храм. София Константинопольская. Крестово-купольная система. Византийский иконографический канон. Система росписи храма. Обратная перспектива.

Экстатическая духовность. Отражение движения исихазма в византийском искусстве. Приближение библейских персонажей к человеку. Византийская мозаика и прикладное искусство на службе церкви.

Тема 15. Религиозные истоки культуры древних кельтов и бриттов (2 часа)

Персонажи кельтской и британской мифологии и их иконография. Отражение религиозных и мифологических представлений кельтов и бриттов в фольклоре. Религиозные истоки образа короля Артура и других персонажей артуровского цикла. Культовые сооружения и храмовые комплексы. Стоунхендж, Гластонбери. Дольмены и сидхи. Отражение религиозных представлений в культовой практике и произведениях прикладного искусства. Кельтские кресты. Синтез язычества и христианства в художественной практике и общественном сознании.

Тема 16. Отражение религиозных и мифологических представлений древних германцев и скандинавов в искусстве (4 часа)

Мифологические и религиозные представления скандинавов. Литературные памятники - Старшая и Младшая Эдда. Звериный стиль в искусстве Европы, национальные вариации. Каменный рельеф и резьба по дереву. Отражение мифологических и религиозных мотивов. Мифологические представления древних германцев и их отражение в фольклоре. Своеобразие эпического героя, хронотоп в саге. Героические образы в искусстве. «Песнь о Нибелунгах» как памятник германской культуры. Мотивы германской и скандинавской мифологии в художественной культуре Нового времени: А) Пер Гюнт (Г. Ибсен, Э. Григ) Б) Мифологические образы в творчестве Р. Вагнера («Кольцо Нибелунгов», «Валькирия» и т.д).

Тема 17. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре (2 часа)

Многообразие фольклорных жанров, их тесная связь с народными верованиями. Календарная (веснянки, масличные, пасхальные, троичные, дожинные песни) и обрядовая поэзия (плачи, заговоры, причеты). Игры и театрализованные представления. Сакральные истоки образа Бабы-Яги, других сказочных персонажей. Образы животных в русских сказках. Мифологические истоки былинных образов: Святогор, Илья, Добрыня и т.д. Христианские образы в русском фольклоре, специфика интерпретации и образные предпочтения. Апокрифические сказания на Руси. Образ нечистой силы в русском фольклоре.

Тема 18. Христианская символика и ее распространение в искусстве (2 часа)

Символические обозначения главных персонажей Нового Завета. Христианская символика числа и цвета. Графические образы. Символ креста, православный и католический кресты. Иконография распятия, эволюция характера изображения и его символической и эмоциональной насыщенности. Распятие в западноевропейской живописи и русской иконописи. Образы распятия в искусстве 20 века. Христианские образы в постмодернистском искусстве.

Тема 19. Христианское изобразительное искусство Европы (2 часа)

Развитие религиозной живописи на территории Европы, его взаимосвязь с движением иконоборчества. Основные сюжеты и образы религиозной живописи и их иконография, специфика развития религиозной живописи в средневековье, эпоху Возрождения, Новое время, в современности. Каноническое и авторское в религиозной живописи. Христианская храмовая скульптура. Деревянные и каменные распятия. Скульптурные изображения святых, их своеобразие в различные эпохи, национальные вариации, стилистическое многообразие. Свообразие русской храмовой скульптуры. Скульптурное убранство «кафедры святого Петра». Христианские образы надгробных сооружений.

Тема 20. Христианские идеи и образы в куртуазной культуре (2 часа)

Куртуазность и набожность. Культивирование рыцарских идеалов в литературе и обыденной жизни. Рыцарский роман как носитель способ пропаганды христианских идеалов. Совершенный христианский рыцарь Романы о Гараале и их символическое содержание. «Роман о Розе»: христианство и эротика. Куртуазная лирика трубадуров: этические и эстетические идеалы; темный и простой стили. Влияние ереси катар на провансальскую лирику трубадуров.

Тема 21. Иконопись (4 часа)

Истоки иконописания. Техника иконописи. Иконописный канон. Иконография Христа, Богородицы, Пресвятой Троицы, Софии Премудрости Божией, Архангелов, апостолов, евангелистов, иконография святых: Николая Мирликийского, Георгия, Праскевы Пятницы, Екатерины, Анастасии, Варвары, Марии Магдалины, т.д. История формирования высокого иконостаса. Чины иконостаса. Иконостасы православных церквей Благовещенска. Византийская иконопись. Южнославянская иконопись.

Отечественные иконописные школы: новгородская, псковская, московская, ростово-суздальская, палеховская, строгановское письмо и т.д. Знаменитые русские иконописцы: Алимпий, Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Прохор из Городца, Симон Ушаков. «Светлообразное» и «темнообразное» написание. Реставрация икон и их художественная ценность. Современная отечественная иконопись: техника и мастера.

Тема 22. Христианская храмовая архитектура (2 часа)

Храм – место собрания верующих. Базиликальные храмы. Романская архитектура. Структурные основные элементы и декор здания, национальные и местные вариации стиля, памятники романского искусства в Европе. Готический стиль в архитектуре, структура, стремление к синтезу архитектуры, лепки, скульптуры и живописи, национальные вариации готического стиля. Храмовая архитектура Древней Руси. Влияние византийской храмовой архитектуры и собственно русская традиция. София Киевская. Соборы Древней Руси и их убранство. Шатровые храмы. Деревянное храмовое зодчество. Православные храмы Благовещенска. Христианская храмовая архитектура в стиле модерн (А. Гауди, Ле Корбюзье).

Тема 23. Искусство мусульманского мира (2 часа)

Влияние ислама на эстетический канон традиционной арабской культуры. Запрет изображения реальных живых существ. Арабески. Суфизм – мистическое учение в исламе, образность и символичность суфийских притч, суфийские мотивы в поэзии Хайяма и Румми. Мусульманская храмовая архитектура, типы мечетей. Кааба. Сакральный характер искусства каллиграфии. Ковроткачество и прикладное искусство. Религиозные мотивы в арабском фольклоре.

Семинарские занятия (36 часов)

Тема 1. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока (2 часа)

1. Представление о прекрасном в первобытной и традиционной культурах.
2. Ритуал и театральное искусство, хореография в традиционном обществе.

3. Миф и символ, символические образы в прикладном искусстве архаики и современном.
4. Искусство маски в первобытной и традиционных культурах.
5. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока: эвенки, орочи, ульчи, нивхи, удегейцы.

Литература

1. Голан А. Миф и символ. М., 1994.
2. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
3. Звери в камне. Первобытное искусство. Новосибирск., 1979. –254 с
4. Есин Ю.Н. О семантике изображений окуневского искусства в виде круга или квадрата с лучами. Археология, этнография и антропология Евразии. –2002. № 4. С. 34-37.
5. Ларичев А. Прозрение. М., 1989.
6. Левин В. Хранительница времени и огня. Об изображении женщины в искусстве палеолита. Энергия.- 1996. № 3. - С 34-40.
7. Липс Ю. История древних цивилизаций. СПб.- М., 1998.
8. Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира. М., 1986.
9. Окладников А.П. Олень золотые рога. Хабаровск, 1989.
10. Перекрестки континентов. Культуры коренных народов Дальнего Востока и Аляски. Вашингтон-Москва, 1996.
11. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985.
12. Древние цивилизации. – М., 1989.
13. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1999.

Тема 2. Своеобразие ассирийского и вавилонского эстетического канона. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве (2 часа)

1. Преемственность мифологических представлений народов Междуречья (шумеры, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы).
2. Погребальный ритуал в Древнем Междуречье и его отражение в памятниках искусства.
3. Памятники искусства Вавилона и Ассирии. Своеобразие ассирийского и вавилонского эстетического канона.
4. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве.

Литература

1. Афанасьева В. Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока.

2. Вейнберг Н.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1975.
3. Древний Восток и мировая культура. М., 1961.
4. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
5. Исследования по фольклору и мифологии Востока. М., 1986.
6. История Древнего Востока.// Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998.
7. Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира.
8. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994.
9. Шумер: Города Эдема. М., 1997.
10. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973.
11. Виноградова Н.А. Традиционное искусство Востока. – М., 1997.
12. Липс Ю. История древних цивилизаций. –СПб, 1999.
13. Бурхард Т. Сакральное искусство Востока и Запада. – М., 1999.

Тема 3. Отражение мифологических представлений египтян в художественной литературе Древнего Египта (2 часа)

1. Отражение мифологических представлений Древнего Египта в сказках.
2. Египетская «Книга мертвых» и другие тексты саркофагов.
3. Религиозные гимны.
4. Проза и любовная поэзия.

Литература

1. Афанасьева В. Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока.
2. Веллар К. Архитектура страны фараонов: Жилище живых, усопших и богов. М., 1990
3. Дмитриева Н.А. Виноградова Н.А. Искусство древнего Востока. М., 1986.
4. Древний Восток и мировая культура. М., 1961.
5. Египетская мифология. Энциклопедия. М., 2002.
6. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
7. Хук С.Т. Исследования по фольклору и мифологии Востока. М., 1986.
8. История Древнего Востока.// Под ред. В.И. Кузищина
9. Липинская Я. Марциняк М. Мифология Древнего Египта. М. 1983.
10. Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира.
11. Мифы и сказки Древнего Египта.- СПб., 1993.
12. Немировский А.И. Мифы Древнего Востока.
13. Перепелкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. М., 1969.
14. Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973.
15. Сказки и повести Древнего Египта. Л., 1959.
16. Хук С.Т. Древние цивилизации: От Египта до Китая (Вестник древней истории). М., 1997.

4. Отражение религиозных представлений народов ближнего Востока и Малой Азии в искусстве (2 часа)

1. Мифологические и религиозные представления жителей Угарита. Иконография мифологических персонажей.
2. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески).
3. Мифологические и религиозные представления хеттов и хурритов. Иконография мифологических персонажей.
4. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески).
5. Влияние религиозных представлений народов Малой Азии и Междуречья на искусство государства Урарту.

Литература

1. Вейнберг Н.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1975.
2. Вильгельм Г. Древний народ хурриты: Очерки истории и культуры. М., 1992.
3. Гергхардт К.-Х. Древний Ливан. М., 1982.
4. Герни О.Р. Хетты. М., 1987.
5. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
6. Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира. М., 1986.
7. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983.
8. Мифология ближнего Востока. М., 1991.
9. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994.
10. Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. М., 1986.

Тема 5. Возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь и религиозную практику индийцев (2 часа)

1. Возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь и религиозную практику индийцев.
2. Иконография Будды, основные школы.
3. Типы буддийских сакральных сооружений.
4. Буддийские святыни Индии.

Литература

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия. Наука. Религия. М., 1980.
2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.

3. Дмитриева Н.А. Виноградова Н.А. Искусство древнего Востока. М., 1986.
4. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999
5. Виноградова Н.А. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. М., 1997.
6. Горбушина М. Древние храмы Индии: Махабалипуран. Ю.Х. –1999. -№ 2. С. 40-43.
7. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., М., 1989.
8. История Древнего Востока.// Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998.
9. История и культура Древней Индии. М., 1963.
- 10.Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994.
- 11.Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1990.
- 12.Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973.
- 13.Темкин Э.Н. Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. М., 1982.
- 14.Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985.

Тема 6. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику, художественную практику (2 часа)

1. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику.
2. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую художественную практику.
3. Даосские образы в традиционной китайской живописи и лирической поэзии.
4. Конфуцианские мотивы в фольклоре и художественной литературе Китая.

Литература

1. Барский Н. Чудовища из легенд и мифов. Азия и Африка сегодня. – 1996. -№ 4. С. 70-74.
2. Бодде Д. Мифы Древнего Китая.- Мифология древнего мира. М., 1997.
3. Буддийский взгляд на мир. СПб., 1994.
4. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
5. Гайда И.В. Китайский традиционный театр сицзюй. М., 1971.
6. Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. Новосибирск., 1989.
7. Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994.
8. Есипова М.В. Музыкальное видение мира и идеал гармонии в Древнем Китае. Вопросы философии, 1994. № 6. –С. 82-88.
9. Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. (Сб. ст) М., 1982.
- 10.Кривцов В.А. Эстетика даосизма. М., 1993.
- 11.Кравцова М.С. История культуры Китая. СПб., 1999.

12. Кузнецов В. Храмы и монастыри Пекина. Азия и Африка сегодня. – 2001. № 9.
13. Купер Р. Купер Д. Шедевры искусства Китая. – М., 1997.
14. Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979.
15. Разумовский К.И. Китайские трактаты о портрете. Л., 1971.
16. Соколов-Ремизов С.Н. Литература, каллиграфия, живопись. М., 1986.
17. Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал. М., 1990.
18. Этика и ритуал в традиционном Китае (сб. ст.) М., 1988.
19. Яншина Э.М. Формирование и развитие китайской мифологии. М., 1984.

Тема 7. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев (2 часа)

1. Этнические, исторические и религиозные истоки японской культуры и их отражение в мифологии и искусстве. Сибирские корни японской культуры.
2. Отражение религиозных представлений японцев в устном народном творчестве.
3. Религиозные истоки японских традиций. Взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества.
4. Буддийская традиция в искусстве Японии. Монастыри и храмовые комплексы. Иконография «японского Будды».
5. Влияние синтоизма на формирование эстетических принципов в традиционном искусстве Японии.

Литература

1. Арутюнов С.А. Народы Восточной Азии. – М. – 1964.
2. Васильевский Р.С. По следам древних культур Хокайдо. – Новосибирск. – 1981.
3. Виноградова Н.А. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. – М., 1997.
4. Главеева Д. Распространение буддизма в Японии. // Проблемы Дальнего Востока. – 2001. № 3. – с. 139-151.
5. Ирэнага Сабуро. История японской культуры. М. 1972.
6. Светлов Г. Колыбель японской цивилизации. – М. – 1994.
7. Любимов Л. Искусство древнего мира. – М., 1971. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973.
8. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. – М., 1994.
9. Светлов Г.Е.
10. Липиус Ю. История древних цивилизаций – СПб., 1999.
11. Бурхард Т. Сакральное искусство Востока и Запада. – М., 1999.
12. История Древнего Востока. – М., 1999.

Тема 8. Религиозные и мифологические представления южноамериканских культур, своеобразие эстетики (2 часа)

1. Религиозные и мифологические представления южноамериканских культур.
2. Цивилизация инков, своеобразие религиозных представлений.
3. Солнечный культ, его отражение в памятниках искусства.
4. Отражение мифологических и религиозных представлений коренного населения Южной Америки в фольклоре.

Литература

1. Аргуэльс Х. Фактор майя. - Томск, 1994.
2. Гуляев В.И. Древние майя – загадки погибшей цивилизации. М., 1983.
3. Диего де Ланда Сообщение о делах в Юкатане. М., 1994.
4. Кинжалов Р.В. Орел, Кецаль и крест. – СПб., 1999.
5. Мифы и легенды Америки. – Саратов, 1996.
6. Перекрестки континентов. Культуры коренных народов Дальнего Востока и Аляски. Вашингтон-Москва, 1996.
7. Сингл Д. Тайны индейских пирамид. М., 1982.
8. Соди Д. Великие культуры Месоамерики. М., 1985.
9. Бонгард-Левин Г.М. Древние цивилизации. – М., 1989.
10. Липиус Ю. История древних цивилизаций. – СПб., 1999.

Тема 9. Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами (2 часа)

1. Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами.
2. Устройство древнегреческого театра.
3. Своеобразие организации представлений древнегреческого театра.
4. Отражение религиозных представлений древних греков в древнегреческой драматургии.

Литература

1. Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1993.
2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т 1-3. М., 1992.
3. Виппер Р.Ю. Древняя Греция. М, 1994.
4. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
5. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
6. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. М., 1995.
7. Иванов Вяч.И. Дионис и прадионисийство. - СПб., 1994.
8. Лосев А.Ф. Античная эстетика. М., 1967-1988.

9. Куманецкий К. История культуры Древней Греции Рима. М., 1990.
10. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М.Л., 1968.
11. Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира. М., 1986.
12. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
13. Мифы в искусстве по Рене Менару. М., 1996.

Тема 10. Отражение религиозных и мифологических представлений древних греков в художественной литературе (4 часа)

1. Произведения Гомера «Илиада», «Одиссея», гомеровские гимны.
2. Произведение Гесиода «Теогония».
3. Произведение Эсхила «Прометей прикованный»
4. Произведения Софокла «Царь Эдип», «Антигона», «Орестея».
5. Произведения Еврипида «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде».
6. Произведение Аристофана «Женщины на празднике фесмофорий».

Литература

1. Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1993.
2. Боннар А. Греческая цивилизация. Т 1-3. М., 1992.
3. Виппер Р.Ю. Древняя Греция. М, 1994.
4. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
5. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
6. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. М., 1995.
7. Иванов Вяч.И. Дионис и прадионисийство. - СПб., 1994.
8. Лосев А.Ф. Античная эстетика. М., 1967-1988.
9. Куманецкий К. История культуры Древней Греции Рима. М., 1990.
10. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М.Л., 1968.
11. Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира. М., 1986.
12. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
13. Мифы в искусстве по Рене Менару. М., 1996.

Тема 11. Эволюция древнеримской эстетики и ее проявления в сакральном искусстве (4 часа)

1. Влияние греческой и этрусской культуры и мифологии на формирование собственно римской эстетики.
2. Сакральные истоки древнеримского портрета.
3. Римская храмовая архитектура.
4. Взаимосвязь общественных зрелищ и развлечений Древнего Рима с религиозной практикой.
5. Культ гения императора, своеобразие иконографии. Развитие храмового искусства, Пантеон.

6. Римские гробницы, искусство эпитафии.
7. Влияние древнеримского искусства на формирование христианского изобразительного канона, первые христианские памятники.

Литература

1. Блаватский В.Д. Архитектура Древнего Рима. М., 1938.
2. Буриан Я. Моухова Б. Загадочные этруски. М., 1970.
3. Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954.
4. Древние цивилизации. // Под ред. Бонгард-Левина Г. М., 1989.
5. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. М., 1995.
6. Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид. М., 1988.
7. Колпинский Ю.Д. Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима М., 1983.
8. Культура Древнего Рима. В 2-х томах М., 1985.
9. Наговицын А.В. Религия этрусков. М., 2002.
10. Немировский А.И. Идеология и культура Древнего Рима. Воронеж, 1964.
11. Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949.
12. Тимофеева Н.К. Религиозно-мифологическая картина мира этрусков. Новосибирск, 1980.
13. Куманецкий К. История культуры Древней Греции Рима. М., 1990.
14. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. Смоленск., 1995.
15. Циркин Ю. Мифы Древнего Рима. М., 2002.
16. Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1875.
17. Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М, 1987.

Тема 12. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев, истоки христианского искусства (2 часа)

1. Своеобразие древнееврейской культуры, нашедшее отражение в Библии.
2. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев: архитектура, скульптура, прикладное искусство, литература.
3. Иерусалимский храм.
4. Влияние художественной культуры евреев и эллинистического мира на раннее христианское искусство.

Литература

1. Библия – любое издание
2. Гнедич В. Всемирная история искусств. М., 1998.
3. Голлан А. Миф и символ. М, 1994.
4. Гриненко Г.В. Хрестоматия по мировой художественной культуре. – М., 1998.

5. Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994.
6. Иосиф Флавий Иудейские древности. – любое издание.
7. Свенцицкая Л. Раннее христианство: страницы истории. М., 1986.
8. Церен Э. Библейские холмы М., 1986.
9. Иосиф ф.Ф. Иудейские древности. – Ростов н/Д., 2000.

Тема 13. Отражение религиозных и мифологических представлений древних германцев и скандинавов в искусстве (2 часа)

1. Мифологические и религиозные представления скандинавов.
2. Мифологические представления в литературных памятниках.
3. Звериный стиль в искусстве Европы, национальные вариации.
4. Мифологические представления древних германцев и их отражение в фольклоре.
5. Мотивы германской и скандинавской мифологии в художественной культуре Нового времени: А) Пер Гюнт (Г. Ибсен, Э. Григ) Б) Мифологические образы в творчестве Р. Вагнера («Кольцо Нибелунгов», «Валькирия» и т.д).

Литература

1. Багдасаров Р. Один. // Юный художник.-2000, № 2, с. 30-33.
2. Викинги: Набеги с севера // Серия исчезнувшие цивилизации. М., 1996.
3. Гурштейн А.А. Зодиак и истоки европейской культуры.// Вестник древней истории.- 1995.-№ 1. С. 153.., 161-193.
4. Песнь о Нибелунгах – любое издание.
5. Хрестоматия по истории средних веков: В 3 томах. Т. 1. М., 1961.
6. Любимов Л.Д. искусство Западной Европы. – М., 1982.Бурхрдт т. Сакральное искусство Востока и Запада. – М., 1999.
7. мифы и легенды народов мира. Франция, Испания, германия. Сборник. – М., 2006.

Тема 14. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре (2 часа)

1. Многообразие фольклорных жанров, их тесная связь с народными верованиями.
2. Календарная поэзия (веснянки, масличные, пасхальные, троичные, дожинные песни).
3. Обрядовая поэзия (плачи, заговоры, причеты).
4. Христианские образы в русском фольклоре, специфика интерпретации и образные предпочтения. Апокрифические сказания на Руси.
5. Образ нечистой силы в русском фольклоре.

Литература

1. Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. Новосибирск., 1990.
2. Белякова Г.С. Славянская мифология. М., 1995.
3. Велецкая Н.Н. Языческая символика. М., 1978.
4. Михеева С.В. Истоки и традиции русского агеографического жанра. Вестник МГУ, Сер. 9. – 2000. № 1. С. 20-31.
5. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982.
6. Давыдов И.П. Специфика русского апокрифического наследия в свете религиоведческой проблематики. // Вестник Моск. Ун-та, Сер. 7. Философия, 2002, № 4, С. 61-79.
7. Иваницкий В. Евангельские повествования в фольклорном освещении. // Общественные науки и современность. 1995, № 1, С. 146.
8. Иванов В.В. Топоров В.Н. Исследование в области славянских древностей. М., 1974.
9. Михеева С.В. Истоки и традиции русского агеографического жанра. Вестник МГУ, Сер. 9. – 2000. № 1. С. 20-31.
10. Пропп В.Я. Исторические корни волшебных сказок. М., 1986.
11. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. М., 1963.
12. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1980.
13. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.
14. Юдин А. Лики добрые «богов». Легенды и поверья о православных святых.// Родина. – 2000.-№ 7. С. 102-106.

Тема 15. Истоки иконописания. Техника иконописи (4 часа)

1. Истоки иконописания.
2. Техника иконописи.
3. Иконописный канон.
4. Школы русской иконописи.
5. История формирования высокого иконостаса. Чины иконостаса.
6. Иконостасы православных церквей Благовещенска.

Литература

1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1978.
2. Афанасьев А. От истукана к иконе. Наука и религия. –1995. № 6. С. 32.
3. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1996.
4. Грабарь И.В. О древнерусском искусстве. М., 1966.
5. Игумен Тихон Албазинская чудотворная// Амурская правда.- 1998. 15 окт. С.
6. Иконы православной России: об истории возникновения// Деловая жизнь, 1996, № 6. С. 76-78.

7. Климов П. Живописное убранство храма Христа Спасителя.// НР.- 1996.- №2.- С. 5-8.
8. Кочетков И. Богоматерь Казанская// Родина. –1999.- №4. –С. 86-89.
9. Корнеева Н. Иконография Иоанна Предтечи. Ю.Х. –1997. -№ 4. С. 35-37.
10. Иконография евангелистов. Ю.Х. –1996. -№ 12. С. 33-36.
11. Иконография апостолов Ю.Х. –1996. -№ 2. С. 17-20
12. Святые жены. Ю.Х. –1994. -№ 9. С. 36-39.
13. О чудотворной иконе Божией Матери «Всех скорбящих радость»,
14. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. М., 1982.
15. Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. Статьи и исследования. М., 1970
16. Софронов В. Абалакская чудотворная.// Родина. –1998.№ 2. С. 93-95.
17. Щенникова Л. Путеводительница: (об иконе Одигитрия) // Родина. – 1999.-№ 3. С. 82-85.
18. Щенникова Л. Донская Богоматерь. // Родина. –1998.- № 7. С. 103-106.
19. Щербинина О. Побеждая незримою силою... Предание об иконе Знамения Богородицы в Верхнем Тагиле.// Родина. –1998. № 9. С. 104-105.

Литература по курсу

Основная

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – 3-е изд., переаб., и доп. – М.: Восточ. Лит. РАН, 2000.
2. Иосиф. Ф.Ф. Иудейские древности. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
3. Литаврин Г.г. Как жили византийцы. – СПб.: Алетейя, 2000.
4. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 3-е изд., репр. – М.: Вост. Лит. РАН, 2000.
5. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2000.
6. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. – М.: Лабиринт, 2000.
7. Мифология Британских островов. – М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastika? 2004.
8. Песнь о Нибелунгах. Сказание о роговом Зигфриде. – М.: Эксмо, 2004.
9. Русское церковное искусство Нового времени. – М.: Индрик, 2004.
10. Немировский А.И. Мифы и легенды народов мира.- М.: Мир книги, 2006.
11. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству / Серия «Справочник» - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
12. Васильев Л.С. история религий Востока. Учебное пособие для вузов. – 80е изд. – М.: КДУ, 2006.

Дополнительная

1. Кун Н.а. легенды и мифы Древней Греции. – М.: Учпедгиз, 1954.
2. Искусство Древнего Востока.. – М.: Искусство, 1968.
3. Любимов Л. Искусство Древнего мира. – М.: Просвещение, 1971.
4. Звери в камне. Первобытное искусство. – Новосибирск: Наука, 1979.
5. Искусство этрусков и Древнего Рима. – М.: Искусство, 1982.
6. Любимов л.д. Искусство Западной Европы. – М.; Просвещение, 1982.
7. Темкин Э.Н. Мифы Древней Индии. – М.: Гл. ред. вост. лит «Наука», 1982.
8. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – м.: Высш. шк, 1985.
9. Древние цивилизации. – М.: Мысль, 1989.
10. Окладников А.П. Олень золотые рога. – Хабаровск: Кн. Изд-во 1989.
11. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М.: Искусство, 1990.
12. История и культура Древней Индии. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та., 1990.
13. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи.- М.: Просвещение, 1993.
14. Боннар А. Греческая цивилизация. – 1994.
15. Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. – М.: Искусство, 1994.
16. Виоле-ле-Дюк э.э. Жизнь и развлечения в средние века. – СПб.: Евразия, 1997.
17. Виноградова н.А. Традиционное искусство Востока. – М.б эллис Лак, 1997.
18. Купер. Р. Шедевры искусства Китая. – м.: минс: Киев: Белфакс, 1997.
19. Рыбаков б.А. Язычество древних славян. – М.: Русское слово, 1997.
20. Черный В.Д. Искусство средневековой Руси. – М.: Владос, 1997.
21. Славянская мифология. – М.: Совершенство, 1998.
22. Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, молитвы в художественной культуре. – М.: Флинтаб Наука, 1998.
23. Бурхардт Т Сакральное искусство Востока и Запада. – М.: Алетейя, 1999.
24. Гендич п.п. Всемирная история искусств. – М.: Современник, 1999.
25. Кравцова М.е. история культуры Китая. – СПб.: Лань, 1999.
26. религиозные традиции мира. В 2-х т. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1996.
27. Забияко А.п. История древнерусской культуры. – М.: Интерпракс, 1995.
28. Славянская мифология. – М: Линор: Совершенство, 1998.
29. мифологический словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.
30. Злинский Ф.Ф. Религия эллинизма. – Томск: Водолей, 1996.

Формы текущего контроля

Контрольные работы по темам:

Сакральные мотивы в искусстве Древнего Востока.

Влияние буддизма на искусство стран Восточной Азии.

Религиозные образы в античном искусстве.

Художественная культура и христианство.

Отражение религиозных и мифологических представлений народов Европы в фольклоре.

Творческие работы:

Отражение мифологических и религиозных представлений в художественной кинематографии (религиоведческая экспертиза)

Кинофильмы: «Мумия», «Троя», «Тринадцатый воин».

Критерием оценки служит уровень и степень усвоения студентом материала курса, демонстрируемые студентами в устных ответах на занятиях, выступлениях на заданную тему, собеседованиях по текстам и письменных работах систематизирующего, аналитического и творческого характера.

Оценка **«отлично»** ставится за полное изложение полученных знаний в устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении ответа студент должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, формулировать выводы и обобщения, использовать сведения из дополнительных источников.

Оценка **«хорошо»** ставится за полное изложение полученных знаний в устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них преподавателем. При изложении студент должен выделять существенные признаки изученного, сформулировать выводы и обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится за неполное изложение знаний. Допускаются отдельные существенные, исправляемые с помощью преподавателя. Студент проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного материала, формулировки выводов.

Оценка **«неудовлетворительно»** при неполном бессистемном изложении учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.

2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Номер темы	Вопросы, предлагаемые для самостоятельного изучения	№ семинар. Занят.	Самост. работа студентов (часы)	Формы контроля
1	2	3	4	5
1	<p style="text-align: center;">Тема 1. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах народов Дальнего Востока.</p> <p>1. Религиозные верования коренных народов юга Дальнего Востока.</p> <p>2. Сакральное искусство коренных народов Амурской области.</p>	1	2	Подготовка реферата для семинарского занятия, выборочная проверка и опрос.
2	<p style="text-align: center;">Тема 2. Формирование своеобразного эстетическо-религиозного канона в ассирийском и вавилонском искусстве.</p> <p>1. Преемственность в искусстве народов Междуречья и его отражение в памятниках искусства.</p> <p>2. Памятники искусства Вавилона и Ассирии.</p>	2	2	Экспресс-контроль на лекциях
3	<p style="text-align: center;">Тема 3. Отражение мифологических представлений египтян в художественной литературе.</p> <p>1. Мифы о сотворении мира и человека в художественной литературе Древнего Египта.</p> <p>2. Легенды и сказки Древнего Египта (Правда и Кривда, Коршун и Кошка и др).</p>	3	2	Аннотации и рецензии публикаций.
4	<p style="text-align: center;">Тема 4. Религиозное искусство народов Ближнего Востока.</p> <p>1. Отражение религиозных представлений народов Малой Азии в искусстве (архитектура, скульптура, рельеф, фреска).</p> <p>2. Боги хеттского царства и их отражение в литературе.</p>	4	2	Работа с терминами и понятиями.

5	<p>Тема 5. Буддизм в Индии и его влияние на религиозную практику индийцев.</p> <p>1. Архитектура буддийского храма.</p> <p>2. Буддийские ступы, вихары, чайтхи и стамбхи.</p>	5	2	Краткий конспект
6.	<p>Тема 6. Конфуцианство и даосизм в Китае, и его влияние на искусство.</p> <p>1. История даосских монастырей в Китае.</p> <p>2. Синкретический характер искусства.</p>	6	2	Индивидуальный опрос
7	<p>Тема 7. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев.</p> <p>1. Сибирские корни японской культуры.</p> <p>2. Синкретизм религиозных представлений и его влияние на культуру.</p>	7	2	Сравнительная таблица
8	<p>Тема 8. Своеобразие южноамериканских религиозных представлений и их влияние на культуру.</p> <p>1. Образ зверя в искусстве народов южной Америки.</p> <p>2. Символизм и натурализм изображений в прикладном искусстве.</p>	8	2	Викторина
9.	<p>Тема 9. Религиозные истоки греческой культуры.</p> <p>1. Религиозные представления греков.</p> <p>2. Греческие боги и мифы о них.</p>	9	2	Тематический реферат
10.	<p>Тема 10. Формирование римской эстетики и ее взаимосвязь с религиозными представлениями.</p> <p>1. Влияние этрусской культуры на формирование собственно римской культуры.</p> <p>2. Культ гения императора.</p>	10	2	Опорный конспект
11.	<p>Тема 11. Религиозное искусство древних евреев и начало формирования христианского искусства.</p> <p>1. Этапы формирования</p>	11	2	Работа с терминами и понятиями

	еврейской культуры. 2. Катакомбная живопись.			
12.	Тема 12. Соединение христианского искусства и античной традиции в искусстве Византии. 1. Культура Византии как синтез античной-языческой и христианской традиции. 2. Византийские храмы (София Константинопольская). 3. Византийский иконографический канон.	12	2	Сравнительная таблица
13.	Тема 13. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре. 1. Фольклорные жанры, их сущность и содержание. 2. Мифологические истоки былинных образов.	13	2	Собеседование
14.	Тема 14. Каноническое и авторское в религиозной живописи. 1. Развитие религиозной живописи на территории Европы. 2. Основные сюжеты и образы в религиозной живописи и их иконография. 3. Каноническое и авторское в религиозной живописи.	14	2	Краткий конспект
15.	Тема 15. Истоки иконописания. Техника иконописания. 1. Техника подготовки доски для иконы. 2. Высокий иконостас.	15	2	Контрольная работа

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

(рекомендуемая тематика и вопросы, формы проведения)

Тема 1. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока (2 часа)

1. Представление о прекрасном в первобытной и традиционной культурах.
2. Ритуал и театральное искусство, хореография в традиционном обществе.
3. Миф и символ, символические образы в прикладном искусстве архаики и современном.
4. Искусство маски в первобытной и традиционных культурах.
5. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока: эвенки, орочи, ульчи, нивхи, удегейцы.

Семинарское занятие проводится в форме «круглого стола». Особое внимание студенты уделяют вопросам наследия архаических культур коренных народов Дальнего Востока. С этой целью студенты заранее готовят сообщения по указанным проблемам и на занятии более углубленно их обсуждают. После окончания дискуссии студенты делают основные выводы по изученным проблемам. Так же в ходе семинарского занятия студенты сдают на проверку рефераты (до 10 стр.), подготовленные в ходе самостоятельной работы по данной теме. Такое семинарское занятие целесообразно проводить в зале «Первобытное искусство» Амурского краеведческого музея.

Тема 2. Своеобразие ассирийского и вавилонского эстетического канона. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве (2 часа)

1. Преемственность мифологических представлений народов Междуречья (шумеры, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы).
2. Погребальный ритуал в Древнем Междуречье и его отражение в памятниках искусства.
3. Памятники искусства Вавилона и Ассирии. Своеобразие ассирийского и вавилонского эстетического канона.
4. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве.

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. В ходе семинарского занятия студенты составляют схему «Преемственность мифологических представлений народов Междуречья». В ходе семинарского занятия студентам будет предложено выступить с сообщениями, которые они готовили в ходе самостоятельной работы над темой.

Тема 3. Отражение мифологических представлений египтян в художественной литературе Древнего Египта (2 часа)

1. Отражение мифологических представлений Древнего Египта в сказках.
2. Египетская «Книга мертвых» и другие тексты саркофагов.
3. Религиозные гимны.
4. Проза и любовная поэзия.

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. В ходе семинарского занятия студенты просматривают фильмы: «тайна фараонов» и «Загадки великого Нила». В конце занятия студенты сдают рабочие тетради для проверки самостоятельной работы по теме занятия.

Тема 4. Отражение религиозных представлений народов ближнего Востока и Малой Азии в искусстве (2 часа)

1. Мифологические и религиозные представления жителей Угарита. Иконография мифологических персонажей.
2. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески).
3. Мифологические и религиозные представления хеттов и хурритов. Иконография мифологических персонажей.
4. Отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура и рельеф, фрески).
5. Влияние религиозных представлений народов Малой Азии и Междуречья на искусство государства Урарту.

Занятие проводится в форме «круглого стола». Особое внимание на занятии отводится рассмотрению вопросов о влиянии религиозных представлений народов Малой Азии и Междуречья на искусство государства Урарту. По этим проблемам студенты-ведущие готовят выступления по 10-12 минут. После их выступления остальные студенты активно включаются в обсуждение проблем. В конце занятия студенты сдают преподавателю рефераты, которые они готовили в ходе самостоятельной работы по данной проблеме. В ходе занятия студентам предлагается DVD – фильм «В поисках финикийцев».

Тема 5. Возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь и религиозную практику индийцев (2 часа)

1. Возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь и религиозную практику индийцев.
2. Иконография Будды, основные школы.
3. Типы буддийских сакральных сооружений.
4. Буддийские святыни Индии.

Семинарское занятие проводится в форме «диалога команд». Предварительно группа делится на 4 команды, по жребию получая вопрос, который она будет готовить очень тщательно, одновременно подготовив по 2–3 подвопроса другим командам. В ходе семинарского занятия команда в течение определенного времени отвечает на подвопросы команд-соперниц, набирая тем самым баллы в общий зачет для команды. Также в зачет команд идут баллы, заработанные в ходе ответов, которые они дают на вопросы преподавателя. Для активизации работы группам предлагается т.н. «Мозговой штурм» (группы получают тестовые задания и кроссворды). Такая форма семинарского занятия позволяет преподавателю активизировать работу каждого студента. В ходе занятия студентам предлагается просмотр фрагментов DVD – фильма «Путешествие по Индии» и «Ритмы Тибета», после просмотра которого они должны ответить на вопрос преподавателя «Угадай, что это?».

Тема 6. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику, художественную практику (2 часа)

1. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику.
2. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую художественную практику.
3. Даосские образы в традиционной китайской живописи и лирической поэзии.
4. Конфуцианские мотивы в фольклоре и художественной литературе Китая.

Занятие проводится в Амурском краеведческом музее в зале «Искусство стран Востока - Китай». Вопрос первый раскрывает экскурсовод музея, а далее студенты на основе выставленных экспозиций, раскрывают содержание вопросов семинарского занятия. Там же, в музее, предлагается просмотр DVD-фильмов «Конфуцианско-даосийский тип культуры» и китайской сказки «Желтый аист». После просмотра студенты делают вывод о влиянии этих религиозных мировоззрений на культуру Китая.

Тема 7. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев (2 часа)

1. Этнические, исторические и религиозные истоки японской культуры и их отражение в мифологии и искусстве. Сибирские корни японской культуры.
2. Отражение религиозных представлений японцев в устном народном творчестве.
3. Религиозные истоки японских традиций. Взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества.
4. Буддийская традиция в искусстве Японии. Монастыри и храмовые комплексы. Иконография «японского Будды».

5. Влияние синтоизма на формирование эстетических принципов в традиционном искусстве Японии.

Занятие проводится в музее Дома русско-японской дружбы. Вопрос первый раскрывает экскурсовод музея, а далее студенты на основе выставленных экспозиций, раскрывают содержание вопросов семинарского занятия. Там же, в музее, предлагается просмотр DVD-фильма «Синтоизм». После просмотра студенты делают вывод о влиянии синтоизма на культуру Японии.

Тема 8. Религиозные и мифологические представления южноамериканских культур, своеобразие эстетики (2 часа)

1. Религиозные и мифологические представления южноамериканских культур.
2. Цивилизация инков, своеобразие религиозных представлений.
3. Солнечный культ, его отражение в памятниках искусства.
4. Отражение мифологических и религиозных представлений коренного населения Южной Америки в фольклоре.

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. Для закрепления полученных знаний предлагается для просмотра DVD-фильм «Затерянные города инков» и «Майя: великие тайны». В ходе занятия студенты также освещают ту научную литературу, которую они изучили в ходе самостоятельной работы по теме занятия.

Тема 9. Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами (2 часа)

1. Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами.
2. Устройство древнегреческого театра.
3. Свообразие организации представлений древнегреческого театра.
4. Отражение религиозных представлений древних греков в древнегреческой драматургии.

Семинарское занятие проводится в форме «диалога команд». Предварительно группа делится на 4 команды, по жребию получая вопрос, который она будет готовить очень тщательно, одновременно подготовив по 2–3 подвопроса другим командам. В ходе семинарского занятия команда в течение определенного времени отвечает на подвопросы команд-соперниц, набирая тем самым баллы в общий зачет для команды. Также в зачет команд и правильно ответившего студента идут баллы, заработанные в ходе ответов, которые они дают на вопросы преподавателя. Такая форма семинарского занятия позволяет преподавателю, активизировать работу каждого студента, на занятии. В конце занятия студенты выборочно сдают тетради для проверки самостоятельной работы над темой.

Тема 10. Отражение религиозных и мифологических представлений древних греков в художественной литературе (4 часа)

1. Произведения Гомера «Илиада», «Одиссея», гомеровские гимны.
2. Произведение Гесиода «Теогония».
3. Произведение Эсхила «Прометей прикованный»
4. Произведения Софокла «Царь Эдип», «Антигона», «Орестея».
5. Произведения Еврипида «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде».
6. Произведение Аристофана «Женщины на празднике фесмофорий».

Семинарское занятие проводится в форме интеллектуального ринга. Группа предварительно разбивается на три подгруппы, одинаковыми по интеллекту. В ходе занятия им предлагается провести презентацию своей команды, разминку, когда им задаются вопросы от преподавателя, определяющие степень подготовленности каждой из команд. В основной части занятия, команды защищают основные литературные произведения указанных авторов. Также им предлагается просмотр DVD-фильма «Мифы и легенды Древней Греции». После просмотра каждая команда должна ответить на вопрос: о каком мифе шла речь в данном фрагменте фильма.

Тема 11. Эволюция древнеримской эстетики и ее проявления в сакральном искусстве (4 часа)

1. Влияние греческой и этрусской культуры и мифологии на формирование собственно римской эстетики.
2. Сакральные истоки древнеримского портрета.
3. Римская храмовая архитектура.
4. Взаимосвязь общественных зрелищ и развлечений Древнего Рима с религиозной практикой.
5. Культ гения императора, своеобразие иконографии. Развитие храмового искусства, Пантеон.
6. Римские гробницы, искусство эпитафии.
7. Влияние древнеримского искусства на формирование христианского изобразительного канона, первые христианские памятники.

Занятие проводится в форме «круглого стола». Особое внимание на занятии отводится рассмотрению вопросов о влиянии культуры этрусов на формирование собственно римской культуры, а также эволюции древнеримской. По этим проблемам студенты-ведущие готовят выступления по 10-12 минут. После их выступления остальные студенты активно включаются в обсуждение проблем. В конце занятия студенты сдают преподавателю рефераты (не более 10 стр.), которые они готовили в ходе самостоятельной работы по данной проблеме. В ходе занятия студентам предлагается просмотр фрагментов DVD – фильм «Август-первый император». После просмотра фрагментов фильма студенты должны назвать те культовые архитектурные сооружения, которые были в фильме, а также указать на эстетические особенности римской архитектуры.

Тема 12. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев, истоки христианского искусства (2 часа)

1. Своеобразие древнееврейской культуры, нашедшее отражение в Библии.
2. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев: архитектура, скульптура, прикладное искусство, литература.
3. Иерусалимский храм.
4. Влияние художественной культуры евреев и эллинистического мира на раннее христианское искусство.

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. Для закрепления полученных знаний предлагается для просмотра DVD-фильм «Святая земля». В ходе занятия студенты также освещают ту научную литературу, которую они изучили в ходе самостоятельной работы по теме занятия.

Тема 13. Отражение религиозных и мифологических представлений древних германцев и скандинавов в искусстве (2 часа)

1. Мифологические и религиозные представления скандинавов.
2. Мифологические представления в литературных памятниках.
3. Звериный стиль в искусстве Европы, национальные вариации.
4. Мифологические представления древних германцев и их отражение в фольклоре.
5. Мотивы германской и скандинавской мифологии в художественной культуре Нового времени: А) Пер Гюнт (Г. Ибсен, Э. Григ) Б) Мифологические образы в творчестве Р. Вагнера («Кольцо Нибелунгов», «Валькирия» и т.д).

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. Для закрепления полученных знаний предлагается для просмотра DVD-фильм «Кольцо Нибелунгов». После просмотра фильма студентам предлагается ответить на ряд вопросов преподавателя, затрагивающих проблемы, рассматриваемые на занятии. После занятия студенты сдают на проверку тетради с домашним заданием.

Тема 14. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре (2 часа)

1. Многообразие фольклорных жанров, их тесная связь с народными верованиями.
2. Календарная поэзия (веснянки, масличные, пасхальные, троичные, дожинные песни).
3. Обрядовая поэзия (плачи, заговоры, причеты).
4. Христианские образы в русском фольклоре, специфика интерпретации и образные предпочтения. Апокрифические сказания на Руси.
5. Образ нечистой силы в русском фольклоре.

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам.

Тема 15. Истоки иконописания. Техника иконописи (4 часа)

1. Истоки иконописания.
2. Техника иконописи.
3. Иконописный канон.
4. Школы русской иконописи.
5. История формирования высокого иконостаса. Чины иконостаса.
6. Иконостасы православных церквей Благовещенска.

Семинарское занятие проводится в иконописной мастерской Благовещенской епархии. Студенты раскрывают содержание вопросов занятия при помощи подлинных икон, находящихся в мастерской, на практике знакомятся с техникой изготовления и написания икон (старинной и современной). Художник-иконописец (А. Гассан) предлагает студентам указать название икон, с изображением основных 12 церковных праздников, показать отличие в технике и указать на особенности современных икон (если таковые имеются). Для продолжения рассмотрения вопроса об иконостасах группе предлагается пройти в соседний кафедральный собор. При помощи настоятеля храма, студенты разбирают оставшиеся вопросы семинара (Иконостасы православных церквей г. Благовещенска).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока

Данная тема, как правило, рассматривается в учебной литературе по истории искусств Древнего мира. Первые два вопроса семинарского занятия:

-представление о прекрасном в первобытной и традиционной культурах; ритуал и театральное искусство, хореография в традиционном обществе раскрывается достаточно подробно в монографиях Г.М. Богард-Левина «Древние цивилизации», Ю. Липиус «История древних цивилизаций», Л.Д. Любимова «Искусство Древнего мира». Хорошим дополнительным материалом станет справочное издание С.М. Петковой «Справочник по мировой культуре и искусству».

Вопрос: *миф и символ, символические образы в прикладном искусстве архаики и современном* можно посмотреть в книге А. Голана «Миф и символ», в «Энциклопедии символов» (составитель В.М. Рошаль), также для изучения этого вопроса семинара, студенты могут обратиться к уже указанным источникам, таким как: Г.М. Богард-Левин «Древние цивилизации», Ю. Липиус «История древних цивилизаций», Л.Д. Любимов «Искусство Древнего мира».

Третий вопрос занятия – *искусство маски в первобытной и традиционных культурах* раскрывается в монографии А. Ларичева «Прозрение», в справочном издании С.М. Петковой «Справочник по мировой культуре и искусству».

Последний вопрос семинара – *наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах коренных народов Дальнего Востока: эвенки, орочи, уличи, нивхи, удэгейцы* подробно рассматриваются исследованиях Ю.Н. Есина «О семантике изображений окуневского искусства в виде круга или квадрата с лучами» (журнал «Археология, этнография и антропология Евразии», 2002, № 4, с. 34-37), В. Левина «Хранительница времени и огня. Об изображении женщины в искусстве палеолита» (журнал «Энергия», 1996, № 3, с. 34-40), А.П. Окладникова «Олень золотые рога», и в книге «Перекрестки континентов. Культуры народов Дальнего Востока и Аляски»

Тема 2. Своеобразие ассирийского и вавилонского эстетического канона.

Для того чтобы иметь представление о *преемственности мифологических представлений народов Междуречья (шемеры, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы)* следует обратиться к следующим источникам:

«Древний Восток и мировая культура», «Исследования по фольклору и мифологии Востока», монографии А.И. Немировского «Мифы и легенды Древнего Востока», «История Древнего Востока», Л.Д. Любимов «Искусство Древнего Востока».

Вопрос *погребальный ритуал в Древнем Междуречье и его отражение в памятниках искусства* рассматривается в коллективном труде «Искусство Древнего Востока», исследовании Н.П. Вейнберга «Человек в культуре Древнего Ближнего Востока» и Н.А. Виноградовой «Традиционное искусство Востока».

Третий вопрос занятия: *памятники искусства Вавилона и Ассирии. Своеобразие Ассирийского и вавилонского эстетического канона* достаточно полно и объективно рассматривается в книге «Древний Восток и мировая культура», «История Древнего Востока», Л.Д. Любимов «Искусство Древнего Востока», в «Справочнике по мировой культуре и искусству».

И последний вопрос семинара следует изучать по следующим источникам: Е.Г. Яковлев «Искусство и мировые религии», Н.А. Виноградова «Традиционное искусство Востока», Т. Бурхард «Сакральное искусство Востока и Запада», П.П. Гнедич «Всемирная история искусств».

Тема 3. Отражение мифологических представлений египтян в художественной литературе Древнего Египта.

Изучение вопросов о мифологии и художественной литературе Древнего Египта не представляют никаких затруднений. Существует множество исследований по данной проблеме. Все четыре вопроса семинара: *отражение мифологических представлений Древнего Египта в сказках; египетская «Книга мертвых» и другие тексты саркофагов; религиозные гимны и проза и любовная поэтика* достаточно полно раскрываются в таких исследованиях, как: энциклопедия «Египетская мифология», Я. Лапинская, М. Марциняк «Мифология Древнего Египта», «Мифы и сказки Древнего Египта», А.И. Немировский «Мифы Древнего Востока», Ю.Я. Перепелкин «Тайна золотого гроба», «Поэзия и проза Древнего Востока», «Сказки и повести Древнего Египта».

Дополнительно все вопросы можно посмотреть в коллективной монографии «Искусство Древнего Востока», Н.А. Дмитриева, Н.А. Виноградова «Искусство Древнего Востока», «Древний Восток и мировая культура», «Древние цивилизации» под редакцией Г.М. Бонгард-Левина, «Исследования по фольклору и мифологии Востока», «История Древнего Востока» под редакцией В.И. Кузищина.

Тема 4. Отражение религиозных представлений народов Ближнего Востока и Малой Азии в искусстве

Первые два вопроса семинарского занятия, относящиеся к государству Угарита: *мифологические и религиозные представления жителей Угарита. Иконография мифологических персонажей и отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура, рельеф и фрески)* достаточно полно рассматриваются в исследовании Н.П. Вейнберга «Человек в культуре Ближнего Востока», К.-Х. Гергхарда «Древний Ливан», «Древние цивилизации» под редакцией Г.М. Бонгард-Левина, Л.Д. Любимова «Искусство Древнего мира» А.И. Немировского «Мифы и легенды Древнего Востока».

Третий и четвертый вопросы занятия рассматривают культуру народов хеттов и хурритов. Их нужно изучать в такой постановке: *мифологические и религиозные представления хеттов и хурритов. Иконография мифологических персонажей и отражение религиозных представлений в искусстве (архитектура, скульптура, рельеф и фрески)*, для этого необходимо обратиться к следующим источникам: Вильхелм Г. «Древний народ хурриты: Очерки истории и культуры», Герни О.Р. «Хетты», Маккуин Дж. «Хетты и их современники». Дополнительно необходимо обратиться и к другим источникам: К.-Х. Гергхарда «Древний Ливан», «Древние цивилизации» под редакцией Г.М. Бонгард-Левина, Л.Д. Любимова «Искусство Древнего мира» А.И. Немировского «Мифы и легенды Древнего Востока».

Тема 5. Возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь, и религиозную практику индийцев

Подготовка вопросов семинарского занятия не вызовет сложности у студентов. По данной теме имеется большое количество исследований и публикаций. Для более быстрого нахождения ответов на вопросы советуем обратиться при подготовке к первому вопросу – *возникновение буддизма и его влияние на духовную жизнь и религиозную практику индийцев* следует обратиться к следующим источникам: к коллективной монографии «История религии» в 2-х томах, под общей редакцией А.И. Яблокова (т. 2.), Г.М. Бонгард-Левин «Древнеиндийская цивилизация», «история и культура Древней Индии», и «Справочнику по мировой культуре и искусству» автора С.М. Петкова.

Вопрос второй – *иконография Будды* достаточно полно рассматривается в «Справочнике по мировой культуре и искусству» автора С.М. Петкова, в учебном пособии М.В. Соколовой «Мировая культура и искусство», «История и культура Древней Индии».

При подготовке третьего вопроса – *типы буддийских храмов* необходимо обратиться к монографиям М. Горбушина «Древние храмы

Индии: Махабалипуран», Т. Буркхардт «Сакральное искусство Востока и Запада».

Вопрос – *буддийские святыни Индии* освещены в «Справочнике по мировой культуре и искусству» автора С.М. Петкова, в учебном пособии М.В. Соколовой «Мировая культура и искусство», «История и культура Древней Индии».

Дополнительно все вопросы семинарского занятия можно посмотреть в следующих источниках: терминологический словарь Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. «Традиционное искусство Востока», «Древние цивилизации» под редакцией Бонгард-Левина Г.М., Немировский А.И. «Мифы и легенды Древнего Востока», Пандей Р.Б. «Древнеиндийские домашние обряды», Темкин Э.Н., Эрман В.Г. «Мифы Древней Индии».

Тема 6. Влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику, художественную практику

Такие вопросы как: *влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую эстетику и влияние конфуцианства и даосизма на традиционную китайскую художественную практику* освещены в книгах Кривцова В.А. «Эстетика даосизма», Купер Р., Купер Д. «Шедевры искусства Китая», «Этика и ритуал в традиционном Китае».

В качестве дополнения по всем вышеперечисленным вопросам следует также обратиться к коллективной монографии под общей редакцией Яблокова И.Н. «История религии» (т.2); к интернет-ресурсам по религиоведению.

Вопрос *третий даосские образы в традиционной китайской живописи и лирической поэзии* лучше всего готовить по книгам Буркхардт Т. «Сакральное искусство Востока и Запада», Кривцова В.А. «Эстетика даосизма» Померанцевой Л. Е. « Поздние даосы о природе, обществе и искусстве».

Для подготовки четвертого вопроса семинара *конфуцианские мотивы в фольклоре и художественной литературе Китая* необходимо обратиться к следующей литературе: Бодэ Д. «Мифы Древнего Китая», Барский Н. « Чудовища из легенд и мифов в Азии и Африки сегодня», в сборнике статей необходимо проработать материал: «Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики», Соколов-Ремизов С.н. «Литература, каллиграфия, живопись», Яшина Э.М. « Формирование и развитие китайской мифологии».

Дополнительно для подготовки к семинарскому занятию можно использовать и следующую литературу – «Буддийский взгляд на мир», Гайда И.В. «Традиционный китайский театр сицзюй», Евсюков В.В. « Мифология китайского неолита», Кравцова М.С. «История культуры Китая», Кузнецов В. «Храмы и монастыри Пекина» в журнале «Азия и Африка сегодня» - 2001, №9, Купер Р., Купер Д. «Шедевры искусства Китая» и др.

Тема 7. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев

С вопросом *этнические, исторические и религиозные истоки японской культуры и их отражение в мифологии и искусстве. Сибирские корни японской культуры* можно ознакомиться по книгам Светлова Г. «Колыбель японской цивилизации», Ирэнаго Сабура «История японской культуры», и Василевского Н.А. «Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь».

Вопросы – *отражение религиозных представлений японцев в устном народном творчестве и религиозные истоки японской традиции. Взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества* рассмотрены в книге Ирэнаго Сабура «История японской культуры», в учебном пособии для вузов, автором которой является Васильев Л.С. «История религий Востока», в книге Бурхардта Т. «Сакральное искусство Востока и Запада».

С *буддийскими традициями в искусстве Японии. Монастыри и храмовые комплексы. Иконография японского Будды* можно ознакомиться на основе «Справочника по мировой культуре и искусству», автором которой является Петкова С.М., коллективной монографии, под редакцией Виноградова Н.А. «Традиционное искусство Востока», в журнальной статье Главеева Д «Распространение буддизма в Японии» (Проблемы Дальнего Востока. – 2001, № 3, с. 139-151).

И последний вопрос семинара – *влияние синтоизма на формирование эстетических принципов* можно подготовить по книгам Яковлева Е.Г. «Искусство и мировые религии», Светлова Г.Е. «Колыбель японской цивилизации», Виноградовой Н.А «Традиционное искусство Востока», Липс Ю. «История древних цивилизаций» и др.

Тема 8. Религиозные и мифологические представления южноамериканских культур, своеобразие эстетики

Вопрос *религиозные и мифологические представления южноамериканских культур* достаточно полно изложены в коллективной монографии «История религии» т. 2 под общей ред. Н.И. Яблокова; в книгах «Мифы и легенды Америки», в сборнике «Мифы и легенды народов мира. Америка, Австралия и Океания», Содди д. «Великие культуры Месоамерики», Кинжалова Р.В. «Орел, Кетцаль и крест», Гуляева В.И. «Древние майя – загадки погибшей цивилизации».

Вопрос - *цивилизация инков, своеобразие религиозных представлений* рекомендуется рассмотреть по коллективной монографии «История религии» т. 2 под общей ред. Н.И. Яблокова, по книге Снгл Д. «Тайны индейских пирамид», Липса Ю. «История древних цивилизаций», в

монографии под ред. Бонгард-Левина Г.М. «Древние цивилизации», в энциклопедии «Народы и религии мира».

В книгах Аргуэльса Х. «Фактор майя», Васильева Л.С. «Истории я религий Востока», в учебнике Горелова А.А. «Религиоведение в вопросах и ответах» подробным образом представлен вопрос *отражение мифологических и религиозных представлений коренного населения Южной Америки в фольклоре.*

Тема 9. Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами (2 часа).

Религиозные истоки греческого театра, его связь с оргиастическими культами представлена в книгах Виппер Р.Ю. «Древняя Греция», Зелинского Ф.Ф. «история античной культуры», Иванова В.И. «Дионис и прадионисийство», Лосева А.Ф. «Античная эстетика».

С такими вопросами как:

- *устройство древнегреческого театра и своеобразие организации представлений древнегреческого театра* можно ознакомиться по книгам Барбич В., Плетнева В. «Зрелища Древнего мира», Головня В.В. «Древнегреческий театр» (в книге история зарубежного театра. Театр Западной Европы. Т.1.), Колпинский Ю.Б. «Искусство Эгейского мира и Древней Греции», Опочинской А.И. «Греческий театр и римский амфитеатр», и непременно следует обратиться к «Театральной энциклопедии» (т. 2).

Отражение религиозных представлений древних греков в древнегреческой драматургии рекомендуется изучать по «Справочнику по мировой культуре и искусству» автором которой является Петкова С.М., Боннар А. «Греческая цивилизация», Кун Н.А. «Легенды и мифы Древней Греции», Куманецкий К. «История культуры Древней Греции», Лосев А.Ф. «Античная мифология в ее историческом развитии».

Дополнительным материалом при подготовке к семинарскому занятию станут следующие источники: Аполлодор «Мифологическая библиотека», Грейвс Р. «Мифы Древней Греции», «Древние цивилизации» под ред. Бонгард-Левина Г.М., Лосев А.Ф. «Античная эстетика», Любимов Л.Д. «Искусство Древнего мира».

Тема 10. Отражение религиозных и мифологических представлений древних греков в художественной литературе (4 часа).

При изучении художественного творчества Гомера, Гесиода, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана необходимо обратиться к литературе указанной в теме № 9.

Тема 11. Эволюция древнеримской эстетики и ее проявление в сакральном искусстве (4 часа).

При изучении первого вопроса семинара *влияние греческой и этрусской культуры и мифологии на формирование собственно римской эстетики* в первую очередь следует обратиться к следующим источникам: Бурхардт Т. «Сакральное искусство Востока и Запада», Бурин Я., Моухова Б. «Загадочные этруски», Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. «Искусство этрусков и Древнего Рима», Наговицин А.В. «Религия этрусков», Тимофеева Н.К. «Религиозно-мифологическая картина мира этрусков».

При подготовке второго вопроса *сакральные истоки древнеримского портрета* прежде всего потребуются изучить материал в «Справочнике по мировой культуре и искусству» Петковой С.М., «Мировая культура и искусство» Соколовой М.В., «культура Древнего Рима» в 2 т.

Такой вопрос как *взаимосвязь общественных зрелищ и развлечений Древнего Рима и религиозной практики* можно подготовить по Барибич В.М., Плетнева Г.С. «Зрелища Древнего мира» Полевой В.М. «Искусство Греции», Зелинский Ф.Ф. «История античной культуры», Немировский А.И. «Идеология культуры Древнего Рима», Куманецкий К. «История культуры Древней Греции и Рима».

Такие вопросы как *культ гения императора, своеобразие иконографии. Развитие храмовой архитектуры. Пантеон, и римские гробницы, искусство эпитафии* лучше всего изучать по Блаватский В.Д. «Архитектура Древнего Рима», Ковельман А.Б. «Риторика в тени пирамид», «Культура Древнего Рима» (в 2т.), Федорова Е.В. «Императорский Рим в лицах».

И последний вопрос семинара *влияние древнеримского искусства на формирование христианского изобразительного канона, первые христианские памятники* можно изучить по Виппер Р.Ю. «Рим и раннее христианство», Свенцицкая И.С. «Раннее христианство: страницы истории», Четина Е.М. «Евангельские обоазы, сюжеты, мотивы в художественной культуре», Бурхардт Т. «Сакральное искусство Востока и Запада».

Тема 12. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев, истоки христианского искусства (2 часа).

Изучение темы об искусстве древних евреев представляет определенную сложность, так как она не обеспечена доступной литературой, и большинство материалов придется искать в системе Интернет. Однако для студентов можно предложить следующие источники, имеющиеся в библиотеке АмГУ.

При подготовке первого вопроса *своеобразие древнееврейской культуры, нашедшие отражение в Библии* студентам предлагается обратиться к любому изданию Библии, Гнедич В. «Всемирная история искусства», Даймонт Г.В. «Евреи, Бог и история», Иосиф Флавий «Иудейские древности».

Второй и третий вопросы *религиозные мотивы в искусстве древних евреев: архитектура, скульптура, прикладное искусство, литература и Иерусалимский храм* лучше всего изучать по Иосиф Флавий «Иудейские древности», Гнедич В. «Всемирная история искусства», Церен Э. «Библейские холмы».

При подготовке четвертого вопроса *влияние художественной культуры евреев и эллинистического мира на раннее христианское искусство* прежде всего следует обратиться к следующим источникам: Тарн В. «Эллинистическая цивилизация», Гриненко Г.В. «Хрестоматия по мировой художественной культуре», Свенцицкая И.С. «Раннее христианство: страницы истории», Иосиф Флавий «Иудейские древности», Голлан А. «Миф и символ».

Тема 13. Отражение религиозных и мифологических представлений древних германцев и скандинавов в искусстве (2 часа).

При изучении первых двух вопросов *мифологические и религиозные представления скандинавов и мифологические представления в литературных памятниках* необходимо обратиться к книгам и статьям Багдасарова Р «Один» (Юный художник. – 2000, № 2), Гурштейн А.А. «Зодиак и истоки европейской культуры» (Вестник древней истории. – 1995, № 1), «Викинги: Набеги с севера» (Серия исчезнувшие цивилизации. М, 1996), Любимов Л.Д. «Искусство Западной Европы», Гуревич А.Я. «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства», Бурхардт Т. «Сакральное искусство Востока и Запада», «Мифы народов мира» (в 2 т. под ред. С.А. Токарева), «Мифология Британских островов» (под ред. К. Королева).

Третий вопрос семинара *мифологические представления древних германцев и их отражение в фольклоре* потребует от студентов обратиться к сборнику «Мифы и легенды народов мира. Франция. Испания. Германия», Любимов Л.Д. «Искусство Западной Европы», Гуревич А.Я. «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства», Бурхардт Т. «Сакральное искусство Востока и Запада», «Мифы народов мира» (в 2 т. Под ред. С.А. Токарева)

Четвертый вопрос семинара *мотивы германской и скандинавской мифологии в художественной культуре Нового времени* целесообразнее изучить при помощи просмотра DVD фильмов «Кольцо Нибелунгов», «Тристан и Изольда», «Валькирия».

Тема 14. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре (2 часа).

Вопрос первый *многообразие фольклорных жанров, их тесная связь с народными верованиями* рекомендуется, изучит по следующим источникам: Пропп В.Я. «исторические корни волшебных сказок» Рыбаков Б.А. «Язычество древних славян», «Славянская мифология», энциклопедический словарь, Кукина Е.М. «Мир русского искусства» - энциклопедический словарь, Афанасьев А.Н. «Народные русские легенды», Валецкая Н.Н. «Языческая символика».

Изучение второго и третьего вопросов *календарная поэзия (веснянки, маслечные, пасхальные, троичные, дожинные песни) и обрядовая поэзия (плачи, заговоры, причеты)* лучше всего изучать по : Виноградова Л.Н. «Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян», Иванов В.В., Топоров В.Н. «Исследование в области славянских древностей», Пропп В.Я. «Русские аграрные праздники».

Христианские образы в русском фольклоре, специфика интерпретации и образные предпочтения. Апокрифические сказания на Руси необходимо изучит по: Давыдов И.П. «Специфика русского апокрифического наследия в свете религиоведческой проблематики» (Вестник Московского университета. сер 7. Философия. – 2002, № 4) , Михеева С.М. «Истоки и традиции агеографического жанра» (Вестник МГУ, сер 9. – 2000, № 1), Иваницкий И. «Евангельские повествования в фольклорном освещении», Юдин А. «Лики добрых «богов». Легенды и поверья о православных святых» (Общественные науки и современность. 1995, № 1).

И пятый вопрос семинара *образ нечистой силы в русском фольклоре* потребует от студентов обращения к книгам Беляковой Г. С. «Славянская мифология», Рыбаков Б.А. «Язычество древних славян», Черный В.Д. «Искусство средневековой Руси», Кукина Е.М. «мир русского искусства» - энциклопедический словарь.

Тема 15. Истоки иконописания. Техника иконописания (4 часа).

Первые три вопроса семинара *истоки иконописания, техника иконописания и иконописный канон* рекомендуется изучать по следующим источникам: Алпатов М.В. «Древнерусская иконопись», Афанасьев А. «От иступкана к иконе», Грабарь И.В. « О древнерусском искусстве», Черный В.Д. « Искусство средневековой Руси», «Русское церковное искусство Нового времени» (отв. Ред. А.В. Рындина), « Православная икона» (электронный ресурс), Петкова С.М. «Справочник по мировой культуре и искусству».

При изучении четвертого вопроса *школы русской иконописи* необходимо обратиться к энциклопедическому словарю « Мир русского

искусства», автором которого является Кукина Е.М., а также к уже указанным источникам - Алпатов М.В. «Древнерусская иконопись», Грабарь И.В. « О древнерусском искусстве», Черный В.Д. « Искусство средневековой Руси», Лазарев В.Н. «Новгородская иконопись», «Русская средневековая живопись».

Вопросы пятый и шестой *история формирования высокого иконостаса. Чины иконостаса и иконостасы православных церквей города Благовещенска* лучше всего изучить при посещении Кафедрального собора Благовещенской епархии.

5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Введение в эстетические проблемы в религиоведении (2 часа)

План

1. Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном сознании.
2. Тенденции эволюции искусства

1. Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном сознании

Сходство и взаимодействие искусства и искусства религии обусловлено их аксиологической направленностью, соединением в них рационально-логического и эмоционально-фантастического компонентов. Эстетическое и религиозное переживание - глубинная сторона этих форм деятельности, включающая сокровенные проявления духовной жизни неповторимой конкретной личности.

Представители теологии обосновывают приоритет фантазии религиозной над художественной, объясняют достижения художественного творчества свойственным ему религиозным началом, а неудачи - уклонением от религиозного предназначения искусства; с их точки зрения, культ - высшая концентрация эстетического содержания.

Религиозные авторы объясняют природу искусства и религии, выводя ее из потустороннего, трансцендентного источника. Положение о том, что искусство учит рассматривать преходящее как символ "иного, непреходящего бытия", развивал и Н. А. Бердяев. Сходные оценки природы искусства содержатся в религиозных публикациях последних десятилетий, например: "Искусство - путь к обожению, путь от образа к Первообразу. Истоки искусства не в подражательной способности человека, но в Боге"

Искусство возникает в обществе, истоки красоты связаны с достижениями в освоении человеком окружающего мира, отношений между людьми и внутреннего духовного мира самого человека. На основе анализа обширного археологического и этнографического материала современные исследователи придерживаются точки зрения, согласно которой синкретичность первобытного сознания лишает смысла попытки выведения религиозного сознания из эстетического или эстетического - из религиозного.

После становления искусства и религии как относительно самостоятельных областей деятельности характер их взаимодействия определяется как историческим уровнем дифференцированности, так и степенью "суверенности" их по отношению друг к другу; своеобразием соотношения эстетических и религиозных задач в творческой деятельности художника; уровнем религиозности населения, воспринимающего то или иное художественное

решение. Поэтому нет и не может быть формулы, однозначно и исчерпывающе раскрывающей соотношение религиозного и художественного начала для всех времен и народов, для всех религий или для

всех видов и жанров искусств.

Для каждого общества такое соотношение носит конкретно-исторический характер в каждую эпоху. Искусство Древнего Египта и Древней Греции, европейского и восточного средневековья, эпохи Возрождения, нового времени, равно как и развитие национальных школ в архитектуре, изобразительном искусстве, в музыке и литературе, подтверждает этот тезис. Соотношение искусства и религии определяется их связями с общественной жизнью.

Эстетические принципы художника складывались и развивались в поисках решений, отвечавших духовным потребностям времени, в котором доминирующее религиозное сознание интегрировало разноплановые общественные проблемы. Темы высокого предназначения и трагедии материнства (каноны Богоматери с младенцем), заступничества и милосердия ("Христос с предстоящими", "Николай Мирликийский предотвращает казнь" и др.), самопожертвования по имя единства земли русской ("Борис и Глеб"), торжества гармонии над раздором и хаосом ("Троица") развивались древнерусскими иконописцами в многочисленных вариациях.

2. Тенденции эволюции искусства

Секуляризация ослабляет, как известно, религиозное искусство. Ряд его видов и жанров развивается в соответствии с потребностями светской культуры (балет и комедия, симфонические и концертные сочинения в музыке, цирк, кинематограф и т. д.); в других сокращается "сектор" церковных заказов (архитектура, живопись, скульптура). Менее определенными становятся церковные требования к религиозному содержанию художественных произведений.

В протестантизме они сводятся, по существу, к защите норм религиозной нравственности художественными средствами и к утверждению искусством божественной природы мира и человека. Католицизм после II Ватиканского собора осуществляет программу освоения церковью современного искусства при условии, если последнее, не отвергает идей христианства, способствует религиозным размышлениям и переживаниям. Более строго, с канонической точки зрения, отбирает новые художественные решения православная церковь; это касается как строительства новых храмов, так и их оформления средствами живописи.

В музыке и поэзии, связанных с православной традицией, появляются образы и сюжеты, отражающие противоречия бытия и сознания человека нашего времени. Еще более разнообразен круг художественных решений,

признаваемых нетрадиционными синкретическими религиями и религиозно-философскими концепциями.

Вне художественного контекста мир религиозной фантазии значительно потерял бы в своей выразительности. Вместе с тем религиозное содержание многих художественных произведений древнего мира, средневековья и Возрождения нельзя объяснить данью внешним требованиям или моде. В нем преломилось своеобразие, как общественной жизни прошлого, так и мировоззрения их создателей. Аналогично фундаментальные противоречия современного общества, его кризисные состояния и угрожающие ему катаклизмы получают отражение в художественных образах, в том числе и религиозного искусства, XX столетия (М. Шагал, С. Дали, Л. Гудиашвили, М. Шемякин - в изобразительном искусстве, О. Нимейер - в архитектуре, и др.).

В нашей стране в искусстве последних десятилетий сложилось несколько художественно-эстетических подходов к религиозным образам и сюжетам:

- 1) их воспроизведение в соответствии с каноническими требованиями христианских церквей, существующих в нашей стране (труд художника-кописта, современные версии традиционных сюжетов);
- 2) осмысливание в образно-художественной форме исторической роли религии в судьбах Отечества и его культуры.
- 3) развитие темы нравственно-религиозного содержания смысла жизни и деятельности человека (поэты Б. Пастернак, С. Аверинцев, писатель А. Солженицын и др.);
- 4) художественное воплощение неоориенталистских (в том числе теософских и антропософских) воззрений, сочетаемых иногда с христианскими, в том числе и православными версиями истории и культуры (писатель Д. Андреев, художник О. Кандауров и др.).

Нередко между названными направлениями отсутствуют жесткие границы, имеет место взаимопроникновение образно-художественного материала и элементов философско-эстетических концепций. Конкретный анализ эволюции творческих решений помогает выявить "доминанту" в соотношении эстетической, философской, нравственной и религиозной составляющих, преломившихся в образно-художественной форме современного искусства.

Тема 2. Истоки религиозного искусства

План

1. Происхождения искусства.
2. Особенности архаической эстетики
3. Мифология в архаическом искусстве.

1. Происхождение искусства

Искусство появилось на рубеже среднего и позднего палеолита около 35 тыс. лет назад. К этому времени относятся первые образцы наскальной живописи и скульптуры

Искусство первобытности было синкретическим. Под синкретизмом понимается слитность, нерасчлененность в нем основных форм художественного творчества – изобразительного искусства, драмы, музыки, пластики.

В первобытной культуре еще не обособились экономическая, социальная, религиозная сферы жизни. В представлениях первобытных людей труд и магия одинаково необходимы.

Поскольку в первобытном обществе, сознание людей, живущих в мифе, было допонятийным, чувственно-образным, искусство выступало для них способом познания мира, отношения к нему, выражением чувств и эмоций. Важнейшие функции первобытного искусства:

- Коммуникативно-мемориальная;
- Познавательная;
- Магико-религиозная;
- эстетическая

2. Особенности архаической эстетики

Особенности:

1. Неразрывная связь с мифологией, религией, бытовым укладом (синтез материальной и духовной культуры).
2. Примитивность в изображении.

Архаические верования и обряды:

Верования и обряды, которые зародились в глубокой древности, существуют и сейчас. Они были теснейшим образом связаны с представлением первобытных людей, с их верованиями и поэтому имели тесное взаимодействие с обрядом., который сопровождал первобытного человека всю его жизнь.

Эстетическая функция архаического искусства

В первобытном искусстве уже имеются отличающие именно искусство средства художественного изображения мира, создающие особую художественную реальность. Это ритм, симметрия, правильные формы

Мегалитическая культура:

Возникает в 4 тыс. до н.э. в Западной Европе, это рукотворные объекты. Мегалит – сооружение культового характера из грубо обработанных или необработанных камней. Мегалиты делятся на дольмены, менгиры, кромлехи. Главный центр мегалита – Бретань.

Менгир – мегалитическое сооружение, вертикально врытый в землю длинный камень от 1 до 20 м. ряды менгиров образуют длинные аллеи (Италия, Испания, Бретань).

Кромлех- мегалитическое сооружение культового назначения из больших каменных блоков, образующих круг или несколько кругов (Стоунхендж . Англия)

Дольмен – мегалитическое сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой.

3. Мифология в архаическом искусстве

Слово миф» - сказание, предание. Миф – это вымысел, принимаемый за правду. В сказаниях и легендах мир представляется таким, каким он существует для живущих людей, миф не только рассказывается людьми, но и они живут в нем. В мифах так или иначе выражается имеющийся у людей опыт жизни и деятельности. Мифология выступает не просто как собрание мифов, но и как культурная форма, в которой люди воспринимают и осознают окружающий мир, запечатлевают накопленный жизненный опыт, охраняют и передают его из поколения в поколение.

Характерные черты мифа:

- Отождествление фантазии с реальностью;
- Объяснение действительности в наглядно-образной форме;
- Эмоциональная насыщенность;
- Связь с магией.

Социокультурные функции мифа:

- Функция стереотипизации;
- Функция компенсации;
- Функция символизации.

Категории мифов:

- Мифы этиологические (объяснительные);
- Космогонические (происхождение космоса);
- Антропогонические (о происхождении человека);
- Астральные, солярные, лунарные (о звездах и планетах);
- Близнечные (о чудесных существах);

- Тотемические (о родстве людей и животных);
- Календарные (цикл календарных обрядов);
- Героические;
- Эсхатологические (о конце света)

Тема 3. Отражение религиозных представлений в эстетике и художественном творчестве Междуречья (2 часа)

План

1. Историческая справка о территориях и населении Междуречья.
2. Особенности культурного развития Междуречья.
3. Искусство Шумера и Аккада.
4. Искусство Вавилона и Ассирии.
5. Религии древних народов Междуречья.
6. Мифология Ближнего Востока.

1. Историческая справка о территориях и населении Междуречья:

- территория древнейшей цивилизации, возникшая в 8 тыс. до н. э. на равнине между Тигром и Ефратом, расположились такие государства как : Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия;
- первое государство на данной территории появилось в 3 тыс. до н. э. – это было Шумерское государство;
- период с 2316 по 2176 до н. э. называется аккадским, т.к. вождь новых завоевателей Саргон объединил весь Шумер и построил новую столицу Аккад;
- из слияния шумеров и аккадцев появился народ, говоривший по-аккадски, - вавилоняне;
- город Вавилон возвысился в 19 в. до н. э., когда его цари объединили под своей властью Междуречье, объединение завершилось в середине 18 в. до н. э. при царе Хаммурапи и получило название Вавилонии от своей столицы;
- с 18 по 13 вв. до н. э. существовало Хеттское царство со столицей, находящейся примерно на 100 км. От нынешней Анкары. Около 1595 г. Вавилон был разграблен царем хеттов Мурсалисом I;
- в начале 14 в. до н. э. в северной Месопотамии образуется Ассирийское государство (столица Ашшур), которое достигает расцвета в 12-11 вв. до н. э. и становится могущественным государством Передней Азии, подчинив Вавилон и даже Египет.

2. Особенности культурного развития Междуречья:

- отсутствие единого государственного и национального центра (периодически набирали силу и разрушались государственные преобразования, созданные различными народами);
- планомерная ирригация в сельском хозяйстве;
- развитие примитивной демократии;
- упорядочивание отношений между гражданами (законы Хаммурапи);
- формирование мировоззрения, где Вселенная понимается как государство;
- новая форма организация жизнедеятельности людей;
- преемственность культуры поработенных народов.

3. Искусство Шумера и Аккада:

- центрами городов были храмы, которые строились на холмах – теллях, в конце 3 тыс. до н. э. появляются новые типы храмов – зиккураты;
- зиккурат воплощал идею возвеличивания божества, обитающего на горе, служил также для проведения астрономических исследований;
- памятников изобразительного искусства осталось немного. В шумерском искусстве особое место занимала глиптика-пластическое искусство создания печатей-амулетов;
- было развито искусство резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням, стекле, слоновой кости;
- резные камни с выпуклыми изображениями – геммы, служили амулетами и оберегами;
- в искусстве шумера и Аккада возникла новая архитектурная конструкция – полукруглая арка;
- в искусстве Аккада появляются новые черты и храм не занимает больше центрального положения в городе.

4. Искусство Вавилона и Ассирии:

- Вавилон самый большой и богатый город Древнего Востока;
- Город был окружен мощными стенами, главными считались ворота богини Иштар;
- В вавилонском искусстве совсем не встречается изображения погребальных сцен;
- Во многих вавилонских произведениях искусства главенствует магический образ зверя;
- К выдающимся произведениям мирового искусства необходимо отнести золотое скульптурное изображение быка с инкрустацией из ляпис-лазури;
- Искусство Ассирии выросло на фундаменте, заложенном искусством Древнего Вавилона;

- Искусство Ассирии прославляло силу победителей, воинскую доблесть;
- Дворцы, храмы, зиккураты строились роскошными, богатыми, с использованием рельефов, росписями, поливными изразцами; круглая скульптура играла в искусстве незначительную роль;
- Статуи царей устанавливались в храмах и предназначались для воздаяния почестей;
- В городе основное место занимали дворцы – цитадели.

5.Религии древних народов Междуречья:

- религия древних народов Двуречья не составляла стройной догматической системы, а складывалась из отдельных местных культов, не исключавших культ других божеств;
- в верованиях шумеров преобладал культ покровителей отдельных общин, также они обычно были богами растительности и ирригационного земледелия;
- большое распространение имели верования в добрых и злых духов;
- в конце 3 тыс. до н. э. в связи с укреплением единого деспотического государства местные культы соединились в общий для всей страны пантеон;
- роль людей в религиозной системе сводилась к роли рабов, подносящих богам свои жертвы, а царская власть объявлялась божественной субстанцией;
- аккадское население первоначально имело свои племенные культы, однако уже с середины 3 тыс. до н. э. наблюдается господство шумерских культов;
- в период завоевания Вавилона верховным божеством объявляется бог-покровитель этого города Мардук;
- в 1 тыс. до н. э. развиваются астральные культы на основе отождествления некоторых божеств с небесными светилами;
- во 2-1 тыс. до н. э. получает развитие понятие греха и покаяния, которые в основном воспринимались в ритуальном плане;
- профессиональное жречество в Междуречье создается в 4 тыс.;
- характерной чертой религиозных верований был политеизм и антропоморфизм богов;
- в Междуречье встречаются различные божества с совершенно сходными функциями.

5. Мифология Ближнего Востока:

- мифологию Ближнего Востока делят обычно на три группы: мифологию Шумера и Аккада, хеттская и ханаанская;

- говоря о различиях между мифологией первобытных народов и развитой мифологией Ближнего Востока, следует отметить, что за последней чувствуется серьезные теологические и космогонические размышления, которые остаются на заднем плане, постепенно накапливаясь, чтобы в свое время прорвать мифологическую оболочку;
- наиболее важным божеством шумерского пантеона был бог Энлиль «царь неба и земли»;
- в шумере было развито представление о рае как божественном саде, которое затем перешло к вавилонянам, а затем в Библию;
- у шумерского мифа есть параллели и с греческими мифами;
- мифы вавилонян и ассирийцев связаны с их шумерскими прототипами;
- культурные герои Вавилона находятся во взаимодействии с богами и судьбы людей и богов тесно переплетены;
- мифология хеттов тесно связана с вавилонской и хурритской мифологией, а также с греческой, отсюда можно считать хеттскую мифологию и литературу промежуточным звеном между литературой Месопотамии и древнегреческой.

Тема 5. Отражение религиозных представлений народов Древней Передней Азии в искусстве (4 часа)

План

1. Историческая справка о территории и населении.
2. Религия в Древней Сирии и Финикии.
3. Влияние религии на культуре Древней передней Азии.

1. Историческая справка о территории и населении

На территории Сирии и Финикии государства возникли в 3 тыс. до н.э. центрами их были в Сирии – Угарит, а в Финикии – Библ. В середине 2 тыс. до н. э. они были захвачены Египтом, которому были обязаны платить ежегодную дань, сопровождать египетские торговые караваны. Египетское господство длилось вплоть до 14 в. До н. э., после чего земли Сирии и Финикии попадали периодически под власть хеттов и других завоевателей. В 11-7 вв. до н. э. эти государства стали самостоятельными, но затем снова были присоединены уже к Ассирийскому царству. В древности этот район именовался Ханааном.

2. Религия в Древней Сирии и Финикии

Религиозные представления финикийцев и особенно сирийцев восходили тем не менее в основном все к тем же древним шумеро-вавилонским и ассирийским стандартам, однако были разбавлены влиянием со стороны Египта и греческого мира, что и порождало некоторые особенности.

С переходом к оседлому образу жизни, изменилось и представление о божествах. Они сделались покровителями земледелия, богами плодородия. Везде чтили мужское божество «Баала», проявлявшего себя в небесной природе – громе, молнии, буре и т.д. храмы в честь него чаще всего строились на горных возвышенностях, т.к. его считали небесным божеством и богом солнца.

Как правило святилища были небольшими и располагались близ источников священных вод и в тени священных рощ.

Имена многих богов были табуированы и замещались эпитетами и прозвищами – Баал (владыка), Мильком (хозяин), Эшмун (божество умирающей и воскресающей растительности). При этом один и тот же апеллатив, чаще всего БААЛ или Эль (великий), мог использоваться в разных городах для обозначения их божеств.

Единых и общепризнанных всеми божеств было немного. Каждый город имел свой набор богов. Единого общего пантеона не было.

Немалую роль в пантеоне региона играли боги Адонис и Молох. Молох считался грозным божеством, для умиловления которого приносились в жертву дети. Адонису приносились обильные кровавые жертвы. Много есть свидетельств о кровавых жертвах богам моря в Финикии . в Карфагене, наиболее известная финикийская колония, главную роль среди божеств играл бог солнца и плодородия Хаммон и его спутница Тиннит (Дидона),

3. Влияние религии на искусство Передней Азии

Храмы в Финикии и Сирии по сути своей мало, чем отличались от иных древних ближневосточных.

Существовали священные рощи, посвященные чаще всего богине Астарте.

Мировоззренческие и космогонические представления, довольно скудны, но отличаются оригинальностью. Они сводятся либо к легенде о мировом яйце, либо к происхождению мира от воздуха и хаоса.

Есть и мифологемы, напоминающие не просто идею смерти и воскрешения, ассоциировавшуюся в этом районе Азии с Адонисом, но и близкие к ней по сути.

В Сирии многое было заимствовано из Ханаана, много заимствований, как в культурном, так и в религиозном планах было из Греции

Погребальный обряд у финикийцев сводился и сирийцев сводился к захоронению в пещерах, склепах и саркофагах, что свидетельствует об

определенном влиянии египетских обычаев. Вместе с покойником хоронили некоторые домашние мелочи, вещи, амулеты, даже светильники.

В Ханаане не сложилось единая для всех близкородственных этнических общностей мифологическая система, хотя и существовали сущностно близкие.

Тема 4. Отражение религиозных представлений в эстетике и художественном творчестве Древнего Египта (4 часа)

План

1. Историческая справка о территории и населении.
2. Религия Древнего Египта.
3. Культовая архитектура Древнего Египта.
4. Погребальный обряд.
5. Искусство Древнего Египта.
6. Мифология Древнего Египта.

1. Историческая справка о территории и населении:

- древний Египет, наряду с Месопотамией, является одним из очагов мировой цивилизации. Название страны происходит от искаженного греками поэтического наименования одной из ее столиц (Мемфиса) - Хет-ка-Птах ("Крепость духа бога Птаха). Сами египтяне называли свою родину Та Кемет - "Черная земля" (вследствие плодородия почвы);

- в конце 4 тыс. до н.э. на территории Верхнего (долина Нила) и Нижнего (дельта Нила) Египта складываются княжества-номы (греческий термин). Их правители (номархи) ведут междоусобные войны, в результате которых возникают два главных государства: Верхний Египет и Нижний Египет;

- историческим объединителем страны явился царь Верхнего Египта Менес (Мин), основатель 1 династии (около 3000 г. до н.э.). Время правления первой и второй династий принято называть Ранним царством;

- ранее царство послужило прелюдией к одной из трех главных эпох египетской истории - Древнему царству (3 - 6 династии, 2800 - 2250 гг. до н.э.). Именно в период Древнего царства были созданы знаменитые египетские пирамиды, не имеющие аналогов во всей мировой архитектуре;

- царь Египта именовался фараоном ("большой дом") и обладал деспотической властью. Столица Древнего царства находилась в городе Мемфисе.

2. Религия Древнего Египта:

- примерно с 3000 г. до н. э. официальная религия Египта признавала фараона сыном солнечного бога Ра и таким образом самим богом;
- в египетском пантеоне существовало множество других богов и богинь, под властью которых находилось все: от явлений природы, подобно воздуху (бог Шу), до явлений культуры, подобных письменности (богиня Саф);
- многие боги были представлены в виде животных или полулюдей-полуживотных;
- хорошо организованная и могущественная жреческая каста создавала семейные группы различных божеств, многие из которых, вероятно, были первоначально местными богами. Бог-творец Птах (согласно мемфисской теологии) был, например, объединен с богиней войны Сехмет, а бог-целитель Имхотеп вошел в триаду отец-мать-сын.

2. Культурная архитектура Древнего Египта:

- египетские религиозные храмы были не только местами исполнения религиозного культа: они в такой же мере были центрами социальной, интеллектуальной, культурной и экономической жизни;

- в эпоху Среднего Царства и в период царствования египетских императоров храмы в качестве главенствующей архитектурной формы превзошли пирамиды. Большой храм в Карнаке, по занимаемой им территории превосходил любое из известных культовых зданий. Как и в пирамидах, абсолютная величина храмов воплощала несокрушимость, символически выражая бессмертие фараона, государства и, наконец, самой души.

- в период расцвета храмовой архитектуры, около 1500 г. до н. э. храмы, обычно окружались несколькими массивными сооружениями, а вдоль широкой аллеи стояли рядами сфинксы, выполнявшие роль стражей. Немногие жрецы высшего ранга могли проникать во внутреннее святилище, где в раке, хранящейся в лодке, находилась статуя бога;
- ежедневные церемонии в храмах включали в себя воскуривание жрецами благовоний на территории храма, затем пробуждение, умывание, умягивание благовониями и одевание статуи божества, жертвоприношение жареной пищей, затем повторное опечатывание святилища до следующей церемонии;
- вдобавок к этим ежедневным храмовым церемониям во всем Египте регулярно проводились праздники и фестивали, посвященные различным божествам. Фестиваль часто устраивался в связи с завершением какого-либо сельскохозяйственного цикла;

Стелы и мастабы:

- архитектурные сооружения из камня предназначались только для умерших и для поклонения богам. Древнейшие из сохранившихся

человеческих захоронений свидетельствуют, что египтяне делали продовольственные запасы для загробной жизни;

- усыпальницы времен I и II династий, независимо от того, принадлежали они царям или рядовым общинникам, строили из кирпича-сырца и дерева, хотя некоторые их элементы уже выполнялись в камне;
- например, из гробниц фараонов I династии в Хелуанском некрополе известны каменные плиты - стелы. На этих стелах вырезали примитивное выпуклое изображение умершего, его имя и титулы, основные продукты питания, сосуды с напитками и иероглифические подписи к ним;
- увековечивание в нетленном камне рассматривали как магическое средство, обеспечивающее вечное бытие умершему и необходимые ему средства существования.;
- вскоре каменные стелы стали помещать в стены усыпальниц, они обрели более крупные размеры и более разнообразные формы, постепенно превратившись в «ложные двери» в западной стене гробницы. Считалось, что усопший, изображенный над притолокой, будет выходить через эту дверь из погребальной камеры, чтобы отвесть яства, которые будут регулярно приносить в гробницу его родственники, и потому на панели ложной двери были написаны их имена и изображены их фигуры;
- в эпоху III и IV династий строили каменные пирамиды для фараонов. Вокруг них рядами размещались гробницы-мастабы. Мастабы (каменная скамья, наземное прямоугольное сооружение со слегка наклоненными к центру стенами, возведенными над подземной погребальной камерой) имели многочисленные помещения, при V династии их насчитывалось до сотни;

Пирамиды и храмы:

- есть основания полагать, что превращение усложненной мастабы в ступенчатую пирамиду было осуществлено царем Джосером и его зодчим Имхотепом. Позже цари III и IV династий предприняли попытки изменить конструкции пирамид в ином направлении;

- подобно тому, как мастаба имела ложную дверь, обращенную на восток, культовая молельня в царских пирамидах располагалась также в восточной части. К эпохе IV династии она превратилась в храм сложной планировки с украшенным колоннами двором, обширным залом, по периметру которого находились статуи фараона, культовыми помещениями и главным святилищем, обращенным к пирамиде;
- строгое величие архитектуры эпохи IV династии было отвергнуто последующими правителями, которые строили свои пирамиды и храмы в Абусире. Нижний храм фараона Сахура был украшен изящными гранитными колоннами в форме стволов финиковой пальмы. Стены храма покрывали барельефы. Заупокойный храм при

пирамиде, также имеющий крытый подход, многократно превосходит размерами и величиной аналогичные сооружения предшествующих фараонов. Использование камня контрастных цветов - известняка, базальта, алебаstra - усиливает впечатление от великолепных раскрашенных рельефов, покрывающих его стены;

Типы храмовых сооружений:

-наряду с пирамидами, заупокойными храмами и мастабами в Новом царстве сооружались святилища, не связанные с заупокойным культом. Это храмы, посвященные разным богам и, прежде всего, богу солнца Ра. К этому типу храмов относятся два прославленных храма Амона в Фивах – Карнакский и Луксорский;

- Карнакский храм был главным храмом Амона-Ра и главным святилищем страны. В период правления 18 династии фараонов главный покровитель Фив Амон отождествлялся с Ра и его культ стал общегосударственным.

Строительство Карнакского храма началось в 20 в. до н. э. и продолжалось около 10 веков. Уже в процессе строительства храм неоднократно перестраивался, но в результате было создано грандиозное сооружение: мощные пилоны с гигантскими статуями фараона перед ними, огромный колонный двор, гипоксильный зал (колонный) с целым лесом колонн высотой 20,4 м и диаметром 3,75 м. поверхности стен и колонн были покрыты цветными рельефами;

- в этот же период было завершено строительство Луксорского храма, второго по значению в стране. Храм Амона-Ра в Луксоре был наиболее гармоничным и совершенным. Он отличался четкой планировкой: два двора с портиками, культовые помещения и молельни со статуями богов в глубине здания. Всего колонн в храме было около 150. аллеи сфинксов, монументальные статуи, многочисленные колоннады храма – все это создавало неповторимый облик Луксорского храма.

4. Погребальный обряд в древнем Египте:

- заключался в мумифицировании трупа. Из покойника извлекали все внутренние органы и мозг, долгое время вымачивали тело в особом бальзаме, заматывали в саван и в таком виде оставляли в гробнице. Труп, обработанный таким образом, не разлагался, но высыхал и сохранялся очень долго;

- хотя мумии во всех отношениях являются нежитью, утверждается, что их оживляет энергия не с Негативного (как любую нежить), а с Позитивного плана - иными словами, они должны являться не "нежитью", а чем-то вроде "сверх-жизни";

- помимо обычных туповатых, зловонных мумий существуют мумии великие. Они получают исключительно из жрецов египетского пантеона, особенно преуспевших на ниве службы своим богам. Эти

мумии гораздо более смертоносны, чем обычные - их аура страха намного сильнее, а гниль сваливает жертву за каких-то, несколько дней. Мало того: великие мумии становятся все могущественнее с каждым столетием, они не более уязвимы к огню, чем обычные люди, обладают волшебством жрецов очень высокого уровня, могут контролировать обычных мумий и, что важнее всего, - они умны. Хотя великие мумии обычно создаются как стражи гробниц, они нередко покидают места своих захоронений и несут смерть и разрушение.

Могилы и похоронные обряды:

-- древние египтяне верили, что мертвым могут понадобиться такие предметы, какими они пользовались при жизни, отчасти потому, что люди, по их представлениям, состояли из тела и души, поэтому продолжение жизни после смерти должно было касаться и тела. Это должно было означать, что тело следовало хорошо подготовить для оживления, и что для него должны были быть приготовлены полезные и ценные вещи. Отсюда необходимость мумифицирования и снабжение могил всеми необходимыми вещами, способными сохранить тело в безопасности;

- сохранение тела и обеспечение его предметами первой необходимости соответствовали, таким образом, религиозным верованиям в то, что жизнь не кончается. (Некоторые из древних могильных надписей убеждали умерших, что смерть, в конце концов, всего лишь иллюзия: "Не умершим ты ушел; ты ушел живым").

- сначала тела сохранял сухой климат пустыни, но постепенно развивалась техника, которая обеспечивала поразительно сложную консервацию. Полное мумифицирование органов и заполнение впадин тканью, пропитанной нашатырем, специями и маслом. Внутренние органы сохранялись в четырех кувшинах, как говорилось, охраняемых четырьмя сыновьями Гора. Сердце не вынималось, подобно другим органам, потому что оно было местопребыванием духовного начала; поэтому его клали на чашу весов в зале Суда, чтобы вынести приговор умершему;

-еще более важной, чем могила или физическая сохранность, была забота о душе, которая обеспечивалась точным соблюдением всего погребального ритуала. Если он проводился с нарушениями, это могло отразиться на вечном состоянии умершего;

-главной процедурой этой похоронной церемонии было открывание рта умершего и прикосновение к нему с помощью заостренного плотницкого топорика. В это время Ба (душа) выходит через рот, и считалось, что это должно возродить все телесные способности для новой жизни. Верили также, что в ином мире это будет способствовать соединению Ба и Ка;

- другая часть погребальной церемонии была связана с почитанием Осириса. Имя Осириса могло быть присоединено к имени умершего или умерший мог быть изображен с чертами Осириса в надежде, что это дает ему некоторые преимущества на предстоящем суде.

-подобно всем другим религиям, религия Древнего Египта демонстрировала несообразности и противоречия. Можно сделать вывод, что, по крайней мере, у некоторых египтян сложилась полностью спиритуализированное представление о загробной жизни, для которого мумифицирование, могилы и погребальные обряды не составляли необходимости.

5. Искусство Древнего Египта:

- **самая главная отличительная особенность искусства Древнего Египта** заключается в том, что оно было призвано обслуживать потребности религии, в том числе заупокойного культа и государственного культа обожествленного фараона. Религия – первооснова древнеегипетского искусства, его неотъемлемая составляющая, фактор, оказывавший непосредственное влияние на развитие египетской культуры в целом в течение всего времени ее существования. Памятники древнеегипетского искусства на протяжении всей его истории имели в подавляющем большинстве культовое значение.

- в искусстве огромную роль играла скульптура. Египетские статуи исполнялись согласно канону, которым подчинялось изобразительное искусство. Они представляли собой фигуры, стоящие с выдвинутой вперёд ногой либо сидящие на троне с прижатыми к груди или лежащими на коленях руками и сомкнутыми ногами. Помещённые в поминальные храмы и гробницы, статуи олицетворяли собой умерших и являлись вместилищем их душ, а потому отличались портретным сходством с ними;

- каждая скульптура высекалась из прямоугольного блока камня по заранее прочерченной разметке и затем тщательно отделялась в деталях.

- все скульптуры объединял художественный канон: спокойствие, симметрия и равновесие величественных и застывших поз, однообразие жестов, бесстрастность лиц. В то же время они удивительно жизненны;

- в портретных изображениях фараонов скульпторы воплотили стремление к значительному совершенному. Существовало несколько видов канонического изображения фараона: идущего — с вытянутой вперёд ногой; спокойно сидящего на троне — его руки лежат на коленях; усопшего — в облике бога Осириса со скрещёнными на груди руками, которые держат символы власти — жезл и плеть;

- атрибутами фараона были также клафт — полосатый платок с концами, спускающимися на плечи; немее — головная повязка; короны — белая, в форме кегли (символ Верхнего Египта), и цилиндрическая красная, с высоким закруглённым выступом сзади (символ Нижнего Египта). Иногда одна корона возлагалась поверх другой. На повязке в середине лба укреплялся урей — изображение священной кобры, хранительницы царской власти на земле и небе. Непарадный головной убор, хепреш, имел вид синего шлема;

6. Мифология Древнего Египта:

- решающую роль на формирование египетской культуры Древнего царства (прим. 3100 г8. до н. э.) оказали религиозно-мифологические представления древних египтян: заупокойный культ и обожествление власти фараона. Художественная культура была составной частью культов и ритуалов, она была тесно связана с религией, которая обоготворяла силы природы и земную власть. Поэтому религия и мифология являются ключом к пониманию всей художественной культуры Древнего Египта;

- мифология египтян строилась на основе тайных сакральных знаний, которые сначала передавались устно, а потом были записаны в нескольких книгах, среди которых наиболее известна «Книга мертвых». В египетской мифологии отсутствует логическая последовательность. Каждый бог выполняет несколько функций, а сами боги часто замещают друг друга. То, что многие из них имеют головы животных, указывает на тотемические корни египетской мифологии. Такие боги – модификации тотемов отдельных поселений.

- в доисторических мифологических представлениях фигурирует первобытный океан, из которого поднялся земляной холм в виде пламени и породил первое живое существо. Это была либо змея, которую рассматривали как первое «тело» любого местного божества в исторические времена, либо жук, впоследствии ставший скарабеем египетской религии. Представления перекликаются с реальным ежегодно повторяющимся освобождением земли, когда нильское половодье идет на убыль. Позднее появилось представление о боге солнца Ра, который создал все на Земле и из слез которого появились люди.

- в египетской мифологии присутствуют основные сюжеты - мифа о сотворении мира;

-наиболее значительный в египетской мифологии и популярный не только в Египте миф об Осирисе известен 5 тыс. лет назад. Миф об Осирисе важен для египтян еще и потому, что человек мог надеяться на воскрешение после смерти. В пользу этого предположения говорит и то, что погребальный ритуал повторял легенду об Осирисе отождествляя покойного с этим богом. А сам гроб делался в форме тела Осириса;

- с именем Энатона связана религиозная реформа, заменившая традиционные для Египта политеистические верования монотеизмом – культом бога солнечного диска – Атона. Эти события происходили в начале 14 в. до н. э. и оказали большое влияние на художественную культуру страны;

- после смерти фараона-реформатора его идеи предаются забвению, а художественный стиль приходит в упадок, однако некоторое его влияние все же сохраняется.

- огромное значение для египтян имел также культ диких и домашних животных, птиц, рыб и насекомых, что свидетельствовало о глубокой укорененности тотемизма в их религиозных представлениях. В число священных входило большое число животных существ: лев, корова, бык,

баран, козел, крокодил; птицы – сокол, ибис, и коршун, а также пчела, змея, навозный жук-скарабей.

Тема 6. Отражение религиозных представлений в искусстве Индии (4 часа)

План

4. Историческая справка.
5. Религия протоиндийской цивилизации.
6. Хараппское искусство.
7. Арийский (ведический) период искусства.
8. Искусство периода Ашоки.
9. Канон изображения Будды.
10. Искусство периода Гуптов.
11. Искусство средневековой Индии.

4. Историческая справка:

- наряду с культурами Двуречья и Египта с полным основанием к древним культурам можно отнести и индийскую культуру, которая также сумела создать бесценные художественные сокровища;
- зародившись в столь же отдаленные времена, как и культура Передней Азии и Египта, она прошла тот же путь развития, что и культура этих стран. Но сложилась несколько в иных условиях, и это наложило на ее формирование особый отпечаток;
- как и в других древних культурах, в индийской культуре в эпоху ее формирования решающее значение сыграл природный фактор.
- вера в чудодейственную силу природы стала основой индийской мифологии, всей индийской культуры;
- индийская культура никогда не была замкнутой, но ее своеобразие и уникальность заключаются в чрезвычайной устойчивости традиций.
- само название страны «Индия» произошло от названия реки на северо-западе страны. Сами индийцы называли ее Синд-ху, ирнацы – Хинду, греки – Индос (инды). Под термином «Индия» у греков понималась «Индская страна», или «Страна

индов». От греков это название перешло в другие европейские языки;

- почти 5000-летняя история индийской художественной культуры, конечно не была единой и непрерывной. Ее можно разделить на два периода. Первый – это время хараппской цивилизации, сложившейся в долине реки Инд (2500-1800 гг. до н. э.). Второй период – арийский – охватывает всю последующую индийскую культуру и обусловлен приходом и расселением арийских племен в долине рек Инд и Ганг.

5. Религия протоиндийской цивилизации:

-религия протоиндийской цивилизации достигла расцвета в 4-3 тыс. до н. э. по мнению некоторых исследователей, истоки протоиндийской религии следует искать в сельских культурах Белуджистана и Афганистана, которые были частью большой региональной системы в западной Азии;

-основной чертой религии этого западно-азиатского региона признается отчетливый акцент на идее плодородия, связанного с культом женского плодородия;

- в результате складывания городской культуры и жреческой социальной прослойки происходит переход от примитивных земледельческих культов к более упорядоченной системе верований и культа. Одновременно происходило усложнение мифологии, складывались массовые, публичные формы ритуальной практики;
- как конкретно проводились ритуалы, сегодня восстановить не представляется возможным. Но вполне очевидно, что по сохранившимся предметам малой пластики – печатей, можно предположить, что верховный бог изображался с буйволиными рогами на голове, сидящий на троне в окружении 4 животных: слон, тигр, носорог, буйвол. По всей видимости у протоиндийцев был развит культ буйвола, сопряженный с идеей верховной власти;
- бог-властитель, не единственный персонаж протоиндийского пантеона, обладающий буйволиными рогами. С ним рядом иногда показана фигура женщины, которую на этом основании принимают за супругу бога.

6. Хараппское искусство (3 тыс. до н. э.).

- начальным периодом культуры Индии является доарийская культура;
- архитектура данного периода носила строго утилитарный характер (основанный на стремлении к практической пользе), внешний вид городов был уныл и однообразен из-за отсутствия архитектурных украшений;
- большого совершенства достигло искусство малых форм. Известно множество гравюр на печатях, статуэтки;
- на протоиндийских печатях и керамике много изображений деревьев, которые в соответствии с традицией, почитались либо как вместилище, дом божества, либо как его зримое воплощение;
- религия хараппских жителей была зооморфной, поэтому не менее существенную роль, чем растения, в культовой жизни Индийской цивилизации играли животные
- встречаются, крайне редко, антропоморфные изображения богов. В протоиндийской религиозно-мифологической системе уже были пары и группы богов;

7. Арийский (ведический) период искусства Индии:

- во 2 тыс. до н. э. на территории Индии появились арии. В это время у ариев сложились 4 сословия – варны (группы, различающиеся по степени ритуальной чистоты, связанные внутригрупповыми браками, совместной трапезой и ритуалами): брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (крестьяне, ремесленники и торговцы), и шудры (слуги);

- среди многочисленных племен Индии, были племена, жрецы которые составляли гимны в честь богов. Эти гимны заучивались и переходили из поколения в поколение. Они носили название «Ригведа»;
- главное божество «Ригведы» - Индра, бог грозы и войны. Варуна – великий правитель, хранитель космического порядка, надзирающий за людьми и др. Боги ведических ариев не имели никакого облика, их нельзя было описать или изобразить кроме «Ригведы» были созданы «Самаведа», Яджурведа, содержащая молитвы и пояснения, касающиеся обрядов жертвоприношений, Атхараведа - представляющая совокупность магических формул и заклинаний против демонов и злых духов;
- храмов арии не возводили. Жертвоприношения совершались под открытым небом. Алтарь символизировал Вселенную, огненный столб – ось, соединяющую небо и землю;

- в ведический период были созданы две великие эпические поэмы – «Махабхрата» и «Рамаяна»;
- к нач. 1 тыс. до н. э. арии освоили всю северную Индию. Приблизительно к 8 в. до н. э. были заложены основы индийской культуры, опирающейся на свод ведических текстов;
- некоторые элементы деревянного зодчества, как двускатная крыша с острым гребнем в позднее время дала форму «Солнечного окна» буддийского скального храма, а ведическая сельская ограда была впоследствии воспроизведена в камне в воротах буддийских мемориальных храмов;

8. Искусство периода Ашоки (3-2 вв. до н. э.):

- в 6 в. до н. э. в Индии появляется буддизм;
- в Индии появились скульпторы и архитекторы. Большой вклад в развитие культуры Индии внес Ашока, который был ревностным буддистом;
- Ашока начал строительство буддийских мемориальных храмов – ступ, согласно буддийской традиции, форму ступы определил сам учитель. Ступа – это большое полусферическое сооружение с помещенным в центре небольшим реликвариумом, т. н. «хармика», где хранился прах Будды, ранние ступы служили для хранения мощей Будды, затем последователей Будды;
- все элементы ступы имеют символический характер: полусфера означает нирвану Будды, центральный шест – ось Вселенной, соединяющий землю и небо, зонты на шесте – ступени восхождения к нирване и символ власти. Самые известные ступы в Бхархуте, Санчи и Амаравати;
- священные тексты буддистов среди культовых зданий упоминают вихары (в раннем буддизме место встречи странствующих монахов) – монастыри, которые строили из бревен на кирпичном основании, достигавшие нескольких этажей. Внутри и снаружи здания покрывались штукатуркой, по которой шли росписи на буддийские сюжеты;
- кроме ступ и вихар в буддийской архитектуре существовали искусственные пещеры. Они сохраняют свою связь с деревянной архитектурой. Чайтьи – буддийские скальные монастыри представляли собой выбитые в скальном массиве продольные помещения со сводчатым потолком и колоннами вдоль продольных стен, напротив входа находилась вырезанная из скалы ступа. Ступа и чайтья т. н. «негативная» архитектура. У ступы нет интерьера (в нее нельзя войти,) а у чайтьи нет внешнего облика;
- для искусства периода Ашоки характерны особого рода колонны – мемориальные каменные столбы, поставленные в местах, связанных с проповеднической деятельностью Будды, на пути паломников – стамбхи.

Стамбха представляет собой слегка суживающийся монолит из полированного серого песчаника высотой 12 м., завершающийся капителью;

Канон изображения Будды:

- появление антропоморфного изображения Будды приходится на начало нашей эры, когда под влиянием северо-западной Индии под влиянием эллинистических образцов создается канон изображения Будды;

- канон передает поворотные моменты его жизни. Будда изображается или идущим, или сидящим в позе лотоса, или лежащим на правом боку в нирване;

- каноническое одеяние Будды – дхоти (набедренная ткань, спускающаяся до щиколоток), поколенная рубашка без рукавов, накидка с прорезью для шеи;

- пропорции тела каноничны: голова с теменным возвышением относится к общей длине туловища в пропорциях от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{5}$ у него удлиненные мочки ушей (символ всеслышания), выпуклая родинка урна между глаз (знак духовного видения), и теменное возвышение ушнина (знак всевидения). Обязателен нимб;

- пальцы и руки в определенных положениях. Для сидящего Будды характерны мудры (положение рук и пальцев, имеющие символические значения) – кисти лежат ладонь на ладонь на скрещенных ногах - это мудра размышления и сосредоточения (дхьяна-мудра), правая рука касается земли – знак призыва земли в свидетели того, что Гаутама достиг просветления, кисти рук около груди с особым расположением пальцев – знак поворота колеса Закона. И еще существует много положений Будды, которые имеют свое символическое значение;

- буддийский пантеон составляли изображения небесных дев – апсар, небесных музыкантов, а также бодхисаттв (стремящийся к просветлению, в буддийской мифологии существо, достигшее высшего духовного совершенства, готовое к уходу в нирвану, но остающееся в мире, чтобы спасти людей)

- позы бодхисаттв каноничны: стоящий бодхисаттва изображается чаще всего с жестом милосердия. Его одеяния отличаются от одеяния Будды. Это традиционная одежда касты кшатриев: дхоти, подпоясанное ремешком или жгутом до щиколоток, длинный шарф, продетый через левое плечо, драгоценные украшения на предплечьях, на голове иногда тюрбан с развевающимися лентами, в ушах серьги.

- земное окружение Будды представлено монахами, бритыми, босыми без возраста и пола. Аскеты (архаты) считались вступившими на путь спасения и изображались немолодыми людьми с изможденными лицами, бородой и нестриженными волосами, завязанными узлом на затылке.

Искусство средневековой Индии. На рубеже 1-2 тыс. н. э.

- буддизм уходит из Индии, и его место занимает реформированная религии вед – индуизм. Тремя главными богами индуизма (тримурти) является Брахма – творец мира, Вишну – охранитель мира, Шива – разрушитель мира;

- культ Брахмы не разработан. Храмов, посвященных ему мало. Брахму обычно изображают четырехговым, он господствует над 4 сторонами света, из голов произошли 4 веды (священные книги индусов). Брахму изображают стоящим с коронобразной прической, с серьгами в ушах, бородаты, четвероруким. В руках – четки, сосуд в одной из левых рук, связки бумаги из пальмовых листьев, священная трава. Тело Брахмы золотистого цвета, у него нет воплощений (аватар);

- Вишну – охранитель мира, в ведах его почитание связано с солнечным культом. Вишну наиболее почитаем в исконной области ариев-северной Индии. В изобразительном искусстве Вишну предстает как идеал красоты. Тело Вишну сине-голубое. Он может изображаться лежащим на змее-вечности. В стоячей позе он предстает со своей женой Лакшми. У Вишну 3 жены Лакшми, Бхуми-Дэви (богиня земли), Нила-дэви. Особенность Вишну – его многочисленные воплощения – аватары – 10, из которых 5 относят к иным мирам: это рыба, черепаха, вепрь, человеколев, карлик. В нашем мире важнейшими воплощениями были Парушарама, Рамачандра, Кришна, Будда.

- Шива изображается божеством, несущим как благо, так и бедствия. Волосы у него собраны в коническую прическу. Если Шива изображен танцующим, у него может быть более 4 рук. Под одной его ногой находится распластанная фигурка безмятежного карлика, символизирующего мир, который пересоздает Шива. Шива может держать в руках трезубец, четки, меч, половину черепа. Изображается вместе с женой Утой;

- эпоха средневековья во всей Индии знаменуется расцветом индуистской храмовой архитектурой и пластикой. Эту эпоху отличают города-памятники. Общей чертой индуистских храмов является богато украшенные колонны с колоколообразными капителями (венчающая часть колонны), маленькие размеры, плоские крыши.

- храмовой архитектуре Индии присуще единство, однако выделяют два ведущих стиля и многочисленные школы. Северный, или индоарийский стиль отдавал предпочтение башне с округлой вершиной и криволинейными очертаниями, башни южноиндийского стиля имеют форму усеченной пирамиды. Большинство южноиндийских храмов посвящено Шиве. В скульптурных изображениях преобладают образы Шивы и его супруги Парвати-Умы.

Средневековая архитектура Северной Индии представлена школами Ориссы, Гуджарата, Южного Раджастана, Бунделькханда. В храмах обычно 4 помещения – зал жертвенных подношений, зал танцев, зал собраний и святилище. Святилище венчает самая большая башня.

Тема 7. Отражение религиозных представлений в искусстве Китая (4 часа)

План

1. Древнекитайские религии.
2. Традиционные китайские религии.
3. Религиозный синкретизм в Китае.
4. Пантеон китайских божеств.
5. Влияние религии на искусство Китая.

1. Древнекитайские религии:

- важнейшие особенности религиозной структуры Китая были заложены в глубокой древности, начиная с эпохи Шань-Инь (XVIII - XII вв. до н. э.). Шанцы не имели пантеона влиятельных богов. Роль высших божественных сил у них выполняли умершие предки шан-ди и различного рода духи, олицетворявшие силы природы;
- отсутствие великих богов и выход на передний план культа шан-ди сыграли в истории китайской цивилизации огромную роль: именно это логически привело к ослаблению религиозного начала и к усилению рационального, проявившегося в гипертрофировании культа предков, ставшего затем основой основ религиозной системы Китая; -божественная помощь, содействие потусторонних сил, которым всегда приписывалось сверхъестественное могущество, постоянное общение с покойными предками были для шанцев источником духовного комфорта, т.е. необходимым элементом их существования. Вот почему в системе шанских религиозных представлений, а затем и вообще в системе религиозных представлений древнего Китая столь обширную роль играла мантика (искусство гадания, умение узнавать волю богов).

2. Традиционные религии Китая:

- жители исповедуют традиционные китайские религии – конфуцианство, даосизм, буддизм, христианство, разнообразные синкретические религии. Ислам в Китае есть, но исповедуется исключительно национальными меньшинствами. Кроме того, необыкновенно развито

суеверие, являющееся неотъемлемой частью жизни каждого китайца.

- древнейшей мировоззренческой системой Китая является даосизм (возник в VI – III вв. до н. э.).

- основателем нового учения стал Лао-цзы хранитель императорского архива Чжоуского дворца. Он проповедовал возврат к естественному (первобытному) состоянию и общинному равенству. Основная категория его учения – Дао (путь природы). Он резко порицал социальный гнет, поборы, жестокость властей, что создало ему популярность в общинах. Признавая объективность мира, древние даосы выступали против обожествления неба, которое, как и земля – лишь часть природы. По их представлениям, мир состоял из мельчайших частиц ци (жизненная сила) и находился в постоянном изменении. В дальнейшем дао будет трактоваться как сущность бытия, абсолютное единое начало, вечное самодвижение материи;

- особенно популярной в даосизме была идея о фантастическом долголетии (800-1200 лет) и даже бессмертии, которых могут достичь праведные отшельники приблизившиеся к Дао. Именно это упоминание о долголетии сыграло немаловажную роль в трансформации философского даосизма в даосизм религиозный;

- выстояв, даосизм довольно сильно видоизменился. На первый план выходят даосские маги и проповедники, примкнувшие к даосизму знахари и шаманы, которые умело, синтезировали некоторые философские идеи даосизма с примитивными верованиями и суевериями крестьянских масс. В частности для этого были использованы давно забытые или привнесенные извне мифы.

- как это ни странно, но именно идея о достижении долголетия и бессмертия в даосизме спровоцировал в Китае бурное развитие алхимии. В китайской алхимии, как впрочем, и в арабской, и европейской, в ходе бесчисленных опытов по методу проб и ошибок совершались и полезные побочные открытия (открытие пороха). Но эти побочные открытия теоретически не осмыслялись, поэтому они не сыграли существенной роли в развитии естественных и технических наук (плюс позиция конфуцианства – наукой считались только гуманитарные знания);

- одной из популярных оккультных наук была геомантия (фэн-шуй). Связав небесные явления, звезды и планеты со знаками зодиака и сторонами света, с космическими силами и символами геоманты разработали сложную систему взаимодействия между всеми этими силами и земным рельефом (искусство планировки);

- в честь божеств и великих героев даосы создавали многочисленные храмы, где ставились соответствующие идолы и собирались подношения. Такие храмы, в т.ч. и храмы местных богов и духов, патронов-покровителей, всегда обслуживались даосскими монахами, обычно по совместительству выполнявшими функции магов, гадателей, предсказателей, врачей;

- **Конфуцианство.** Появление конфуцианства в Китае было подготовлено всем ходом его исторического развития.

-конфуцианство возникло в V в. до н. э.. это, был период, когда Китай находился в состоянии тяжелого внутреннего кризиса, и возникла объективная необходимость в создании новой идеи, которую можно было бы противопоставить царившему хаосу. Однако, для того, чтобы эта идея имела моральное право на существование, и приобрела необходимую социальную силу, она должна была опираться на признанный авторитет. Конфуций нашел такой авторитет в полуполюгендарных образцах глубокой древности;

-особенностью конфуцианства было то, что в его рамках естественное стремление опираться на древние традиции, и тем самым воздействовать на современников в желаемом направлении было гипертрофированно и со временем превратилось, чуть ли не в самоцель.

-выступив с критикой своего века и высоко ставя века минувшие, Конфуций на основе этого противопоставления создал свой идеал совершенного человека – цзюнь-цзы.

- конфуцианство отразило взгляды и интересы феодального чиновничества, стремившегося предохранить общество от социальных потрясений. Целью конфуцианства являлось воспитание народа в духе уважения существующих порядков. Согласно конфуцианству, в обществе действует закон «жень», ниспосланный небом. Для усвоения этого закона человек должен соблюдать «ли» - нормы общественного поведения, традиционные обряды, поступать согласно своему общественному положению: «государь – должен быть государем, подданный – подданным, отец-отцом, сын-сыном». Конфуцианство оправдало власть «благородных» над простым народом. С превращением конфуцианства в религию Конфуций был обожествлен. Конфуцианство отличалось от многих религий отсутствием жречества, мистических элементов и сводится к строгому выполнению предписанных обрядов. Основное содержание культа конфуцианства, почитание предков; каждая семья, каждый род, имеет свой храм, где размещены символизирующие предков таблички «чжу», перед которыми расставляются жертвоприношения и совершаются обряды;

- **Буддизм.** Буддизм проник в Китай из Индии преимущественно в своей северной форме Махаяны во II в. В III – IV вв. вокруг столичных центров Лояна и Чанани, действовало около 180 буддийских монастырей, храмов и кумирен, а концу V в. в государстве Восточная Цзинь их было уже 1800 с 24. т. монахов.

- распространяясь и укрепляясь, буддизм подвергся значительной китаизации.

- уже в IV в. китайские буддисты, пытались доказать, что Будда – это воплощение Дао. Подчеркивая, что главное в их учении – высокие моральные стандарты (доброта, терпение, добродетель), они весьма уважительно относились к конфуцианскому принципу сяо (культ предков). Показателен и тот факт, что китайские буддисты, воздвигавшие на свои деньги в пещерах храмы ступы в честь Будд и бодисатв, как правило, сопровождали свои дары надписями в типично китайско-конфуцианском духе («молим о спасении душ наших драгоценных предков таких-то»);

- трансформация буддизма на китайской почве заставила эту религию приспособиться к социальной структуре Китая, к нормам и запросам традиционного китайского общества. Буддизм, как и другие религиозные доктрины Китая, выступал в различных ипостасях по отношению к образованным верхам и крестьянским низам.

- особым видом культовых сооружений в Китае были пещерные храмы, вырубленные без единого четкого плана в толще скал. расположенные в горах, на пересечении караванных путей, они возникали перед путниками, подобно сказочным городам. Их облик, в котором слились воедино архитектура, скульптура, живопись, гармонировал с окружающей природой. Сюжетами скульптуры, украшающей храмы, служили изображения Будды, легенды из его жизни;

- искусство круглой скульптуры было известно в Китае задолго до появления буддизма. Однако именно махаянистская скульптура завоевала популярность в Китае (характерные позы, жесты). Вместе с буддизмом пришла в Китай и практика скульптурного изображения льва – животного, которое в Китае до этой поры не было известно;

- буддизм познакомил Китай с зачатками художественной прозы. Новеллы, восходящие к буддистским прототипам, к жанру бэньвэнь и некоторым другим, со временем стали излюбленным видом художественной прозы и в свою очередь сыграли определенную роль в становлении более крупных жанров, в т.ч. классического китайского романа;

- буддизм, особенно чань-буддизм, сыграл немалую роль в расцвете классической китайской живописи, в т. ч. эпохи Сун (X – XIII вв);

- немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру буддийская и брахманистская философия и мифология. Многие из этой философии и мифологии, начиная от практики гимнастики йогов и кончая представлениями об аде и рае, было воспринято в Китае.;

3. Религиозный синкретизм в Китае:

- конфуцианств, даосизм и буддизм на протяжении долгих веков, постепенно сближались друг с другом, причем каждая из доктрин находила свое место в складывавшейся всекитайской системе религиозного синкретизма. Конфуцианство приобщало в сфере этики социально-семейных отношений, даосизм с его магией и метафизикой и пантеоном божеств и духов был обращен к сфере чувств, буддизм заботился о замаливании грехов, рождал и поддерживал иллюзии о светлом будущем.

Система в целом вобрала в себя все основные особенности китайской духовной культуры.

4. Пантеон китайских божеств:

-китайский пантеон достаточно обширен;

- например, такую тройку божеств, как Фук, Лук, Сау, можно найти в каждом китайском доме. Они изображаются вместе, и их присутствие в доме

приносит удачу, богатство, удачливых сыновей, умиротворенность сознания, здоровье и достаток. Фук — божество счастья, который стоит на голову выше двух других и всегда изображается в центре. Лук — божество богатства и почестей, который держит скипетр силы и власти. Сау — божество долголетия, держащий в одной руке персик, а в другой — посох путешественника, сопровождаемый оленем;

-далее нужно сказать о божествах приносящих богатство. Их существует несколько, но наиболее известен Цай Шен Ёе; он почитается повсеместно и изображается в двух ипостасях: Мирный бог Богатства и Военный бог Богатства. Другое божество богатства — Вонг Чой Сан, который очень щедр к семьям, которые ему поклоняются. Он часто изображается в золотых сандалиях, несущий в руках крысу;

- смеющийся Будда, считается, что его смеющееся изображение с большим животиком — превосходный символ счастья и богатства. Он изображается или стоя, или сидящим в позе лотоса, окруженный пятью детьми и ликующе смеющийся;

- Будда Амитабха, это Будда бесконечного света, который ассоциируется с чистой землей и западным раем. Считается, что он приносит умиротворение и спокойную, свободную от отчаяния, жизнь тем, кто его почитает.

- Обезьяний бог. Это божество наделяется огромной силой и мужеством. Благодаря своей изобретательности он почитается как бог, способный разрешить любые проблемы и затруднения. Он особенно популярен среди бизнесменов: игроков, биржевых брокеров и торговцев;

- Вэн Шуй, один из трех великих существ; бог мудрости и знания, который, сидя в позе лотоса, в правой руке держит меч, а в левой - книгу. Считается, что он очищает сознание и учит мудрости молодых;

- Богиня милосердия Гуаньинь наиболее широко почитаемая и любимая среди китайских божеств. Гуаньинь отвечает на все молитвы и приходит на помощь всем страждущим.

- кроме успеха, счастья и богатства, китайцы считают, что они должны быть надежно защищены от внешних вредоносных влияний, а это может быть обеспечено лишь обращением к защищающим богам, особенно богам Войны.

Влияние религии на культуру Китая:

-структура культовых, жилых и дворцовых построек в Китае довольно близка. На протяжении столетий сложились такие устойчивые виды строений, как одноэтажный (обычно трехнефный) павильон — «дянь»; многоэтажное здание с обходными галереями на каждом этаже — «лоу» или «гэ»; небольшая деревянная беседка на каменном цоколе — «тай»; галерея — «лан» и беседка, служившая для украшения сада, «тин». Общим в этих пяти видах построек является сама система их формообразования;

-характерной чертой китайской архитектуры различных периодов является полихромия (окрашенные обычно в красный цвет деревянные части, белые каменные цоколи, золотистая, синяя или зеленая черепица;

- с распространением буддизма в период Вэй (386–534 гг.) в Китае возникли пещерные храмы и пагоды («бао-та» – башня сокровищ). Их формы возникли под влиянием индийских архитектурных традиций храмов чайтья и ступа. Однако, в отличие от древнеиндийских традиций, пагоды в Китае (и позднее – в Японии) были многофункциональными: их использовали как хранилища реликвий, религиозных книг, статуй, живописи; в качестве молелен и жилых помещений, мемориальных памятников, маяков или дозорных башен;

- кроме пагод в комплексы храмов и монастырей входили одно-двухэтажные павильоны, выполненные из деревянных каркасных конструкций с большим выносом кровель за счет системы «доу-гунов». Эти павильоны предназначались для молений и для экспозиции храмовой скульптуры. Статуи обычно располагались на плоских или ступенчатых подиумах вдоль стен и внутренних перегородках между столбами;

- искусство династии Шань-Инь (2 тыс. до н. э.). К этому времени вырабатывается символический язык китайского искусства. Стены погребальных храмов и ритуальных сосудов из бронзы и глины покрывались магическими формулами. Появился образ дракона, который представлял силу изливающейся с неба с неба водной стихии;

- конфуцианство и даосизм превратили в стройную систему этические и эстетические представления о единстве жизни человека и вселенной. Пяти-членная модель космоса легла в основу пространственно-временной структуры, и включавшей 4 сезона, стихии, цветовую и числовую символику. Пяти-членная модель космоса реализуется в различных сферах культуры. На базе этих учений были выработаны устойчивые стилистические приемы всех видов искусств. Сложились приемы планировки городов и принципы каркасного деревянного зодчества.

- центральное место в китайско-буддийском культовом изобразительном искусстве занимают изображения Будды в трех основных вариантах: в ипостаси Учителя (сидящая фигура с приподнятой и согнутой в локте правой рукой, что является знаком наставничества;

- все детали иконографии Будды подчиняются “тридцати двум иконическим признакам великой личности”, формулировки которых содержатся в канонических сутрах. Исходя из этих “иконических признаков”, особая прическа (ушнина) на голове у Будды есть изображение нароста в форме пучка из вьющихся волос и обязательно синего цвета. Нимб и точка между бровей – графическое изображение белого волоса, растущего между бровями “великой личности” и испускающего сияние, которое окружает его голову.

Тема 8. Синтез буддизма и традиционных верований в искусстве стран Индокитая (4 часа)

План

4. Буддизм в Индокитае. Общая характеристика.
5. Искусство Камбоджи (Кампучии).
6. Искусство народов Бирмы.
7. Основные особенности развития искусства Таиланда.
8. особенности развития искусства средневекового Лаоса.
9. Развитие искусства на территории Вьетнама.

Буддизм в Индокитае. Общая характеристика:

- буддизм является преобладающим вероисповеданием в странах Индокитая, где проживает 98 % буддистов Ю-В Азии. Самые крупные общины буддистов находятся в Таиланде, Мьянме (Бирма), Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. Во всех странах, кроме Вьетнама, распространен буддизм направления тхеравады, во Вьетнаме – махаяна;

-буддизм проник в Ю-В Азию в первые века нашей эры из Южного Индостана и длительное время сосуществовал с индуизмом, играя второстепенную роль. По мере распространения в Ю-В Азии буддизм подвергся определенным изменениям, приспособившись, с одной стороны, к индийским культам (вишнуизму и шиваизму), освящавшим царскую власть, с другой стороны, к местным, в т.ч. анимистическим верованиям. С конца 12 в. позиции буддизма усиливаются. В 13-15 вв. в буддизме стран Индокитайского полуострова преобладает тхеравадское направление. Утверждение тхеравады объяснялось утверждением моноэтнических государств, переход от индуизма к массовой религии, которая в большей степени отвечала запросам феодальных обществ;

-в середине 19-начале 20 вв. в странах Индокитая буддизм использовался как символ единства нации в борьбе за независимость, для мобилизации верующих на борьбу за национальное освобождение;

-религиозная система стран Индокитая характеризуется синкретической направленностью, представляя собой тесное переплетение буддизма тхеравады, элементов брахманизма и местных анимистических верований.

-для верующих Индокитая характерна ориентация на «накопление заслуг», а не на достижение нирваны, что во многом определило роль монастырей как центров общественной жизни на местах. Функции монашества в этих странах чрезвычайно многообразна, монах и учитель религии, с помощью которого верующие накапливают заслуги, и идеал для подражания. Численность монахов велика: 1 монах на 150-200 верующих;

-форма святилища буддийского культа – ступы в существенной степени определялись связываемыми с ней ассоциациями. Три обязательных элемента ступы – основание, тело ступы и зонт – соответственно отражают:

1) расстеленную на земле монашескую одежду; 2) поставленную на нее чашу для сбора подаяний; 3) прикрывающий их от солнца и дождя зонт;

-существенное влияние на архитектуру крупных культовых строений в Ю-В Азии оказывало то обстоятельство, что основная функция этих строений, состоит в том, чтобы быть обиталищами богов и сверхъестественных существ. Отсюда - ограниченность внутреннего пространства, в котором предусматривалось место, прежде всего для божества и служителей культа;

Ступа являясь предметом поклонения верующих, как правило украшалась скульптурами, рельефами, росписями, как несущими определенную смысловую нагрузку, так и декоративными;

-крупные храмы, посвященные индуистским божествам, украшались изображениями сцен из священных произведений индуистской мифологии – «Рамаяны» и «Махабхараты», а буддийские, махаянистские храмы – рельефами и картинами, отражающие события из жизни Будды, либо сюжеты 550 причт (джатак), описывающих жизненные пути 28 будд, последовательно перевоплощавшихся друг в друга.

2. Искусство Камбоджи (Кампучия):

-в области искусства Камбожда была преемницей Фунани – государственного образования расположенного в среднем течении р. Меконг в 1-6 вв. В архитектуре и скульптуре молодой Камбоджи ощущалось индийское влияние;

-храмы, сооружавшиеся в 7-8 вв. еще сильно отражали индийское влияние;

-строительство всех храмов древней Камбоджи подчинено идее постепенного приближения к центральному святилищу, символизирующей путь постижения божеств;

-довольно рано проявилась тенденция к размещению на верхней площадке пирамиды башен, от 1 до 5, а иногда и больше (52). Ступенчатые стены пирамидальных храмов со временем стали маскироваться галереями, прикрывавшими только стены нижнего, или верхнего уступа;

-государственной религией Камбоджи стал шиваизм, т.е. культ Шивы, были и другие религии – вишнуизм, буддизм в форме Махаяны существовали друг с другом, однако шиваизм преобладал. Следствием этого было обилие шиваистских храмов, т.е. храмов посвященных Шиве и украшенной шиваистской символикой;

на начало 12 в. приходится еще одно нововведение: статуи царей стали воздвигаться еще при жизни царя. При этом изображениям царей придавалось портретное сходство. Такого рода статуи рассматривались как вместилище царской дхармы, т.е. царской духовной субстанции, и именовалась «телом славы».

-преобладание шиваистского культа не означало, что строились только такие храмы, были и вишнуйские и буддийские храмы;

-помимо храмов, посвященных персонифицированным богам, в Камбодже сооружались также храмы не персонифицированных богов. Кроме того, известны многочисленные скульптурные изображения, которые хотя и имеют мифологическую основу, например, изображение многоголовых змей – наг, но фактически представляют собой элемент декоративного оформления;

-храмовое строительство рассматривалось как практически важная форма деятельности. Именно поэтому сложилась такая ситуация, когда развитие трех видов искусств – архитектуры, скульптуры и живописи – финансировалось в течение нескольких столетий с невиданным размахом. Сооружая храмы, цари и вельможи полагали, что они «работают» не на какие-то абстрактные божества, а на самих себя. Вот почему, по размаху культового строительства средневековая Камбоджа, не имеет себе равных в мире (Ангкор Ват, Бантеай Тьхмар);

Развитие скульптуры как вида искусства в средневековой Камбодже шло в тесной связи с храмовым строительством и потребностями культурно-религиозного комплекса. Стандартные элементы изображения: мифические многоголовые змеи – наги, небесные танцовщицы – апсары, небесные девы – теводы (дэваты), добрые и злые духи, свои и чужие воины, слоны и другие крупные животные, божества, различные лица в виде божеств, растительный орнамент;

-в конце 10 в. искусство камбоджийских скульпторов уже было вполне развитым. Скульптуры в ср. Камбодже изготавливались из камня, дерева и металлов – бронзы, серебра, золота. Благородный металл шел на изображение богов.

3. Искусство народов Бирмы:

-буддизм в форме учения хинаяны стал проникать в Бирму с первых веков нашей эры, в 5-9 вв. он достиг расцвета. Именно с этого времени начинается сооружение ступ, которые имели круглые основания, по форме ступы могли быть яйцеобразные или цилиндрические;

-помимо ступ сооружались и храмы. Внутри они имели большое пространство. Скульптуры, создававшиеся в этот период, изображали персонажи буддийской мифологии и в первую очередь самих Будд, а также сцены из жизни Будды и его учеников, изображаемых на рельефах. Скульптуры выполнялись из камня, бронзы и драгоценных металлов – золота и серебра;

-иконография изображения Будды в период существования государственности народа пью еще не вполне установилась. Например, у Будд обыкновенно нет ушнин;

К 1044 г. было создано Паганское королевство. С этого момента начинается классический период в развитии бирманского искусства;

-обладая значительной материальной базой для развития культуры в паганском королевстве было создано 2300 ступ, храмов, монастырей, расположенных в Пиагане и его окрестностях на площади в 40 кв. км, большая часть из которых была построена в 11-13 вв. многие из воздвигнутых сооружений богато украшены скульптурой и настенными украшениями;

-крупные ступы представляли собой центры храмовых ансамблей. Храмы, окружающие ступы низкие и ступы над ними доминировали. Бирманские ступы, аналогично храмам средневековой Камбоджи, в своей планировке воспроизводили структуру Вселенной с горой Меру в центре. На территории храмовых ансамблей размещались деревянные храмы – тезауны, увенчанные многоярусной, украшенной резьбой крышей, и зейты – странноприимные дома;

-помимо ступ, в Бирме еще с 1 тыс. н. э. сооружали храмы, которые называли гу, что означает «пещера». Храмы увенчивались ступами или кунтауном – золоченой вершиной;

-особым видом храмов, соорудившихся во времена Паганского королевства, являлись храмы-футляры. Внутри такого храма размещались одна или несколько статуй Будды, в таком храме мало места;

В паганский период (11 в.) возник тип культурных сооружений, представляющих собой гибрид скульптуры и архитектуры. Это – огромные, высотой до 50 м. скульптурные изображение Будды. Они сооружались из кирпича, покрывались штукатуркой и раскрашивались;

-объектами почитания в храмах и ступах Бирмы было божество, а в Камбодже – правители и вельможи, якобы воплотившиеся в конкретные скульптурные божества. В связи с этим, портретная скульптура получила в Бирме меньше развития, чем в Камбодже;

-среди скульптурных изображений Будд особое место занимают «круглые» Будды. Это объясняется тем, что им оказывалось особое почтение;

4. Основные особенности развития искусства Таиланда:

-на территории Таиланда получил распространение буддизм формы хинаяны. В 7-10 вв. местное буддийское искусство достигает своего расцвета, о чем свидетельствует храмовое строительство и скульптура. Самым известным культовым сооружением является ступа Ват Прапотом в Прапотоме – высотой в 115 м. терраса украшена статуями из гипса. Вокруг ступы размещались 4 монастыря – самый крупный храмовый комплекс;

-в 7-8 вв. как правило, башни культовых построек покрывались позолотой. Этот прием декоративного оформления был заимствован у них камбоджийскими художниками. В 11-13 вв. ступы сооружались в виде колоколов и горшков. В этот же период времени в искусстве монов

прослеживается сильное влияние кхмерского искусства (камбоджийского), примером тому может служить сооружение храмов с темя лотосоподобными башнями;

-с 13 в. начинается новый этап в культурном и политическом развитии Таиланда. Он связан с тайскими завоеваниями. Характерной чертой тайского стиля является обилие бронзовых статуй Будды. Будды в позе прикосновения к земле, изображение шагающего Будды, Будды в княжеских украшениях. Для тайского стиля изображения головы Будды характерно: суживающееся лицо, ушнина, стилизованное изображение прически, которая имеет вид колпака с рядами упорядоченных завитков;

-с 15. для произведений тайского искусства характерно изображение Будды с вывернутыми вверх пятками, подогнутыми под туловище ног;

Для тайского храмового строительства характерны, т.н. пранги, представляющие собой ступы с прямоугольным или многоугольным основанием и относительно развитым внутренним пространством, в котором помещается изображение объекта поклонения. Рядом с прангом могут размещаться обычные ступы с неразвитым внутренним пространством в виде камеры, содержащем реликварий;

-таиландские храмы и ступы в целом характеризуются большим разнообразием в сравнении с бирманским. Они во многих отношениях отличаются от распространенных в Бирме. Например, платформа на которой размещается тело ступы может представлять из себя несколько, поставленных друг на друга, последовательно уменьшающихся шаров или платформ, увенчивающиеся тонким коническим шпилем.

5. Особенности развития искусства средневекового Лаоса.

-в бассейне р. Меконг существовало множество мелких государств народа лао, близкого к тайцам. Эти государства были объединены около 1350 г. Фа Нгуном, создавшем на их базе королевство Луанг-Чанг, или Луанг-Прабангом. Тем самым были заложены основы для развития собственно лаосского государства;

-как и повсеместно, в континентальной части Ю-В Азии того времени содержание лаосского искусства в существенной степени определялось господствующим буддизмом хинаяны;

-традиционная лаосская ступа – тат – отличается от классических колоколообразных ступ. Она очень сильно расчленена по вертикали и представляет собой либо конусообразное сооружение, либо сложное по форме тело, в котором колокол ступы является я лишь второстепенным элементом;

-типично лаосскими сооружениями являются монастыри – бот, представляющие собой строения павильонного типа с двух-трехъярусной крышей;

-в искусстве Лаоса сильно ощущается влияние традиций резьбы по дереву. Изображение Будд, нередко сильно стилизованные, с резкими чертами;

-в Лаосе, так же как и в Бирме и в Таиланде, сооружались огромные статуи Будды, предназначенные для установки под открытым небом. Например, 50-метровая статуя Будды в Ват Пхья, выполненная из кирпича и оштукатуренная;

-в целом буддийское искусство Лаоса- гораздо менее каноническое, чем искусство, развивающееся на территории современной Бирмы и Таиланда, что связано с его более поздним возникновением и более сильным влиянием местных традиций.

6. Развитие искусства на территории Вьетнама:

-Вьетнам – страна древней культуры. Еще в 5-1 вв. до н. э. на территории Северного Вьетнама сложилась Донгшонская бронзовая культура, а 11 в. н. э. во Вьетнаме искусство достигло значительных успехов. Ведущие виды искусства средневекового Вьетнама – архитектура и скульптура. Известное влияние на развитие культуры Вьетнама оказало распространение в стране буддизма в период китайского наместничества, в 15 в. он был основательно потеснен конфуцианством;

-в период правления династии Чан (1226-1400) во Вьетнаме складывается национальный характер культуры. Вьетнамские культовые сооружения строились из кирпича или камня. Пагода – тхап - это обычно квадратные высокие башни (9-15 этажей);

-характерными для вьетнамской национальной культовой архитектуры являются дини – храмы, служащие для отправления культа защитника справедливости либо какого-то другого выдающегося человека из данной местности. По праздникам динь – место сбора жителей для совместной трапезы или обсуждения дел. Почти все дини имеют форму буквы «Н» чаще всего дини украшались резьбой изображений дракона. Коньки крыш изогнуты;

-каноны строительства храмовых комплексов и диней установились во времена Ли и Чан (11-15 вв) и по 18 в. не претерпели особенных изменений. Небольшие храмы строились в форме «Т», побольше в форме «Н» или 3 параллельных линий, самые большие – в форме буквы «Н» в квадрате;

-в основном все вьетнамские храмы – это храмы махаянистского направления буддизма, для которого является характерным, в отличие от буддизма Хинаяны, особенное богатство и разнообразие пантеона. Это обстоятельство благоприятствовало развитию скульптуры. Однако жесткие ограничения, обусловленные установившимися традициями в изображении и бодисатв и других персонажей буддийского пантеона не способствовали выявлению художественных индивидуальности. Тем не менее, вьетнамская скульптура в 1-14 вв. достигла весьма высокого уровня. Особенно велики

были достижения в искусстве орнаментики, для которой характерно большое разнообразие и реалистичность;

-от периода поздних Ле сохранилось большое количество тян-зунгов (поминальных статуй). Они свидетельствуют о том, что лучшие из вьетнамских скульпторов овладели искусством реалистического скульптурного портрета.

Тема 9. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев (4 часа)

План

1. Этнические, исторические и религиозные истоки японской культуры.
2. Древнейшие религии Японии.
3. Синкретизм религиозного мировоззрения японцев.
4. Архитектура Японии.
5. Японская мифология.
6. Искусство Японии.

1. Этнические, исторические и религиозные истоки японской культуры:

-японская культура складывалась и развивалась в особых природных и исторических условиях. Периоды взаимодействия с внешним миром сменяли в японской истории долгими веками культурной изоляции (периоды с 10 по 14 и с 17 по 19 вв). последнее обстоятельство способствовало выработке и закреплению многих уникальных черт японской культуры;

-прибывающие из Сибири, Палинезии, а позднее из Кореи и Китая переселенцы стояли на разных ступенях культурного развития. Это объясняет то, что в одних культурных слоях обнаруживаются памятники как неолитической эпохи, так и эпохи бронзы. Язык японцев близок к языкам алтайской группы. Когда в результате контактов с китайской культурой японцы познакомились с китайской иероглифической письменностью, оказалось, очень трудно приспособить китайские иероглифы, для передачи устной японской речи.

2. Древнейшая религия:

-древнейшая религия японцев – до объединения страны в первые века н.э. – отражала патриархальный родоплеменный строй. Эта религия состояла,

видимо, в почитании семейно-родовых и племенных духов и богов-покровителей – ками;

-начальный период культуры Японии был тесно связан с религиозными представлениями древних японцев, который нашел свое отражение в захоронениях. Этот период называется эпохой кофунов (курганов) – погребений, наземная часть которых представляла земляную насыпь характерной формы – соединение круга и трапеции, напоминающее замочную скважину, что символизировало союз земли и воды;

-обязательными были в погребениях царей ритуальные символы власти: нефритовые подвески и мечи.

Синкретизм религиозного мировоззрения японцев. Художественная культура:

-в Японии исторически укрепились и донныне продолжают господствовать две религии: синтоизм и буддизм. Первая из них – чисто национальная, вторая – занесена в Японию, как и в Китай, извне;

-синтоизм. Синто («путь духов») - обозначение мира сверхъестественного, богов и духов (ками), которые издревле почитались японцами. Истоки синтоизма восходят к глубокой древности и включают в себя все присущие первобытным народам формы верований и культов - тотемизм, анимизм, магию, культ мертвых, культ вождей и т.п. Синтоистский храм отличала простота деревянной конструкции. Внутри синтоистского храма было полутемно и пусто. Верующие не заходили в храм;

-древне-японские источники VII-VIII вв. - Кодэнки, Фудоки, Кодзики, Нихонги - позволяют представить картину верований, и культов раннего, добуддийского синтоизма. Видную роль в нем сыграл культ мертвых предков -духов во главе с клановым предком удзигами, символизировавшим единство и сплоченность членов рода. Объектами почитания были божества земли и полей, дождя и ветра, лесов и гор.;

-пантеон синтоизма огромен, причем его рост, как это было и в индуизме или даосизме, не контролировался и не ограничивался. Для отправления обрядов, молитв и совершения жертвоприношений сооружались небольшие храмы, многие из которых регулярно перестраивались, возводились на новом месте чуть ли не каждые двадцать лет;

-буддизм в Японии. Буддизм распространился в Японии в форме Махаяны;

-быстро росло количество буддийских храмов: в 623 г. их стало, по данным хроники Нихонги, 46. В конце VII в. был издан специальный указ об установлении алтарей и изображений Будд во всех официальных учреждениях. В середине VIII в. было принято решение о строительстве гигантского храма Тодайдзи в столице Нара;

-при крупных монастырях имелись мастерские скульпторов. Распространился культ бодхисатвы Каннон, чье имя было переводом

санскритского имени Авалокитешвара (Внимающий звукам мира. В Японии распространение культа Каннон привело к появлению большого количества ее изображений – помогающей в аду святой Каннон, Каннон с головой лошади, распространяет милосердие на скотов, злых духов – асуров спасет тысячерукая Каннон, Каннон с рыболовной лесой спасает людей и т.д;

-**буддизм и синтоизм.** Особый вклад в сближение буддизма и синтоизма внесла секта Сийгон (на санскрите «мантра»), распространившаяся в сравнительно позднее время из Индии и почти неизвестная в Китае (кроме Тибета);

-наиболее известной (если и не самой популярной) новой сектой японского буддизма стало учение дзэн. Дзэн-буддизм - это такая же японская реакция на индо-буддизм и проявление японского национального духа в буддизме, как прототип его, чань-буддизм - олицетворение всего китайского в буддизме. Дзэн проник в Японию из Китая на рубеже XII-XIII вв;

-дзэн-буддизм с его принципами и нормами во многом определил кодекс самурайской чести, «путь воина» (бусидо), мужество и верность, обостренное чувство достоинства и чести (не «лицо» образованного китайского конфуцианца, но именно честь воина-рыцаря, оскорбление которой смывается лишь кровью), культ самоубийства во имя чести и долга (не только мальчики в школах, но и девочки из самурайских семей специально обучались этому искусству, мальчики делать харакири, девочки - закалываться кинжалом).

5. Архитектура Японии:

следы древнейших поселений на японском архипелаге датируются X тысячелетием до нашей эры;

-в IV–VI вв. нашей эры в Японии уже возводились громадные усыпальницы местных правителей, называемые «кофун»;

-древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские и буддийские культовые сооружения — святилища, храмы, монастыри;

-прототипом японской культовой архитектуры считается синтоистское святилище Исэ дзингу (префектура Миэ), сооруженное в VII в. в стиле симмэй и посвященное богине солнца Аматэрасу Омиками;

-важным элементом синтоистской культовой архитектуры являются ворота в храм — тории;

-появление в Японии буддизма повлияло на синтоизм, а архитектура буддистских храмов повлияла на архитектуру синтоистских святилищ. Постройки стали красить в голубой, красный и другие яркие цвета, использовать металлические и деревянные резные украшения, к главному сооружению святилища стали пристраивать крытые помещения для молящихся, и другие подсобные помещения;

-практически все японские постройки представляют собой комбинации прямоугольных элементов. Окружности появляются только в верхней части конструкций двухъярусных пагод. Таким образом, все здания представляют собой комбинации опорно-балочных структур с осевой симметрией. В конструкции зданий практически не использовались диагонали для придания жесткости, это компенсировалось за счет использования прочной древесины — кипариса, кедра;

-уже к VIII в. комплекс зданий буддистского монастыря включал в себя 7 основных построек: пагоду, главный зал, зал для проповедей, колокольню, хранилище сутр, спальный зал, обеденный зал. В храмовых комплексах внутренняя площадь прямоугольной формы была окружена крытым крышей коридором, в котором были сделаны ворота;

7. Мифология Японии:

-мифология Японии, складывавшаяся в глубокой древности, тоже имеет любопытные особенности. Если героями мифов других народов являются преимущественно божества и титаны, то японская мифология превозносит силы природы и ее явления. Гора, дерево, небо, ветер, землетрясение - все это для японцев «ками», т.е. проявление высшего начала. Таким образом, вырастивший дерево японец приобщается к божеству и является продолжателем наивысшего;

-основные мифы древней Японии собраны в двух национальных эпосах: «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), составленном в 712 г., и «Нихонги» («Анналы Японии»), относящемся к 720 г. Оба эпоса были составлены по повелению правителей рода Ямато, утвердившихся во власти в VII в.;

-наиболее известным является эпос «Кодзики». Он состоит из трех частей, или свитков. Мифы первого свитка представляют собой записанные устные народные предания о появлении первых богов на небесах и о сотворении ими Земли. Эти мифы относятся к самому раннему периоду истории Японии, называемому эрой богов. Мифы второго и третьего свитков посвящены героическим деяниям небесных потомков на Земле. За этими деяниями уже угадываются реальные эпизоды истории древней Японии;

-мифологические сюжеты имеются также в других древних манускриптах, например в «Кого сюки» («Отрывки из древних историй», 807 г.), собранных кланом Имбэ, в манускрипте «Фудоки» («Записи обычаев и земель»), много таких сюжетов содержит летопись провинции Идзумо — «Идзумо-но куни фудоки» (733 г.). Есть мифологические сюжеты в «Сёку нихонги» («Продолжение хроники Японии», 797 г.);

Мифы, собранные в эпосах «Кодзики» и «Нихонги», распадаются тематически на три больших цикла. Первый цикл содержит мифы о Такамагахара (Равнина Высокого Неба), на которой появились первые боги. Второй цикл мифов связан с событиями, которые происходили в стране Идзумо (нынешняя префектура Симанэ). В эту страну был за свои провинности изгнан с Небес бог Сусаноо. И, наконец, третий цикл мифов

связан со страной Цукуси (современный Кюсю). Именно сюда спустился с Небес бог Ниниги, чтобы взять на себя управление Японией. Некоторые исследователи объединяют первый и третий циклы мифов в общий цикл, посвященный стране Ямато;

7. Искусство Японии:

-до 19-ого столетия, основное влияние на японское искусство оказывали Китай и Корея, но отличавшая японцев эстетика присутствовала у этой нации с самого начала развития. Они как бы умеют разговаривать с природой и эфемерным языком, что породило искусство икебаны, в котором без прикрас научились повторять формы и хаотичность природы. Также японцы славятся своими карикатурами, от ранних Zen картин, писанных чернилами, до комиков современности. Прослеживается какая-то дикость и страсть в их гротеске, от свитков буддиста, изображающего все ужасы ада до высоко квалифицированно изображенных органов тела человека в печатных изданиях по старинной технологии печати на деревянном блоке, периода Edo.

-литература, эстетика. Многие из ранней литературы Японии было написано женщинами, поскольку мужчины писали с помощью китайских иероглифов, в то время как женщинам запрещалось заниматься образованием и изучать иностранные языки, поэтому большинство рукописей были написаны на оригинальном японском языке (hiragana);

-японская эстетика отобразилась и в архитектуре, от изящных святынь Shinto и храмов Будды до замков, разработанных с таким расчетом, чтобы поддерживать прохладу летом и предоставлять защиту при землетрясениях. Точный расчет присутствует в разработке дизайна японских садов, придирчиво спроектированных так, что они представляют собой великолепное зрелище независимо от того, с какой позиции на них смотреть;

-музыкальная культура Японии на удивление очень бурно живет. В Японии очень распространена поп-музыка, на каждом шагу создаются местные группы, которые возглавляет талантливый вокалист. Группы девчонок в стиле "панк" также недавно получили широкое распространение и вышли из подполья.

Две наиболее известных направлений японского театра - это kabuki (мелодраматический) и классический, оба эти направления можно заметить в Токио, Киото и Осаке. Древний японский театр использует барабаны и исконно японские инструменты, такие, как цитра, гобой и флейта.

Тема 10. Отражение религиозных представлений цивилизий доколумбовой Америки в искусстве (2 часа)

План

1. Историческая справка.
2. «Ольмекская проблема».
3. Цивилизация майя.
4. Цивилизация ацтеков.
5. Цивилизация Южной Америки. Инки.

1. Историческая справка:

-к тому времени, когда испанские корабли появились у восточного побережья Нового Света, этот огромный континент, включая острова Вест-Индии, был населен множеством индейских племен и народностей, находившихся на разных уровнях развития;

-большинство из них были охотниками, рыболовами, собирателями или примитивными земледельцами; лишь в двух сравнительно небольших областях западного полушария – в Мезоамерике и Андах – испанцы встретили высокоразвитые индейские цивилизации. На их территории родились наивысшие культурные достижения доколумбовой Америки. К моменту ее “открытия”, в 1492 г., там жило до 2/3 всего населения континента, хотя по своим размерам эти области составляли лишь 6,2% общей его площади. Именно здесь находились центры происхождения американского земледелия, а на рубеже нашей эры возникают самобытные цивилизации предков науа, майя, сапотеков, кечуа, аймара и др;

-в научной литературе эта территория получила название Срединная Америка или Зона высоких цивилизаций. Она подразделяется на два района: северный – Мезоамерика и южный – Андская область (Боливия - Перу), с Промежуточной зоной между ними (южная часть Центральной Америки, Колумбия, Эквадор), где культурные достижения хотя и достигли значительной степени, но так и не поднялись до вершин государственности и цивилизации;

-своего расцвета цивилизация доколумбовой Америки достигли у майя, инков и ацтеков. Эти цивилизации тесно связаны между собой общностью городской культуры. Здесь создание городов протекало без влияния со стороны других цивилизаций;

-к характерным чертам доколумбовой Америки можно отнести то, что храмы и дворцы всегда возводились на стилобатах – огромные насыпи из земли и щебня, покрывавшихся сверху либо штукатуркой, либо облицовывавшихся камнем, при этом насыпям придавалась нужная форма;

-у индейцев можно выделить три типа архитектурных сооружений. Во-первых, это четырехстенные ступенчатые пирамиды, на чьих усеченных пирамидах располагались небольшие храмы. Во-вторых, здания или стадионы для игры в мяч. В-третьих, узкие, вытянутые в длину здания, разделенные внутри на несколько помещений. По всей вероятности, это были жилища духовной и светской знати;

-к общим культурным элементам Мезоамерики можно отнести иероглифическое письмо, составление иллюстрированных книг (кодексов),

календарь, человеческие жертвоприношения, обрядовую игру в мяч, веру в жизнь после смерти и трудный путь умершего в потусторонний мир, ступенчатые пирамиды и др.

2. “Ольмекская проблема”:

-культура ольмеков (люди рода Улитки) процветала в VIII - IV вв. до н.э. на юго-восточном побережье Мексики (Табаско, Веракрус).это были земледельческие племена, которые также занимались и рыболовством;

-во главе общества стояли жрецы-астрономы. Только в классовом государстве возможно появление церемониального центра, подобно Ла-Венте. Причины подобной концентрации власти преимущественно в руках жрецов, как и ее истоки, следует искать в земледельческом характере самой религии ольмеков;

-для ольмекского” стиля искусства характерна низкорельефная резьба по базальту и нефриту. Основным мотивом ее была фигура плачущего пухлого ребенка с приданными ему чертами ягуара. Эти “младенцы-ягуары” украшали и изящные нефритовые амулеты, и массивные топоры-кельты, и гигантские базальтовые стелы;

-другой примечательной чертой “ольмекской” культуры был следующий ритуал: в глубоких ямах на центральных площадях поселений устраивались тайники с приношениями богам в виде отесанных блоков нефрита и серпентина, топоров-кельтов и статуэток из тех же материалов и т.д. общим весом в десятки центнеров;

-культура ольмеков со всеми ее проявлениями отражает длительный путь развития: от конца II тыс. до н.э. до середины – последних веков I тыс. до н.э. Можно предполагать, что “ритуальные центры” с монументальной скульптурой появляются в Веракрусе и Табаско примерно в первой половине I тыс. до н.э. (возможно, даже и в 800 г. до н.э.), как в Ла-Венте.

-ольмеки были прекрасными художниками. Особенно надо отметить камнерезов, которые из нефрита, вырезали удивительные фигурки, не уступающие по красоте и совершенству мелкой пластики китайских мастеров чжоуского периода. Статуи у ольмеков отличались реализмом, часто делались с подвижными руками.

-игра в мяч - соревнование носило ритуальный, магический характер. Этот ритуал теснейшим образом был связан с культом плодородия земли - изображения сцен игры и обезглавливания всегда содержали элементы растительного орнамента;

-**религия ольмеков.** В ольмекском пантеоне главенствовал культ бога-ягуара, породивший позже культ бога дождя. Образ стилизованного хищника из семейства кошачьих имел чрезвычайно важное значение. Участники ритуальной игры в мяч хотя и не являлись представителями жреческой аристократии, но все же принадлежали к этому сословию.

3. Цивилизация майя:

-майя обосновались в негостеприимных Центральноамериканских джунглях. Майя расселились в Гватемале и Юкатане. За пятнадцать веков до Колумба они изобрели точный солнечный календарь и создали иероглифическую письменность, использовали в математике понятие нуля, уверенно предсказывали солнечные и лунные затмения. Уже в первые века нашей эры они достигли поразительного совершенства в архитектуре, скульптуре и живописи;

-майя не знали металлов, плуга, колесных повозок, домашних животных, гончарного круга. Появление первой цивилизации майя относится к рубежу нашей эры и связано с лесными равнинными областями на юге Мексики и севере Гватемалы. В течение многих столетий здесь существовали многолюдные государства и города. Но в IX-X вв. период расцвета закончился внезапной жестокой катастрофой;

-города на юге страны были заброшены, население резко сократилось, и вскоре тропическая растительность укрыла своим зеленым ковром памятники былого величия. После X в. развитие культуры майя, правда, уже несколько измененной влиянием со стороны чужеземных завоевателей – тольтеков, продолжалось на севере – на полуострове Юкатан – и на юге – в горах Гватемалы. В XVI в. индейцы майя занимали обширную и разнообразную по природным условиям территорию, включавшую в себя современные мексиканские штаты Табаско, Чьяпас, Кампече, Юкатан и Кинтана-Рио, а также всю Гватемалу, Белиз, западные районы Сальвадора и Гондураса;

-вся полнота власти была сосредоточена в руках одного сакрализованного правителя. Власть халач-виника, правителя города-государства, была наследственной и абсолютной;

-верховный жрец был главным советником у халач-виника. Жрецы занимали очень почетное место в обществе майя. У них существовала жесткая иерархия – от верховного жреца до юношей-прислужников. В отличие от ацтеков, жрецы майя не были обязаны соблюдать обет безбрачия, и их сыновья по установленной традиции становились жрецами. Причем, некоторые из жрецов могли быть вторыми сыновьями правителей. Жрецы носили титул Ах Кин («принадлежащий Солнцу»);

-в обязанности жрецов входило исчисление лет, месяцев и дней, праздники и церемонии, проведение священных таинств, определение роковых дней и времен года, гадания и прорицания, различные события и лечение болезней, также составляли генеалогии;

-начало классического периода в низменных лесных областях отмечено появлением таких новых черт культуры, как иероглифическая письменность (надписи на рельефах, стелах), монументальная каменная архитектура со ступенчатым “ложным” сводом, культ ранних стел и алтарей, специфический стиль керамики и терракотовых статуэток, оригинальная настенная живопись;

-**мифология майя.** Космогония и мифология майя изложены в книге «Пополь-Вух», которая приписывает создание мира и людей богам-творцам –

Великой матери и Великому отцу. В мифологическом трактате «Чилам-Болам» содержится рассказ о мировых эрах и всемирных потопах. «Пополь-Вух» и «Чилам-Болам» единственные книги индейцев по древней мифологии. Города Юкотана были крупными религиозными центрами, и здесь в храмах, огромных ступенчатых пирамидах, приносились, в том числе и кровавые жертвы богам, но кровавые культы в религии майя не имели того значения, которые придавали им ацтеки;

-религия майя. К рубежу новой эры у майя появился культ царских предков, ставший, по видимому, со временем государственной религией. Религия проникала во все стороны жизни этого народа. Пантеон богов был очень велик. Известны десятки имен богов, которые в зависимости от их функций могут быть разделены на три группы: боги плодородия и воды, охоты, огня, звезд и планет, смерти, войны и т.д;

-обнаружена иероглифическая письменность майя в виде Дрезденского, Парижского, и Мадридского «кодексов», которая содержит религиозную информацию;

-широкое распространение имели народные верования в чаков – духов, от которых зависит урожай. Эти духи связывались с четырьмя сторонами света. Майянские индейцы Гватемалы верили в существование у каждого человека его двойника – лесного животного, жизнь и смерть которого непосредственно связана с человеком и его гибелью. Смерть человека неизбежна при смерти нагуаля – животного двойника. Это верование названо нагуализмом;

Очень сложен и изощрен был религиозный ритуал у древних майя. К числу обрядов принадлежали: воскурение смол, молитвы, культовые танцы и песнопения, посты, бдения и жертвоприношения самого различного вида. Говоря о религии, следует отметить, что в период Нового царства (X – начало XVI в.) человеческие жертвоприношения были наиболее распространены;

-архитектура. Наиболее известными областями культуры майя являются архитектура и изобразительное искусство. Архитектура была тесно увязана с определенной датой или астрономическим явлением. Здания строились через определенный промежуток времени – 5,20,50 лет. И каждое каменное строение выполняло функцию не только жилья, но и храма, а также календаря. Археологические данные свидетельствуют, что майя каждые 52 года заново облицовывали свои пирамиды и воздвигали стелы (алтари) каждые 5 лет;

-в центральной части любого крупного города майя I тыс. до н.э. представлена пирамидальными холмами и платформами различных размеров и высоты. Это, вероятно, храмы. Единственным источником света в комнатах служили узкие дверные проемы, поэтому внутри уцелевших храмов и дворцов царят прохлада и полумрак. В конце классического периода у майя появляются площадки для ритуальной игры в мяч – третий тип основных монументальных построек местных городов. На подобных стадионах играли в пок-та-пок. Это командная игра в мяч, который надо было забросить

вертикально висящее кольцо без помощи рук. Известно, что иногда победителей (побежденных) приносили в жертву;

-Скульптура и живопись. В VI-IX вв. майя достигли наивысших успехов в развитии различных видов не прикладного искусства, и, прежде всего в монументальной скульптуре и живописи. Алтари и стелы украшались многофигурными композициями, горельефами, которые комбинировались с плоскими рельефами, что создавало своеобразную перспективу. Скульпторы большое внимание уделяли выражению лиц, деталям одежды;

-скульптурные школы Паленке, Копака, Йашчилана, Пьедрас-Неграс добиваются в это время особой тонкости моделировки, гармоничности композиции и естественности в передаче изображаемых персонажей (правителей, жрецов, сановников, воинов, слуг и пленных). Знаменитые фрески Бонампака (Чьяпас, Мексика), относящийся к VIII в. н.э., представляют собой историческое повествование: сложные ритуалы и церемонии, сцены набега на чужие селения, жертвоприношения пленных, празднество, танцы и шествия сановников и вельмож;

-совершенно по-иному определяется сейчас и назначение некоторых пирамидальных храмов в городах майя. Если прежде они считались святилищами важнейших богов пантеона, а сама пирамида – лишь высоким и монолитным каменным постаментом для храма, то за последнее время под основаниями и в толще ряда таких пирамид удалось обнаружить пышные гробницы царей и членов правящих династий (открытие А. Руса в Храме Надписей, Паленке и др.);

-майя умело совмещали два календаря: хааб – солнечный, состоявший из 365 дней, и цолкин – религиозный, из 206 дней.

-большим признанием пользовалось у майя и драматическое искусство. Большинство спектаклей представляют собой балеты с обширным текстом. Хорошо сохранившаяся драма «Рабиналь-ачи» достаточно близка древнегреческим трагедиям. Это свидетельствует об определенных закономерностях в развитии данного вида искусства. По ходу действия актер, играющий одного из главных героев, Кече-ачи, на самом деле умирал (его убивали) на жертвеннике.

4. Цивилизация ацтеков:

-в конце IX – начале X в. в результате слияния двух потоков – пришлого (“чичимекского”) и местного (теотихуаканского) – на северо-востоке региона возникает могущественное государство тольтеков с центром в г. Туле – Толлане (Идальго, Мексика);

-в 1427 году ацтеки организовали “тройственную лигу” - союз городов-государств Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана (Такубы) – и приступили к последовательному завоеванию сопредельных областей. Огромный ужас внушали их обсидиановые булавы, круглые щиты и неумная агрессивность;

-империя ацтеков разрасталась за счет покоренных народов. Ацтеки сознательно ограничивали количество покоренных народов, оставляя

потенциальных противников для сражений и получения пленных, приносимых в жертву богам. Почетную смерть на жертвеннике не могли принимать преступники и рабы;

-к моменту прихода испанцев в начале XVI в., так называемая Ацтекская империя охватывала огромную территорию – около 200 тыс. кв. км – с населением 5-6 млн. человек. Ее границы простирались от Северной Мексики до Гватемалы и от Тихоокеанского побережья до Мексиканского залива. Столица империи - Теночтитлан – со временем превратилась в огромный город, площадь которого составляла около 1200 га, а количество жителей, по разным оценкам, достигало 120-300 тыс. человек;

-Религия ацтеков. Пантеон ацтеков был весьма сложен и многочисленен. В числе их были боги олицетворения сил и стихий природы, и боги-покровители различных видов человеческой деятельности. Особенно важны были боги, связанные с земледелием: Тлалок – бог, посылающий дождь, Синтеотль – бог кукурузы, Тонанцин – богиня плодородия и деторождения. Важнейшее место в пантеоне ацтеков занимал древний бог Кетцалькоатль (Пернатый змей), к-рого исследователи связывают с культом змеи;

-центр культа Кетцалькоатля и его главный храм находился в Чолуле – одном из древнейших очагов культуры Мексики. Олицетворением солнца как губительного, жгучего начала был бог Тецкатлипока (Дымящееся зеркало), атрибутом которого было зеркало – символ солнца, жестокое божество, требующее кровавых жертв. Третий бог – Уитцилопотчли, тотемом которого была птичка колибри, имел очень древние, архаические, аграрные корни;

-особую роль играли жрецы, которые хранили для передачи своим преемникам знание летоисчисления, календаря, иероглифического письма. В школах обучались дети знати. Жречество подчинялось жесткой иерархической системе. От них требовалось соблюдение дисциплины и аскетизма. Жрецами могли быть только представители знатных семей. В жреческой среде практиковалось самоистязание. Жрецы также были главными советниками царю;

-храмы, выполняя культовое предназначение, являлись также произведениями самобытного архитектурного искусства. Они строились в форме пирамиды, к открытой верхней площадке вели ступени. Такие ступенчатые пирамиды назывались теокалли;

-показательно, что искусство ацтеков носило название «цветы и песни». Оно помогло им найти ответы на многие вопросы бытия, в котором все сон, все непрочно, все подобно перьям птицы кецаль.

5. Цивилизация Южной Америки. Инки:

-размеры инской империи росли с небывалой быстротой. Между 1438-1460 гг. Сапа-Инка (император) Пачахути завоевал большую часть горных районов Перу. При его сыне Топа Инке (1471-1493 гг.) были захвачены

значительная часть Эквадора и территория государства Чиму, а чуть позже - юг прибрежной зоны, горы Боливии, север Чили. Во главе огромной державы стоял божественный правитель сана – инка, которому помогала наследственная аристократия, связанная с правителем кровным родством, а также жреческая каста и целая армия чиновников, контролировавших все стороны жизни;

Религия инков. Стремясь объединить страну, инки создали жестко организованную государственную структуру. Официальный культ инков был направлен на организацию в единой системе культов разных божеств. Он отправлялся жрецами, принадлежащим к разным иерархическим уровням. Существовали также и жрицы, подчиненные верховной жрице;

-в столице государства Куско находился главный храм, посвященный божееству солнца, считавшемуся покровителем инков. Глава государства инков признавался как сыном, так и верховным жрецом божества. Олицетворенное божество представлялось как золотой диск с лучами и человеческим лицом;

-духовная жизнь и вопросы культа целиком находились в руках жреческой иерархии. Поклонение богу – творцу Виракоче и небесным планетам осуществлялось в каменных храмах, украшенных внутри золотом. В зависимости от обстоятельств жертвоприношения богам варьировали от обычных в таких случаях мяса ламы и майсового пива до убийства женщин и детей (во время болезни или смерти верховного Инки);

-однако эта самая крупная и наилучшим образом организованная империя доколумбовой Америки стала легкой добычей горстки испанских авантюристов во главе с Франсиско Писарро в XVI в. н.э. Убийство инки Атаульпы в 1532 г. парализовало волю к сопротивлению местных индейцев, и могущественное инское государство в считанные дни рухнуло под ударами европейских завоевателей.

Тема 11. Отражение религиозных мифологических представлений древних греков в искусстве (4 часа)

План

1. Гомеровский период.
2. Эллинизм.
3. Классический период культуры Древней Греции.
4. Искусство архаики.
5. История античного театра.
6. Греческая мифология.

Античная культура занимает особое место в том наследии, на которое опирается в своем последующем историческом развитии культура народов Европы и человеческая цивилизация. Само понятие «античность» означает культуры Древних Греции и Рима, а основные регионы – это Балканский полуостров, Апеннины, Эгейский архипелаг, западное побережье Малой Азии. Античная культура сложилась в Греции и отсюда распространилась по Средиземноморью путем расселения самих греков по колониям, отчасти путем эллинизации местного населения.

Процесс формирования античной культуры как единого исторического типа проходил поэтапно. Выделяют следующие периоды развития греческой истории и культуры:

- Гомеровский;
- Архаика;
- Классика;
- Эллинистический.

1. Гомеровский период (XII-VIII века до н.э.):

-древнейший период развития греческого искусства носит название. Именно в эту пору сложились основы греческой мифологии и народной эпической поэзии, отразившие жизнь народа, его духовные стремления, героические подвиги;

-зародившаяся в гомеровский период монументальная архитектура храмов, сохранившихся в развалинах, представляет собой переработку типа микенского мегарона. Из литературных источников известно о существовании примитивной греческой скульптуры культового назначения, так называемых ксоанов - идолов, грубо обработанных, из дерева или камня;

-в большом количестве найдены статуэтки из глины, бронзы или кости, мало расчлененные, но разнообразные по формам, красочные, исполненные наивной радости: "Пахарь" (терракота из Беотии, 8 в. до н.э., Париж, Лувр), "Конь" (бронза из Олимпии, 8 в. до н.э., Нью-Йорк, Метрополитен-музей);

-с развитием ремесел расцветают прикладные искусства, в частности керамика и вместе с ней вазопись. Таковы имевшие культовое значение большие по размерам дипилонские вазы (найжены близ Дипилонских ворот в Афинах).

2. Искусство архаики (VII -VI в. до н.э.):

-в период архаики формируются греческие города-государства, развивается научное мышление, поэзия, литература, зарождаются философия и театр, греческое искусство вступает на путь своего первого расцвета. В этот период происходит сложение системы архитектурных ордера, которая легла в основу всей античной архитектуры;

-простейшим и древнейшим типом каменного архаического храма был так называемый "храм в антах", состоявший из небольшого помещения - наоса, открытого на восток, имевший двускатную кровлю, покрытую керамической или мраморной черепицей. На его фасаде между антами, т.е. выступами боковых стен, были помещены две колонны. Он использовался лишь для небольших сооружений (например, сокровищниц в Дельфах);

-более совершенным типом храма был простиль, на переднем фасаде которого размещены четыре колонны;

-в результате длительной эволюции в Древней Греции сложилась ясная и цельная архитектурная система, которая позднее, у римлян, получила название ордера, что означает порядок, строй. В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах - дорическом и ионическом, что соответствовало двум местным направлениям в искусстве;

-дорический ордер был связан с областями материковой Греции, ионический - с культурой островной и малоазийской Греции;

-вплоть до середины 6 века до н.э. создавались статуи богов, мало расчлененные, строго фронтальные, словно застывшие в торжественном покое;

Высшие достижения архаической скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях героев, а позже воинов – куросов. К середине 6 века до н.э. в статуях куросов точнее вырисовывается строение тела, моделировка форм, лицо оживляется улыбкой. Эта так называемая "архаическая улыбка" носит условный характер, иногда придает куросам несколько манерный облик ("Аполлон Тенейский", середина 6 века до н.э., Мюнхен, Глиптотека);

-период архаики был временем развития художественных ремесел, особенно керамики. Само слово "керамика" произошло от названия одного из предместий Афин;

-наибольшее распространение в период архаики получила так называемая чернофигурная вазапись. Рисунок орнамента или фигуры заливался черным лаком и хорошо выделялся на фоне обожженной глины.

3..Классический период Древней Греции (V – IV вв. до н. э.):

-это время возникновения философии, пластики, искусства театра, литературы, возведения великих храмов;

-символом греческого города-государства был храм, а не царский дворец. Могущественные греческие боги наделялись чисто человеческими слабостями, что определило их особое место в истории религии;

-греческий храм в большинстве случаев не имел массивного и монументального входа: все здание окружала колоннада. В центре, образованном колоннами, стояла статуя бога, которому посвящался храм, религиозные церемонии происходили не в храме, а на площади перед ним. Скульптура украшала два фронтона и метопы фриза. Храм Зевса в Олимпии был построен около 460 г. до н.э.;

4. Эллинизм (конец IV- I вв. до н. э.):

– период образования больших империй. Он начинается с завоеваний Александра Македонского и заканчивается захватом варварами Рима. Рим покорил Грецию в начале II в. до н. э. С IV в. до ее завоевания турками в XV в. Греция – основная часть Византийской империи;

-если в V в до н.э. в афинских театрах часто шли сатирические комедии, высмеивавшие различные государственные институты, что было бы невозможно, угрозой им реальная опасность, то в 350 г. до н.э. предпочтение отдавалось остроумным, но беззубым комедиям из семейной жизни;

-изменились и принципы изображения человеческого тела. На смену прежней, суровой мужественности обнаженных мужских статуй приходит откровенная чувственность. Это впечатление усиливается благодаря вошедшей в моду блестящей и гладкой обработке мрамора;

-тенденция к прославлению не столько силы, сколько красоты человеческого тела нашла отражение и в женских статуях. "Афродита Книдская" Праксителя - первая из известных обнаженных статуй богинь, которых прежде изображали только в одеждах. Пропорции человеческого тела становятся более изящными и стройными;

-до 350 г.до н.э. портрет был мало распространен в греческом искусстве, в статуях и скульптурах встречается сходство с вполне конкретными лицами - Платона, Аристотеля или Демосфена;

5. Греческая мифология:

Периоды развития греческой мифологии

Доолимпийский период:

-окружающее материализуется, одушевляется, населяется какими-то непонятными слепыми силами. Все вещи и явления в сознании первобытного человека исполнены беспорядочности, несоразмерности, диспропорции и дисгармонии, доходящей до прямого уродства и ужаса. Земля с составляющими ее предметами представляется первобытному сознанию живой. Поэтому древнейшая мифология может быть названа хтонической. В ее развитии прослеживаются отдельные этапы;

-на раннем этапе, то есть на стадии собирательно-охотничьего хозяйства, сознание ограничено непосредственно чувственным восприятием, непосредственно видимыми и осязаемыми вещами и явлениями, которые одушевляются, на них переносятся социальные функции общинно-родового строя. Такая вещь, с одной стороны, насквозь материальная, с другой - одушевленная первобытным сознанием, есть фетиш, а мифология - фетишизм.

змей и змея - наиболее типичные хтонические животные. Появление в поздних мифах героев, убивающих драконов, является наилучшим свидетельством борьбы новой культуры с хтонизмом вообще;

-первоначальный анимизм связан с представлением о демонизме как о некоей силе, злой или (реже) благодетельной, определяющей судьбу человека;

-боги и демоны греческой мифологии мыслятся обычно как существа материальные, чувственные. Они обладают самым обыкновенным телом, хотя оно возникает из разных видов материи;

-стихийно-чудовищная тератологическая мифология эпохи матриархата (Медуза, горгоны, Сфинкс, Ехидна, Химера - чудовища женского пола) получает обобщение и завершение в образе Великой матери или богини-матери;

Олимпийский период

Ранняя классика:

-в мифологии этого периода, связанного с переходом к патриархату, появляются герои, которые расправляются с чудовищами и страшилищами, некогда пугавшими воображение человека, задавленного и непонятной ему всемогущей природой;

-вместо мелких богов и демонов появляется один главный, верховный бог Зевс, которому подчиняются все остальные боги и демоны. Патриархальная община водворяется теперь на небе или, что, то же самое, на горе Олимп (отсюда понятия "олимпийские боги", "олимпийская мифология"). Зевс сам ведет борьбу с разного рода чудовищами, побеждает титанов, киклопов, Тифона и гигантов и заточает их под землю, в тартар;

-появляются боги нового типа. Женские божества, оформившиеся из многогранного древнего образа богини-матери, получили новые функции в эпоху героизма;

-не только боги и герои, но и вся жизнь получила в мифах совершенно новое оформление. Прежде всего, преобразается вся природа, которая раньше была наполнена страшными и непонятными для человека силами. Власть человека над природой значительно возросла, он уже умел более уверенно ориентироваться в ней (вместо того чтобы прятаться от нее), находить в ней красоту, использовать природу для своих;

-появляются мифические образы знаменитых художников (среди них Дедал), которые поражают мир своими открытиями и изобретениями, своим художественно-техническим творчеством;

Поздний героизм:

-процесс разложения родовых отношений, формирования раннеклассовых государств в Греции нашел отражение в греческой мифологии, в частности в гомеровском эпосе. В нем отразилась переходная степень между старым, суровым героизмом и новым, утонченным;

-конечно, все эти неблагочестивые или безбожные герои несут то или иное наказание. Но это уже первые признаки того периода греческой истории, когда мифология станет предметом литературной обработки. Для этой эпохи разложения героической мифологии характерны мифы о родовом проклятии, которое приводит к гибели несколько поколений подряд;

-известны два мифа, по которым можно проследить, как греческая мифология приходила к самоотрицанию. Прежде всего, это был миф, связанный с Дионисом - сыном Зевса и смертной женщины Семелы, который прославился как учредитель оргий и бог неистовавших вакханок. Эта оргиастическая религия Диониса распространилась по всей Греции в 7 в. до н.э., объединила в своем служении богу все сословия и потому была глубоко демократической, направленной к тому же против аристократического Олимпа;

-художественная разработка древних оборотнических мифов тоже свидетельствует о самоотрицании мифологии. В эллинистическо-римский период античной литературы выработался даже специальный жанр превращений, или метаморфоз, который нашел воплощение в сочинении Овидия "Метаморфозы". Обычно имеется в виду миф, который в результате тех или других перипетий заканчивается превращением фигурирующих в нем героев в какие-нибудь предметы неодушевленного мира, в растения или в животных;

-будучи одной из древнейших форм освоения мира, греческая мифология имеет огромное самостоятельное эстетическое значение. Наиболее отчетливо и завершено эта эстетическая направленность греческой мифологии выявлена в гомеровском эпосе и в "Теогонии" Гесиода, где мифологическая картина всего космоса, богов и героев приняла законченно-систематический вид.

Тема 12. Отражение религиозных мифологических представлений жителей Апеннинского полуострова в искусстве. Эволюция древнеримской эстетики и ее проявление в сакральном искусстве (4 часа)

План

1. Влияние культуры этрусков на римскую культуру.
2. Религия и мифология римлян.
3. Искусство Древнего Рима.
4. Особенности культуры античности.

1. Влияние культуры этрусков на римскую культуру:

- у римлян в свою очередь были учителя – этруски. Именно благодаря культуре этого народа начала складываться собственно римская культура;

-жрецы, которых называли гаруспиками, играли огромную роль в жизни этого народа. Их слово было законом. Гаруспики («осматриватели печени»), предсказывали волю богов, гадая по внутренностям жертвенных животных. Также они могли предсказать будущее по полету птиц, раскатам грома и вспышкам молний;

-в Этрурии первоначально были хорошо развиты не только экономика, но и наука, культура. О высоком развитии художественной культуры свидетельствуют многочисленные находки в «городах мертвых» - некрополях, которые строились из камня и хорошо сохранились до настоящего времени. Ни у одного народа древности, кроме египтян, культ мертвых не имел такого значения. Некрополи сопутствовали всем этрусским городам;

-первоначально, этруски кремировали умерших, а прах помещали в специальные сосуды – канопы (рисунок). Со временем изображения на крышках канопов приобрели, портретные черты;

-для фресковой росписи часто брались греческие мифологические сюжеты. Как и в Греции, здесь привилось изображение нагого тела. Сюжеты были самые разнообразные – пир, охота, спортивные состязания, танцы. Много изображений бога Фуфлунса (в этрусской мифологии божество растительности и плодородия, отождествлялся с греческим Дионисом и римским Либером), который мог даровать бессмертие. Росписи нельзя воспринимать лишь как жанровые сцены, они, безусловно, имели сложную религиозно-мифологическую символику, которую еще предстоит разгадать;

-скульптурным портретам был свойствен реализм, возможно, потому, что их делали с посмертных масок. С большим мастерством были сделаны на фронтоне храма в Тарквиниях крылатые кони;

-отличительной чертой художественной культуры этрусков является оптимизм. Умерших изображали как живых. Их лица освещены улыбками, что подтверждает тезис о том, что вера в потустороннюю жизнь не подвергалась никаким сомнениям. С такими же открытыми и просветленными лицами этруски изображали своих богов;

-архитектура этрусков была греческой, но, в отличие от греков, этруски использовали камень только в фундаментах, каркас делали из дерева, а стены изготавливали из сырцового кирпича. Этрусский храм стоял на высоком постаменте – подиуме, а к колоннаде портика вела лестница. Как и греки, этруски украшали свои храмы расцвеченными рельефами и статуями;

-гладиаторские бои являлись трансформацией древнего обычая человеческих жертвоприношений на могилах умерших, чтобы обеспечить их жертвенной кровью. Римляне, которые переняли этот обычай, даже наряжали

людей, уваликивающих с арены погибших гладиаторов, в костюме Тухулки - этрусского бога подземного царства;

-как и греки, этруски были язычниками-политеистами, но их религия была мрачнее эллинской, в ней большую роль играли божества смерти и загробного мира. Особого внимания заслуживают верования этрусков в которых прослеживается как влияние культур Малой Азии (возможно хеттов), так и ханаанских культов;

-определенный генезис можно отметить и в области религии. У этрусской религии существовала четкая иерархия богов. Во главе этрусского пантеона стоял Тин, под чьим началом находилось 16 божеств, из них лишь 12 считались великими богами. Этот факт дает возможность утверждать, что у этого народа совершился переход к генотеизму (одна из разновидностей политеизма, присущая родоплеменному строю. Признавая существование множества богов, племя считало своим покровителем одного из них);

-несомненно, этруски были почитателями всего греческого, и в частности искусства. Греческие сказания стали для них родными, и они включили в свой пантеон – кроме Зевса, Геры и Афины – Аполлона и некоторых других греческих богов. В своих театрах они ставили греческие трагедии, заимствовали в искусстве технику и приемы греческих мастеров. Их архитектурный стиль («этрусский», или «тосканский») всего лишь своеобразный вариант дорического ордера особенно распространенного в Великой Греции;

2. Религия и мифология римлян:

-в III в. до н.э. практически вся Этрурия была завоевана римлянами. Именно этот факт способствовал тому, что корнями римской культуры стала культура этрусков;

-манизм был, по всей видимости, одной из наиболее древних форм религиозных верований древних римлян. Он представлял собой культ духов умерших, которые покровительствовали живым. Духи, помогавшие людям, назывались пенатами и являлись хранителями дома. У римлян почитались общественные и домашние пенаты;

-почитание пенатов было связано с культом Весты (богиня священного очага дома, общины, курии). Центром их почитания была сокровенная часть храма Весты – Пен, от которого возможно и происходит названия этих богов. У римлян не было твердо установлено, каких богов следует считать Пенатами;

-духов-защитников еще называли ларами, они покровительствовали людям и в домашней жизни, и в дороге, и в войне. В честь ларов ставились алтари в домах и святилищах, на перекрестках улиц и дорог, ровно с таким числом особых отверстий, сколько домов или усадеб находилось поблизости от этого места;

-старинными памятниками, которые дошли до нас, являются сакральные гимны. Одни из них использовали в своих обрядах арвальские (полевые) братья, принадлежавшие к древней жреческой коллегии. Скорее

всего, сакральные гимны сопровождалась танцами. Кроме сакральных гимнов, в древности существовали рабочие и обрядовые песни, свадебные песни и эпитафии;

-важную роль в эту эпоху играл также культ огня. Богиня Веста изображалась в виде пламени, никогда не представляла в человеческом образе. Ее огонь должен был вечно гореть в посвященном ей храме;

-римская мифология испытала значительное влияние других религий. Сами римляне различали местных и иноземных богов. Некоторые полагают, что значительная часть римского пантеона заимствована из греческого. Это не совсем так, однако, мифология Древнего Рима была слишком бедной;

-в классическую эпоху на первый план выходят боги – покровители городов. Императоров обожествляли, сначала посмертно (Цезарь, Октавиан), а затем и при жизни (Калигула);

-религиозные церемонии в Древнем Риме имели свои особенности. Общение с божеством принимало характер деловых переговоров, сделки. Основное внимание уделялось формальной правильности выполнения церемоний. Молитва должна была быть очень точной, словно речь шла о юридических формулировках;

первоначально римляне не знали ни изображения богов, ни храмов. Вместо скульптур божеств использовались обычные предметы;

жрецы не играли важной роли в политической жизни Рима. Рим не знал борьбы между светской и религиозной властью, а сами жрецы считались госслужащими. Существовали различные коллективы жрецов. Понтифики ведали календарями, а также были летописцами. Фециалы играли роль послов, дипломатов. Авгуры занимались гаданием;

римский пантеон никогда не был, замкнут он постоянно пополнялся новыми богами. Римляне при осаде чужих городов прибегали к эвокации (вызывание чужих богов) при которой, жрецы с особыми заклинаниями обращались к божеству - хранителю неприятельского города, предлагая покинуть город и перейти в Рим, где ему построят храм, и будут оказывать такое же или даже большее почтение;

ученые указывают на отличие между мифами греков и римлян. В центре греческой мифологии находятся деяния богов и их отношения друг к другу и людям. Для римлян в центре всех интересов – сам Рим и его народ;

римская религия была одновременно государственным учреждением и основой государства. Такое противоречие совершенно не смущало римлян. Во всяком случае, между государством и религией существовала внутренняя связь, и сакральные дела относились к государственному управлению. Это подчеркивается исключительным значением системы разнообразных гаданий в общественно-политической жизни римлян.

3. Искусство Древнего Рима:

Искусство Рима царского периода (VIII – VI вв. до н. э.). Этруский храм был квадратным в плане, обнесен с трех сторон колоннами, стоял на

высокой платформе с портиком, внутри имел три помещения. По краям крыши помещались маски Медузы Горгоны, сатиров, силенов (демоны, воплощение стихийных сил природы) и менад («безумствующие», вакханки, бассариды, в греческой мифологии спутницы Диониса). Фронтоны (завершение фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыш по бокам и карнизу у основания) были заполнены фигурами из камня и терракоты.

Искусство Рима периода Республики (V-I вв. до н. э.). Храмы этого периода напоминают греческие. Они прямоугольны в плане, построены на высоком подиуме, вход только с одной стороны. К глубокому портику вела лестница. Колонны, окружающие в греческом храме целлу (внутренняя часть культовых сооружений, в котором находилось изображение божества), в римском создавали лишь иллюзию колоннады, ибо выступали из стен лишь на половину объема.

Несмотря на обилие заимствований, римская архитектура выработала присущую только ей систему строительства благодаря открытию совершенно нового строительного материала – бетона.

Римляне не оставили в скульптуре ничего равного работам греческих скульпторов, но превзошли в скульптурном портрете, это именно тот жанр, который не получил развития в Греции. Скульптура периода Республики вела свое происхождение от восковой маски, снимавшейся с умершего и хранившейся в доме потомков.

Искусство Рима периода ранней Империи (27 г. до н. э. – II в. н. э.). Римляне осознавали полноту власти над другими народами и стремились великолепием архитектуры подчеркнуть силу Империи. В ходе бурного строительства возникает большое количество храмов, терм (бани), базилик (царский дом), был построен новый форум (комплекс зданий). Форум Августа являлся одним из самых монументальных сооружений периода Империи. Он был задуман и построен как культовый центр с парадными залами для встреч, бесед и собраний и стал важнейшим политическим центром Рима.

Большое место в жизни римлян занимали зрелища. Театры, здания для концертов, амфитеатры были обязательны для античного города.

Своеобразны по формам гробницы того времени. Огромный мавзолей Августа 28 г. н. э. был воздвигнут на левом берегу Тибра и представлял собой цилиндр, увенчанный высоким земляным холмом диаметром 80 м. на его вершине росли деревья и стояла статуя Августа.

Портретной пластике Рима принадлежит особое место в истории мирового искусства. Никогда в древности, скульптурный портрет не достигал такой остроты и художественной правды в передаче индивидуального облика, как в римском искусстве. В портретном наследии римских скульпторов четко прослеживается влияние этрусских художников.

Статуи императора устанавливались во всех городах подчиненных Риму. Когда же культ императора утверждается официально, изображения

римских правителей начинают почитаться наравне с изображениями богов: им сооружаются храмы, алтари, приносятся жертвы;

Излюбленной темой стенных картин в это время являются греческие мифы. Римские художники также используют образцы греческого искусства, но создают произведения в стиле римского классицизма.

Станковый живописный портрет широко распространен в восточных провинциях римской империи, свидетельством чего являются знаменитые фаюмские портреты.

Типичной формой римского живописного портрета являлось тондо – круг. Эта форма идет от древнейшего обычая вставлять восковую отливку, сделанную по посмертной маске, в широкую круглую раму. Такой портрет выглядел как медальон на щите. Позже эти медальоны делались барельефными (выступающий над плоскостью фона), из металла или живописные на доске и посвящались в святилище или в общественном месте.

Искусство императорского Рима (II – V вв н. э.). Ведущая роль в римском искусстве играла архитектура, воплотившая в себе идеи могущества государства. Основное место в ней принадлежало не храмовому (как у греков), а общественно-гражданскому строительству. В этом проявился своеобразный практицизм римлян;

триумфальные арки стали типичны для Рима и возводились еще в республиканский период;

поскольку арка у римлян была символом неба, появление в ней полководца воспринималось как восхождение солнца на небосклоне, как победа солнца над мраком, жизни над смертью. Арки чаще всего ставились в честь одержанных побед;

Одним из сооружений императорского Рима являлся Пантеон (место, посвященное всем богам). Храм был построен при императоре Адриане около 125 г. Это храм во имя всех богов, олицетворявший идею единения многочисленных народов империи;

одной из достопримечательностей Рима являлись амфитеатры, которые выполняли функцию сооружения для зрелищ. Самым знаменитым являлся Колизей (громadный) – амфитеатр Флавиев, воздвигнутый в 75 - 80 гг. н. э., вмещал до 50 т. зрителей;

христианство, зародившееся в первой трети 1 в. н. э. в римской провинции Иудея, первоначально стало религией рабов и угнетенных, всех неимущих стремившихся к справедливости. Медиоланский эдикт Константина 313 г. признал равноправие христианства с другими религиями.

в 325 г. император Константин объявляет христианство государственной религией Римской империи. указу Феодосия I Великого на территории Римской империи закрываются все языческие храмы. Библия объявляется Священным Писанием, в котором все – истина, не нуждающееся в доказательстве. Появляются первые священники и монахи, принимающие обет безбрачия;

вместе с признанием христианства зарождается и христианское искусство. Однако еще первые живописные изображения, помещенные в

местах тайных собраний христиан и на стенах погребальных камер (в катакомбах), носили условный характер. Их скрытый смысл был понятен только единоверцам. Катакомбная живопись говорила языком символов: изображали молодого пастуха в античной тунике – непосвященный мог принять его за привычный образ языческого бога Гермеса, однако для христиан пастух в окружении овец был Добрым пастырем – самим Иисусом Христом. В изображении виноградной лозы христиане видели символ Иисуса Христа, который называл себя истинной виноградной Лозой, а Бога-Отца – Виноградарем;

по мере ослабления гонений совершается переход к прямому изображению ветхозаветных и новозаветных сюжетов и лиц. Но раннехристианские символы в силу своей выразительности и емкости остались в христианском искусстве. Христианские художники создавали свои произведения, следуя античной традиции, в технике фрески и мозаики.

в период Римской империи появляется и первое изображение креста. Восприняв крест от более древних культур, христиане первых веков видели в нем и чудодейственную покровительствующую силу (по одной из легенд, император Константин увидел перед победоносной битвой ангела с крестом в руках) и одновременно – орудие казни Богочеловека. Одно из первых изображений креста с распятым Иисусом появилось в середине 5 в. на створках врат храма св. Сабины в Риме;

в 395 г. произошло отделение восточной части империи от западной. Датой же падения Рима считается 476 г.;

преемницей культурных традиций античности стала Византия.

4. Особенно культуры античности:

Культура Древнего Рима, которая во многом продолжала культурные традиции Греции, отличалась религиозной сдержанностью, внутренней суровостью и внешней целесообразностью. Практицизм римлян нашел достойное выражение в градостроительстве, политике, юриспруденции, военном искусстве. Культура Древнего Рима во многом определила культуру последующих эпох в Западной Европе.

Огромное значение в истории культуры период античности (между 1 тысячелетием до нашей эры и 5 столетием нашей эры). Это время – во многом период непревзойденных успехов не только в материальной, но, прежде всего, в духовной культуре человека – в философии, литературе, театре, изобразительном искусстве, архитектуре, во многих отраслях научных знаний.

Именно от античности нынешняя европейская цивилизация наследовала:

- Основы современных наук, хотя их отдельные элементы начали формироваться в более древних обществах;
- Некоторые эстетические формы, непохожие на эстетические формы других древних цивилизаций;

- Основные нормы государства и права;
- Основные нравственные нормы и основную религию – христианство, возникшее в условиях кризиса античной цивилизации и с конца 4 в. ставшее господствующей религией в поздней Римской империи.

Тема 13. Религиозные мотивы в искусстве древних евреев, истоки христианского искусства (2 часа)

Идея монотеизма впервые появившаяся в Египте в период правления Эхнатона была успешно подхвачена и развита полукочевыми племенами древних евреев, оказавшимися на какое – то время в контакте с великой египетской цивилизацией фараонов. Именно среди евреев и возник иудаизм – древнейшая из монотеистических религий.

Иудаизм зародился в том месте сирийско-палестинского региона, который уже тогда называли Золотым полумесяцем – на пути из Египта в Вавилон, и, естественно, испытал на себе культурное и религиозное влияние этих цивилизаций. Эти контакты оказали определенное воздействие на мировоззрение древних евреев, что прослеживается и в литературе. Например, законы Хаммурапи и «Законы Моисея» содержат много общего. Примером сюжетной близости ветхозаветной и египетской литературы могут служить библейская книга Исход и египетский папирус Весткар.

Однако, несмотря на явную близость литературных памятников, в еврейской литературе присутствует совершенно новая идея – Единого Бога. Эта идея привела к возникновению уникальной религиозной системы, в которой, в отличие от современных ей религий четко и явно присутствует этический и гуманистический аспект.

До настоящего времени основным источником изучения древнееврейской религии является Библия, что в переводе с греческого означает «книги». Приверженцы иудаизма признают ее только Ветхий Завет. Это очень неоднородный памятник, включающий в себя несколько разноплановых и разновременных произведений. Ветхозаветные сочинения обычно делят на три основные группы.

Прежде всего, это Тора (Закон или Учение)- первые пять книг Библии (Пятикнижие Моисея). В ней содержится откровение Бога пророку Моисею, которое было дано на священной горе Синай. В Торе помещены 613 предписаний, регламентирующих все стороны жизни верующих иудаистов, от гражданского права, до питания и личной гигиены. Еще одну группу библейских книг составляет Кетувим – «писание», или «исторические» книги, к которым примыкают религиозные гимны, уже упоминавшиеся Притчи и знаменитая Песнь Песней. Наконец, к третьей группе относится Невиим – сочинения древнееврейских «великих» и «малых» пророков и др. источники - «Иудейские древности» И. Флавия, свитки Кумранской общины.

Культура древних евреев прошла долгий и мучительный путь развития, связано это было с тем, что, достаточно долго они находились под владычеством Египта, затем, прежде чем, они сумели добраться до своей земли – Палестины, им пришлось пройти долгий путь скитаний – 40 лет по библейскому преданию они скитались между Египтом и Палестиной в Синайской пустыне. Здесь они получили свои основные 10 заповедей, которые стали основой еврейской жизни и права вплоть до наших дней и в значительной степени повлиявших на гуманистические идеалы Нового времени. Десять основных предписаний еврейского учения впоследствии были признаны и христианами и стали основными этическими законами для значительной части человечества.

1. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
2. Не сотвори себе кумира.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе.
4. Соблюдай день субботный.
5. Чти своих родителей.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. не свидетельствуй ложно о ближнем твоём.
10. И не вожделей жены ближнего твоего, дома ближнего, ни поля его, ни раба его...

Тема 14. Соединение христианского искусства и античной традиции в искусстве Византии (4 часа)

План

1. Историческая справка.
2. Византийская живопись.
3. Иконопись.
4. Храмовое зодчество.

1. Историческая справка:

-в 395 г. Римская империя была разделена на две части – Западную и Восточную, куда Константин перенес столицу Империи. В состав Византийской империи входил Балканский полуостров, о. Кипр, о. Эгейского моря, Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет, часть Месопотамии, Армении и Аравии. Византия избежала нападения варваров, в ней насчитывалось около 1000 городов. Этнический и лингвистический состав Византии был неоднороден, но христианское искусство было единым;

на первом этапе своего формирования Византия вырабатывала принципы продуктивного синтеза христианского миропонимания и наследия античных времен;

тысячелетнюю историю Византии принято разделять на три этапа:

- Ранний этап – 4 – середина 7 в;
- Средний – вторая половина 7 – 12 вв;
- Поздний – середина 15 в.

в ранневизантийский период принцип символического мышления был распространен практически на все виды искусства, начавшего плавный переход от эллинистического натурализма и реализма к созданию условно-символических образов. Символизм византийского искусства позволял утвердить спиритуалистические (духовные) идеалы Средневековья: византийская культура отдавала выраженное предпочтение духу перед телом, ставила нравственное совершенство выше телесной красоты;

роль церкви в Византии тоже была несколько иной по сравнению с Западом. Фактически церковь до 12 в. была устранена от участия в делах государства. Это объяснялось тем, что служителям Восточной (православной) церкви было запрещено совмещать мирскую и церковную деятельность. Кроме того, в экономическом отношении Восточная церковь была гораздо менее могущественна, чем Западная (католическая);

от западноевропейской средневековой цивилизации Византию отличают такие черты, как высокая концентрация (централизация) и унификация власти. Культ императорской власти был одним из важнейших элементов государственной религии. Личность императора считалась священной. Но в отличие от восточных деспотий император не обожествлялся.

2. Византийская живопись:

-к началу 6 в. формируются черты византийской художественно-образной системы. Излюбленной техникой монументальной живописи Византии была мозаика;

главными формами византийской живописи были монументальная храмовая живопись: фресковая и мозаичная, а также иконопись и миниатюра. Особого искусства достигли византийцы в создании мозаичных панно или, как их еще называли, «мерцающей живописи»;

первоначально, как в мавзолее св. Константина в Риме, мозаика была в основном орнаментальной, в ней использовались христианские символы: виноград, лоза – символы крови Христа, павлин – символ вечной жизни. Если в античности мозаикой украшали главным образом пол здания, теперь же композиции размещались на стенах;

важнейшей особенностью нового, спиритуалистического стиля стал отказ от объемности, свойственной античному реалистическому искусству. Фигуры людей утратили динамику, приобрели особую значительность, но стали довольно схематичными;

особенностью византийского искусства стало допущение в пространство иконы реальных земных персонажей (императоров и их жен);

к специфическим особенностям изобразительного языка византийского искусства следует отнести своеобразную деформацию изображаемых фигур и предметов, подчеркивающую их одухотворенность. Византийский художник не работал с натуры, его мало интересовал внешний вид реального мира. С помощью своего умения он пытался отразить иное – совершенство духовного;

к 9 в. вырабатываются строгие художественные каноны, которые определяли «лицо» византийского искусства вплоть до падения Константинополя: статичность, нормативность, самодостаточность. Искусство становится все более программным, жестко регламентируемым церковью и государством. В этом состояло одно из важнейших отличий византийского искусства от художественного творчества средневековой Западной Европы;

в эпоху Палеологов в живописи наиболее распространенными становятся сюжеты «Тайная вечеря», «Троица», «Брак в Кане» и др. художники с видимым вниманием относятся к предметам обихода, посуде, мебели.

3. Иконопись:

православие строго держится заповедей иконпочитателей. Вероучительную основу православной иконописи составили определения 7 Вселенского Собора (Никея, 787 г.), а также писания Иоанна Дамаскина, Федора Студита, Григория Паламы, других отцов Церкви;

Установлено, что художник может писать на иконе изображение Христа «по человеческому виду» - такое изображение Бога возможно потому, что Бог «истинно, а не призрачно вочеловечился». Более того, икона служит зрительным подтверждением догмата Боговоплощения;

-иконопись – живопись сугубо церковная, предназначенная, по мнению духовенства, для обретения духовной дисциплины;

классическим образцом христианской иконописи является иконопись византийская;

для передачи божественности образов складывается особый, строго определенный тип изображений. Был зафиксирован обязательный внешний вид святого. Дионисий Ареопагит разработал учение о символике цвета, согласно которому вишневый цвет, объединяющий красный и фиолетовый, символизировали Христа, голубой означал чистоту, красный – божественный огонь, пурпурный – символ царственности, зеленый – цвет юности, белый – символ Бога;

Христа стали изображать в вишневом хитоне и голубом плаще - гиматии, Богородица – в темно-синем хитоне и вишневом покрывале – мафории.;

-выработались принципы «обратной перспективы», при которой фигуры и предметы, находящиеся в отдалении, изображались в более крупном масштабе, чем стоящие на переднем плане;

фон византийских икон чаще всего золотой. Иногда золотом прорисовывали контуры фигур и складки одеяний, иногда сеткой золотых линий покрывали всю одежду. В христианстве золото символизировало нерукотворный свет. Наличие золота придавало изображению мистический характер;

икона пишется на доске, в Византии чаще всего использовались кипарисовые, а на Руси липовые и сосновые доски. Из отдельных досок сбивался щит, который укрепляли с обратной стороны специальными шипами (шпонами) от возможного покоробления;

краски художник накладывал в определенной последовательности. Сначала покрывался фон, затем горы, здания, затем одежды, только потом лицо;

иконопись не всегда признавалась византийским обществом. Так в 726 г. Лев 3 объявил почитание икон и мощей святых идолопоклонством. Огромное количество художественных памятников было уничтожено в это время. И хотя иконопочитание в Византии было восстановлено, но стиль византийского искусства изменился. Он стал более строгим и каноническим. Появляются «прообразы» - постоянные иконографические схемы, от которых нельзя было отступать. По большей части искусство Византии анонимно.

4. Храмовое зодчество:

средневековые формы христианских церквей значительно отличались от античных. В христианских церквях собирается для участия в таинстве богослужения община верующих. Поэтому главной задачей архитекторов стала организация внутреннего пространства храма, а его внешний вид интерпретировался как оболочка;

в церковном зодчестве Византии наиболее распространенными были две архитектурные формы – базиликальная и крестово-купольная. Крестово-купольная конструкция, видимо, имеет восточные корни. Эти храмы, как правило, были квадратными в плане. Тип базилики нашел свое утверждение и развитие в Западной Европе, а в Византии в основном возобладал крестово-купольный;

к концу 6-7 вв. в связи с подчинением архитектурного облика храма требованиям культа на первый план выдвигаются крестово-купольные храмы;

Македонский период (867 – 1056 гг.). Традиции иконописания, утраченные в период иконоборчества, в период Македонской династии восстанавливаются, и утверждаются главные смысловые и художественные каноны, положенные в основу религиозного искусства;

искусство первой половины 10 в. принято называть «Македонским Ренессансом» из-за приверженности к античности в придворных образованных кругах Константинополя. Началось украшение мозаиками храма св. Софии;

в искусстве второй половины 10 в. сохраняется любовь к классицизму, но при этом нарастает стремление к созданию одухотворенных образов. В первой половине 11 в. в византийском искусстве намечается перелом. Образы становятся строгими и аскетичными, выглядящими далекими от суеты мира. Лица застыли, фигуры неподвижны, лики с крупными чертами, огромными глазами, отрешенным взглядом, тяжелые, мощные пропорции;

в византийском искусстве 11-12 вв. мозаикам отводится только криволинейная поверхность: своды, аспиды. Кубики смальты стали меньше;

Комниновский Ренессанс (1059 – 1204 гг.). Период со второй половины 11 по 12 вв. называется «Комниновский Ренессанс» по имени правящей династии. Это время расцвета искусства. Во второй половине 11 в. византийское искусство отходит от аскетизма и мощного монументализма форм. Появляется новый тип изображений, полных тонкой одухотворенности, изящества, нашедший свое воплощение в миниатюрах многочисленных рукописей, а также на стенах храмов;

в это время появляется новый тип иконы - икона с изображением Праздников и святых, почитаемых по церковному календарю в течение данного месяца. Поверхность таких икон разделялась горизонтальными полосами на ряды, в которых помещались маленькие фигурки святых и Праздников, расположенных в соответствии с церковным календарем;

12 в. был богат многими новыми тенденциями. В начале века возникает ряд больших величественных икон – «Богоматерь Одигитрия», «Иоанн Креститель», созданные для монастыря Богоматери Паммакаристос в Константинополе, и «Богоматерь Одигитрия» из монастыря Хиландар на Афоне;

во второй половине 12 в. византийское искусство отличалось редким многообразием. Кроме классического направления возникло и такое, в котором художники стали подчеркивать усиленную выразительность образа. Актуальными стали сила внутреннего переживания и внешняя выразительность. Сильная спиритуализация образа вызвала особый экспрессивный или динамический стиль. Среди икон такого стиля «Сошествие во ад», и «Успение» монастыря св. Екатерины на горе Синай. Беспокойные движения, изломанные линии, взволнованность и динамика отличает эти иконы. Еще одно течение, более узкое и камерное, обозначается условно как «позднекомниновский маньеризм». Для него характерны формы, ракурсы, жесты, отличающиеся элегантностью и предельной утонченностью.

Главной постройкой Константинополя 12 в. стал комплекс трех слитых воедино объемов церковей монастыря Пантократора;

Палеологовский Ренессанс (1261-1453). Искусство позднего периода Византии называют «Палеологовским», по имени последней правящей династии Палеологов. Это было время утраты былого могущества Византии,

когда угроза турецкого вторжения стала реальной. А для искусства это было время расцвета, изобретательности иконографии, множественности стилистических толкования, высочайшего художественного мастерства;

произошло смещение культуры из столицы в регионы, что привело к расцвету национальных школ. В конце 13 в. в искусстве нарастает укрупненность образов, ясность, простота, лаконизм. Монументализма и обобщенность стиля такой живописи родственны старому византийскому искусству 11в., но аскетическое содержание утратилось, сменившись утверждением величественного спокойствия и великолепия торжествующей церкви как образа Царства Небесного;

главным стержнем искусства 13 в. стал обновленный классический идеал. Это искусство полнее всего выразило себя во фресках. Возникает особый тип так называемых житийных икон, в которых образ святого в центре окружен рамой, состоящих из мелких сцен – клейм с изображением событий его жизни и совершенных им чудес;

византийское искусство начало 14 в. тонкое и изысканное, было ветвью камерной придворной культуры, возникшего при дворе Андроника 2 Палеолога. Тематика искусства была церковной, влечение к античности проявлялось только в стилях и формах, для которых классическая модель стала обязательным образцом. В ансамблях мозаик и фресок появились неизвестные ранее сценичность, сюжетные подробности, иконографическая программа расширилась, в них стало много символов и аллегорий, переключек с литургическими текстами гимнов «Палеологовского классицизма» красивы по исполнению;

с развитием мистики изменилась храмовая архитектура. При строительстве храмов теперь ориентировались на небольшую общину. Появились частные церкви и молельни в виде пристроек к большому храму, а также при домах и поместьях, иногда как фамильные усыпальницы;

первая особенность – резкое уменьшение размеров храма. Собственно, он теперь предназначался для молитвы, а не для службы, но при этом храмы даже маленькие являются кабы копиями очень больших;

вторая особенность – принципиально меняется концепция храма. Если раньше верующего поражал контраст между внешней скромностью храма и его внутренним роскошным убранством, то теперь интерьер многих церквей для масс верующих стал просто недоступен;

третья особенность храмов последнего периода византийской истории – устремленность здания вверх. Так, высота купола церкви Панагии Кувелитисы в Греции в два с лишним раза превышает его длину;

В художественных образах увеличиваются напряженность, взволнованность, исчезают гармония и спокойствие, появляется острота душевных переживаний. Вопросы веры стали главными, монашеский способ существования понимался как идеал. Маленькие изысканные иконки исчезают, иконы увеличиваются в размерах, крупные образы легко читаются и интерьере церкви.

Тема 15. Религиозные истоки культуры древних кельтов и бриттов (2 часа)

План

1. Древние кельты: этногенез и основные вехи истории.
2. Религиозные представления кельтов.
3. Погребальный ритуал.
4. Пантеон и пандемониум кельтов.
5. Кельтская литературная традиция.

Древние кельты: этногенез и основные вехи истории:

-уже в первый период своей истории кельты занимали обширную территорию Центральной и Западной Европы – от Испании до Дуная, от Ирландии до Южной Германии. На 5-3 вв. до н.э. приходится эпоха активных миграций кельтских племен, еще более расширивших масштабы кельтского присутствия в античном мире. В 4 в. до н.э. кельты занимают значительные территории Италии, Британии, Балкан, в 3 в. до н. э. вторгаются в Грецию и осваивают Карпаты. Мощная группировка кельтов проникла в Малую Азию, где было основано государство – Галатия. Таким образом, ко 2 в. до н. э. полоса кельтского присутствия простиралась от Ирландии до Малой Азии;

кельты исторически представляют собой конгломерат племен, не имеющих прочных связей и культурной целостности. К крупнейшим кельтским племенам относились – сеноны, бойи, эдуи, гельветы, битуринги, карнуты, инсубры и др. кельтская общность делилась на две большие группы – континентальных кельтов (Галлия и др. континент. регионы), и островных кельтов (Британия, Ирландия).

со 2 в. до н. э. начинается эпоха угасания кельтской экспансии. Под напором римлян, германцев, даков, кельты теряют значительные территории, частью ассимилируются. В эпоху римского господства (58-51 г. до н. э.), культура кельтов подвергается сильной романизации, а религия преследуется и искореняется. Христианизация приводит к окончательному распаду кельтских религиозных традиций. В 5 в. после принятия христианства населением Ирландии, пал последний оплот кельтской религии;

особенно долго фрагменты кельтской религии удерживались в Ирландии. В 18 в. под влиянием идей эпохи романтизма, в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, Британии возникают побуждения к возрождению древней кельтской религии. Так, в 1717 г. был основан Орден бардов, оватов и друидов, существующих и поныне. В настоящее время на Британских островах существует ряд религиозных сообществ, которые выводят истоки своего вероучения и культа от древнекельтского наследия.

Религиозные представления кельтов:

у кельтов существовали профессиональные группы носителей религиозного знания – жрецов-друидов, хранивших религиозное знание и передававших его посредством организованного религиозного образования.;

иерархия в ордене не ограничивалась наличием верховного друида. Жрецы делились на три категории, различавшиеся по рангу и достоинству исполняемых обязанностей. Главенствующее положение в ордене занимали друиды, совершавшие самые торжественные из жертвоприношений и исполнявшие политические функции. Второстепенные жреческие функции и разного рода магические обряды совершали прорицатели. Третью категорию составляли поэты, которых все называли бардами;

религиозное учение друидов принципиально не записывалось и передавалось только устно от учителя к ученику. Чужеземцам религиозная доктрина оставалась недоступной. Замкнутый характер религиозного учения predetermined печальную историческую участь кельтского религиозного мировоззрения – с разрушением традиционных основ кельтской цивилизации, падением роли друидов и их физическим устранением религиозная доктрина кельтов фактически исчезла, не оставив о себе достоверных свидетельств;

кельты, судя по ирландским сказаниям, представляли потустороннее существование в радужном свете. «Иной мир» кельтов - блаженная страна, лежащая за морем, где нет ни страданий, ни смерти, где в обществе богов, героев и мудрецов под звуки чарующей музыки пируют те, кто достойно перешагнул за грань тягот земной жизни. Другой мир кельтов в ирландской мифологии – это тихая гавань мира, неги и наслаждений;

кельтское представление о святом выражалось словом ноибо, от которого производно, в частности, ирландское «ноиб», «святой, священный». По-видимому, кельтское религиозное сознание акцентировало в представлении о святом идею жизнестойкости, т.е. витальной силы. Имя одного из богов ирландского пантеона, Немед, означало «священный»- Немед почитался как один из героев-завоевателей, предводитель воинственного народа, заселявшего и обустроивавшего Ирландию;

магия играла огромную роль в религиозных представлениях кельтов. Глубокий след кельтского магизма лежит на ирландских сагах. Ключевой формулой кельтской нумерологической магии был знак троичности: утроение образа или действия магически увеличивал его силу, придавало ему полноту и тотальность. Распространенная среди кельтов военная магия была призвана обеспечить воину неуязвимость, исцеление от ран, разящую мощь оружия.

Погребальный ритуал:

самые роскошные из погребальных сооружений принадлежали «княжеским» захоронениям. Самые ранние гальштатские курганы относятся к 7 в. до н. э. и найдены в районе верхнего Дуная, Верхней Австрии, в

Баварии и Богемии. Могилы содержали большое количество керамики, иногда украшенной геометрическим орнаментом;

в 6 в. до н. э. центр самых богатых захоронений перемещается на запад – в ю-з Германию, Швейцарию, Бургундию самым замечательным из бургундских курганов является курган, открытый в 1953 г. в Виксе;

в 5 в., когда кельты начинают свою экспансию в различные районы Европы их погребальный обряд несколько изменяется. Над погребальными камерами еще продолжали сооружать большие курганы, сложенные из каменных глыб. Затем курганы постепенно исчезают, появляются бескурганные грунтовые могильники.

Пантеон и пандемониум кельтов:

боги, владевшие магическими приемами и предметами, были главными носителями магических сил. При этом само могущество богов во многом определялось присутствием или отсутствием магического оснащения;

античные сведения о кельтских богах весьма скупы. Римляне отождествляли кельтских богов со своими и называли их привычными именами – Меркурий, Апполон, Минерва и т.д.;

в регионах этнических контактов происходило совмещение некоторых кельтских богов с иноэтническими. Характерный тому пример – Меркурий, божество галло-римского культурного круга. Многие боги носили узколокальный характер или имели позднее происхождение. Имена многих богов явно указывают на племенную принадлежность;

образы кельтских богов преимущественно антропоморфны. Примечательной особенностью некоторых галльских изображений богов является их трехголовость. Встречаются также изображения козлоногих, рогатых богов;

широко распространены среди кельтов культы быка, вепря, медведя, волка, ворона. Почитание животных было тесно связано с верой в оборотничество. Вера в духов-оборотней была глубоко укоренена в кельтской традиции. Кроме демонов, оружия и ядов, духов-оборотней, кельты почитали огромный сонм благожелательных или злонамеренных духов природы. Реки, ручьи, водные источники, особые деревья, камни имели своих духов;

Одним из наиболее распространенных божественных символов кельтов является рогатый бог Цернуннос. Признаки бога с оленьими рогами присутствуют еще у предшественников исторических кельтов эпохи бронзового века;

подземный мир, мир сидов, был населен обитателями, обладавшими магическими способностями. Демонические персонажи мифологии островных кельтов, судя по сагам, имели примечательную особенность – очень часто это были существа «с одной ногой, с одной рукой, и с одним

глазом». Такой облик свойственен фоморам – наиболее опасной и могущественной группе демонических существ. Иногда и божественные персонажи принимают сходное обличье. Это очень характерно: кельтское религиозное сознание в трактовке пантеона и пандемониума не доходит до крайностей дуализма.

Кельтская литературная традиция;

прежде всего, она представлена древними ирландскими сагами, которые составляют «чрезвычайно архаический элемент европейской литературы и отражают мир более древний, чем любая другая местная литература в Западной Европе»;

до настоящего времени дошли два списка саг (А и Б). Они содержат более 250 названий, хотя саг сохранилось значительно меньше. Существовало же гораздо большее число саг, образовавших обширный ансамбль ирландской эпической литературы;

Ученые нового времени делят ирландский эпос на 4 цикла: мифологический цикл, уладский (названный по северному королевству Ирландии, герои которого играют важную роль в сагах), исторический (или королевский), и цикл Финна;

в средневековой Ирландии эпос составлял фундаментальную часть аристократической культуры. Саги сочинялись и декламировались филидами – поэтами высокого ранга. В средневековой Ирландии поэты были членами привилегированного сословия, входившего в состав класса образованных людей;

филиды наряду с судьями-брегонами, составляющими корпус профессиональных юристов, были хранителями и толкователями традиционных ирландских законов. Во главе филидов стоял единый начальник, называвшийся риг-филид;

христианство в Ирландии сыграло положительную роль в сохранении памятников ирландской литературной традиции. Оно принесло в Ирландию письменность, с помощью которой записывался ирландский эпос. Запись традиции производилась в скрипториях монастырей. С 6 по 10 в. в Ирландии работало не менее 100 скрипториев, деятельность которых не сводилась к записи текстов религиозного содержания. Вообще ирландские монастыри, расцвет которых приходится на 6 в. н. э. быстро стали центрами образования и культуры. Однако рядом с ними продолжали существовать школы и объединения филидов и брегонов, сохранявшие полную независимость. Филиды, будучи поэтами и рассказчиками мифологических повестей проникали даже в монастыри, где их слушателями становились сами монахи, затем трудившиеся в скрипториях;

кельтская мифологическая традиция прослеживается также в валийском эпосе, крупнейшим памятником которого является «Мабиногион», он объединяет 11 сказаний, 7 из которых сочинены на

протяжении 11-13 вв. и основаны на более древней устной традиции – история 4 легендарных уэльских родов.

Тема 16. Отражение религиозных и мифологических представлений древних германцев и скандинавов в искусстве (4 часа)

План

1. Общие сведения.
2. Культ и обычаи.
3. Развитие искусства древних германцев

1. Общие сведения.

Германцы – этническая общность, индоевропейского корня, выделившаяся из состава древнеевропейцев. Ареалом формирования прагерманских племен была Северная и Центральная Европа. Родиной германцев считают Скандинавский и Ютландский полуострова, откуда началось их расселение. До 2-1 в. до н. э. южный рубеж германских племен проходил по прирейнским землям. С конца 2 в. до н. э. боевые дружины и племена германцев теснят соседей на своих южных и западных границах. Военная экспансия и хозяйственное освоение в течение последующих 500 лет значительно расширили территорию германцев, в первую очередь, кельтов на землях Западной Европы.

Германский мир, раскинувшийся на территории островной и континентальной Европы, представлял собой огромный конгломерат племен, в котором выделяют северогерманские, западногерманские и восточногерманские группировки. Они находились на разных ступенях развития, и имели разные темпы исторических изменений. Западногерманские группировки в силу территориального соседства с кельтами и римскими владениями развивались быстрее, отчасти кельтизировались и романизировались. Северогерманская ветвь оставалась более архаичной и традиционной. В историко-культурном отношении германцы имели много общего с кельтами.

Архаическая германская религия - по сути, религия племен и племенных объединений. Постоянное движение дружин и переселение племен отрывали германские общины от земель предков, от святилищ и могил, и как следствие – деформировали традиционные устои их религии. Миграции вели к смешению верований, обрядов, в германской среде, и также к усвоению иногерманских традиций. У германских племен не выделилось в особую социальную страту (общественный слой) властного и сильного жречества. Мифология древних германцев сохранилась в скандинавских сагах. Богов германцы олицетворяли в виде царей и героев.

Эпоха германского язычества охватывает первое тысячелетие нового времени.

2. Культ и обычаи

У германских племен не существовало развитого ритуала с богослужебными текстами, праздниками, календарем или особым сословием жрецов. Служение богам не являлось самостоятельной сферой, культ во всех отношениях сросся с общественной и частной жизнью. Жизнь племени и государства, право и нравственность повсюду были проникнуты религиозными формами. Формы культа у германцев были несложны и состояли главным образом в жертвоприношениях и гаданиях о воле богов. Обычай человеческих жертвоприношений существовал у семнонов, самого сильного из племен союза свевов.

Также распространена была у германцев и мантика. Истолкование знамений составляет главную функцию жрецов. Знамения были различные: ржание лошадей, жертвенные котлы. Широко были распространены гадания по полету птиц, но особенно почитались специальные палочки с гадательными знаками – рунами.

Важную роль у германцев играли также магические обряды: широко применялись различные талисманы и амулеты-обереги, а вера в колдовство и заклинание ведьм была очень сильна, об этом свидетельствует и литература, и народные суеверия. Даже боги в Эдде являются великими волшебниками.

К общему германскому фонду религиозных представлений, несомненно, относятся космогонические воззрения, зафиксированные наиболее полно Старшей, и «Младшей Эддой». Эти тексты соотносят начало мира с Мировой бездной, пустота которой вначале заполняется льдом и инеем, из таяния которых, возникают ожившие капли, принимающие образ первочеловека – великана Имира.

Происхождение своего народа, как сообщает Тацит, германцы связывали с «прародителем и праотцом» Манном, рожденным от бога Туистона. В древних песнопениях, содержащих повествование о былом, германцы воспевали трех сыновей Манна, от которых пошли племена ингевонов, гермионов и истевонов.

У богов есть главное святилище, где они собираются каждый день и вершат суд. Оно находится рядом с ясенем Иггдрасиль- скандинавский вариант мирового дерева, задающего ось, которая соединяет небесный, земной и подземные миры.

Древнегерманское представление о святом несло в своем содержании два основополагающих смысла. Святым для древних германцев были объекты, посвященные божеству, переданные во владения божества. Так им посвящали природные объекты, в первую очередь – рощи или горные вершины. Храмов у них не было. Священные рощи – главные культовые места германцев. Посвященные божеству рощи были окружены благоговейным трепетом, там они совершали ритуальные действия и жертвоприношения (в т.ч. и человеческие).

В религиозном сознании средоточием могущества, здоровья, благополучия, выступали боги. Германцы верили, что изобилующие здоровьем боги одаривали этим качеством отдельных людей, своих избранников. Люди, демонстрировавшие необыкновенную силу, удачливость, витальность (жизнестойкость), несли на себе знак святости.

Из многих божеств, почитаемых у разных племен, наиболее известными были Водан, Донар, Циу, Идис. Водана считали верховным божеством, Донара – богом грома, Циу – богом войны. Германцы представляли своих богов столь величественными, что всякое их изображение в человеческом виде или образе других живых существ, считалось кощунством и не допускалось.

Характерной чертой всех германских племен было глубокое благоговение перед божественным, нравственная чистота, главным образом в отношении уважения к женщине, святость гостеприимства.

Погребальный культ у германцев был связан с почитанием душ умерших. Души умерших имели многочисленные места обитания (горы мертвых) и воплощались в различных образах, например в мышах. На Севере душа представлялась спутницей человека. Почитание умерших со времен приобретало форму семейно-родового культа предков.

Литература

Разнообразные образы героических сказаний у южных германцев уходят корнями в эпоху Великого переселения народов, у северных – в период далеких морских походов 9-11 вв., когда корабли скандинавов, которых в Европе называли викингами, или норманнами, наводили ужас на все европейские государства. Национальные сказания остготов рассказывают об Эрманарихе, о великом короле Теодорихе, и о круге его героев, среди которых фигурирует Гильдебрант и Гадубрант. У бургундов и рейнских франков зародилось знаменитое сказание о Нибелунгах и цикл легенд, героем которых является Зигфрид. Южные германцы создали сказание о Гильде и Кудруне, англосаксы привезли из своей родины в Гольштейне и Шлезвиге в Англию предание о Беовульфе.

Из языческой эпохи до нас дошли некоторые стихотворения древних скальдов. Эти скальды были придворными поэтами времени викингов (800-1000). Они прославляли геройские подвиги воинов. Их поэзия была обращена к интересам настоящего. Многие вожди заботились о том, чтобы сопровождающий их скальд мог хорошо видеть их военные походы, и ожидали от него песню, за которую богато вознаграждали. Таким образом, скальды были истинными сынами своего времени, когда слава и золото представляли те блага, которых наиболее добивались. Их поэзия была ученой и искусственной: она состояла из сложных перифраз и метафор, причем самые простые вещи зачастую говорились иносказательно.

Мифологические и героические сказания и песни содержат средневековые поэтические сборники скандинавских народов – Эдды: Старшая или Поэтическая (9-12 вв.), и Младшая, или Прозаическая (12-13

вв). Прозаическая и Поэтическая Эдды были найдены в 1625 и 1641 гг. в Исландии. Автор Старшей Эдды неизвестен, хотя традиция считает им исландца Семунда Сигфуссона. Авторство же Младшей Эдды приписывается исландскому писателю Снорри Стурлусону. Легенды скандинавских народов – саги – долгое время сохранялись в устной традиции, а записаны были уже после принятия христианства. Они представляют собой самое полное из имеющихся описаний системы верований любого древнего, не имеющего письменности народа. Поэтому религиозные воззрения и мифология скандинавов известны гораздо больше, чем языческие верования других германцев.

Эльфы, вихты и упоминаемые в германских преданиях карлики, в меньшей степени, чем великаны вошли в мифологическую систему, но в народной вере коренятся гораздо глубже последних. Эльфы были личными духами-хранителями. Эдда упоминает об их большом искусстве: они сделали большой корабль бога Фрейра и еще много прекрасных вещей

В скандинавских мифах действуют и различные злые силы, например, мрачная богиня смерти и подземного царства Хель, всемирный змей Ермундганд, огромный дракон Фафнир. Происхождение этих образов, порожденных мифологической фантазией, уходит в отдаленные времена жестоких междоусобных войн и грабительских набегов, совершавшихся викинггами.

Вообще следует отметить, что вся скандинавская (северогерманская) мифология наполнена суровыми и величественными представлениями, соответствующие воинственному быту варварских племен.. во главе их стояла родовая аристократия, возглавляемая вождями (конунгами). Ее мировоззрение, в первую очередь, и отражала эта мифология. Не случайно, саги и другие поэтические произведения воспевают прежде всего подвиги героев и воинскую доблесть.

3. Развитие искусства древних германцев

Наиболее крупным и сильным среди варварских государств было франкское, созданное королями из династии Меровингов. Огромную роль в формировании централизованного государства франков сыграл король Хлодвиг (481-511). При Хлодвиге было принято христианство. Наиболее развито было в меровингский период художественное ремесло. Франки, используя различные орнаменты, обильно украшали одежду, оружие и предметы быта. Стиль орнаментального прикладного искусства, при котором в замысловатые узоры, вплетались изображения сказочных зверей, получил название звериного (иногда звериный стиль называют тератологическим, т.е. «чудовищным»), изображающим чудовищ).

С принятием христианства изменяется франкское искусство. В монастырях переписки книг создали новый художественный жанр – миниатюру (так называли иллюстрации). На этих изображениях еще не было объемности фигур, образы людей были упрощены. Культурным центром в

ранее средневековье стала Ирландия, где художники достигли наибольших высот в миниатюре.

Появляются первые каменные христианские церкви, перенимавшие черты римских базилик. Важнейшим признаком базилики и служила эта верхняя, залитая солнцем часть здания. В восточной части был еще один неф, перпендикулярный остальным. Базилика в плане представляла собой букву «Т». Из восточной стены наружу выступала полукруглая ниша – апсида, где размещался алтарь. Интерьер церкви украшался мозаиками и фресками. Первоначально изображения святых окружал тератологический орнамент из фантастических животных. В отличие от античности в христианских храмах нигде не было изображения нагого человеческого тела.

Скульптура не получила широкого развития в раннее средневековье. Христианская церковь считала, что круглая скульптура носит явные черты языческого поклонения идолам. Поэтому во многих местах круглая скульптура просто запрещалась.

На рубеже 8-9 вв. сложилась империя Карла Великого (768-814) – он был представителем новой династии – Каролингов. Период правления Каролингов отмечается высоким подъемом в культуре германцев, и в историю он вошел под названием каролингского возрождения. Сам Карл стал героем эпоса «песнь о Роланде»

В империи Карла было развернуто строительство дворцов и храмов по подобию византийских. В империи было построено 27 соборов, 232 монастыря, 65 дворцовых ансамблей, не считая молелен. Каролингское искусство – искусство переходное, оно носит византийские и варварские корни.

Тема 17. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре

План

3. Древняя мифология.
4. Влияние язычества на культуру и быт восточных славян.

Древняя мифология.

К концу 10 в. развитие мифологических сюжетов не достигло высокой стадии зрелости, решительное же вовлечение в культуру славяно-русов начиная с 11 в. развитых культурных традиций других народов воспрепятствовало движению по прежнему пути мифотворчества.

Востонославянская мифология, в отличие от древнегреческой не стала источником для драматургии и философских учений. Однако народ все же нашел способ запечатлеть ее наследие – в старинных сказках, былинах,

песнях, обрядах, древних преданиях, т.е. оно сохранилось в русском фольклоре.

Влияние язычества на культуру и быт Восточных Славян

Культура Руси складывалась с самого начала как синтетическая, находящаяся под влиянием различных культурных направлений, стилей, традиций.

Язычникам были известны многие виды искусств. Они занимались живописью, скульптурой, музыкой, развивали ремёсла.

На диадемах, колтах, серьгах древние ювелиры отразили свои представления о мире, с помощью витиеватого растительного орнамента они могли рассказать о "Кашеевой смерти", о смене времён года, о жизни языческих богов.

Большое значение язычники придавали одежде. Она несла не только функциональную нагрузку, но и некоторую обрядность. Одежда украшалась изображениями берегинь, рожаницами, символами солнца, земли и отражала многояростность мира.

Большим разнообразием отличались языческие обряды и празднества. В результате многовековых наблюдений славянами был создан свой календарь, в котором особенно ярко выделялись следующие праздники, связанные с земледельческим циклом: Праздник первых ростков, Моления о дожде, Ярилин день, Праздник Купала, Отбор жертв для праздника Перуна, Начало жатвы, "Зажинки", окончание жатвы

Годичный цикл древнерусских празднеств складывался из разных элементов, восходящих к индоевропейскому единству первых земледельцев.

Древние славяне были язычниками, обожествлявшими силы природы. Главным богом был, по-видимому, Род, бог неба и земли. Он выступал в окружении женских божеств плодородия — Рожаниц. Важную роль играли также божества, связанные с теми силами природы, которые особенно важны для земледелия: Ярило — бог солнца (у некоторых славянских племен он назывался Ярило, Хорос) и Перун — бог грома и молнии. Перун был также богом войны и оружия, а потому его культ впоследствии был особенно значителен в дружинной среде.

Славяне охотно умножали число идолов своих и принимали чужеземных. Русские язычники ездили в Курляндию и в Самогитию для поклонения кумирам; следственно, имели одних богов с латышами. Купалу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба, 23 июня, в день св. Агриппины, которая, для того прозвана в народе Купальницею.

Желая выразить могущество и грозность богов, славяне представляли их великанами, с ужасными лицами, со многими головами.

У славян существовал годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен года.

Мифология и язычество славян.

Мифология восточных славян выступала важной составной частью вероучения их религии – язычества. Применительно к истории Древней Руси язычеством называются древние верования, обряды и традиции, сложившиеся до принятия христианства.

Мифологические повествования – основа важнейших вероучительных представлений славянского язычества: о чудесном обустройстве мира необыкновенными существами – богами и первопредками; о божественном присутствии в природе, человеческой судьбе и общественных делах; об иерархии богов, которая мыслилась, прежде всего, как семейное соподчинение младшего поколения богов старшему; о постоянном сверхъестественном движении форм жизни - в потусторонний мир и обратно, из человеческого состояния в зооморфное и т.п. наконец, в ткань язычества красной нитью была вплетена мифологическая идея дуализма – все (и природа и человеческое естество) пронизано борьбой светлых, добрых и темных,, злых начал.

Мифологические образы богов составляли пантеон - божественное сообщество. Славянин-язычник свято верил в реальность существования своих богов. Боги, как и предки из своей обители, зорко следили за порядком в мире выступали гарантом соблюдения обычаев древнего общества.

Из мифологических олицетворений темных сил язычество сформировало полчища демонов – нечисть.

Открытые древнему человеку в виде религиозного знания, мифы воспринимались в культурах прошлого как священные повествования. Священный ореол вокруг важнейших мифов поддерживался еще и тем, что многие мифы имели своим прямым продолжением ритуал, священнодействие, разыгрывающее сюжет мифа.

Тема 18. Христианская символика и ее распространение в искусстве (2 часа)

План

- 1.Происхождение и способы выражения символов.
- 2.Символ креста.

1. Происхождение и способы выражения символа

Символ, как художественно-религиозная структура, возникла в лоне мифологического сознания, и более того, - в самых ранних формах первобытного мышления, в котором возникает определенная система знаков, обозначающая покровительство и запреты – тотем и табу.

Общность между символом, тотемным знаком и табу особенно явно выявляется в их существенном признаке – все они есть знаки обозначения тайного, скрытого смысла, доступного лишь посвященным.

В символе эти признаки наиболее развиты и выявлены, так как символ превращается в целую конструкцию, «указывающую на нечто, чем она не является», и которая несет в себе смысл и идею, выражая их внешнее и внутреннее.

В христианстве, также как и в других религиях была создана целая система символов, обозначающая его самые существенные принципы.

В «Символе веры» и в православии и в католицизме были сформулированы основные принципы христианства - его учение о триединном Боге: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог- Дух святой . Это учение было зашифровано в символах - знаках, для обозначения которых были созданы изобразительные аналоги: глаз, агнец, голубь. Затем первые два символа трансформируются, приобретая антропоморфный характер, и существуют параллельно с первоначальным вариантом.

Огромное эстетическое значение в символике христианства имеет и свет – лучезарный, божественный свет, являющийся символом божественной благодати. В христианской символике свет приобретает особое эстетическое значение, становясь прообразом божественного. Материальным носителем этого света становится золото, которое символизирует этот свет, являясь овеянной божественной ясностью, ибо оно чисто и нетленно, так же как чист и нетленен божественный дух.

Божественный свет – это и нимбы вокруг голов святых, не говоря уже о нимбах Христа и Богородицы., это и луч в сцене благовещения, исходящий от Бога, и сияющая мандала вокруг Христа на иконах «Преображение», «Воскресения», «Вознесения».

Раннехристианская церковь заимствовала ряд символов у язычников. Символ корабля в далекой древности обозначал путешествие души в потусторонний мир, а со временем появления христианства стал просто символом благополучного житейского пути, символом благоденствия. А затем корабль стал символом церкви, плывущий по волнам житейского моря, а также символом души, ведомой церковью.

Одним из распространенных символом первых веков христианства была рыба. Мотив этот был также заимствован. Принятию его христианами, конечно, способствовало то, что рыба играет большую роль в евангельских повествованиях.

Христианство трансформировало и мистифицировало многие символы – образы античной культуры, хотя официально в своей ортодоксии оно всячески отрекалось от античной культуры.

Сложными и противоречивыми путями шел процесс создания христианской символики, опирающейся на различные традиции и художественно-образное мышление.

Так, например, сложным в православии является символ «Софии» - творческой премудрости Бога, являющейся вечной идеей человечества и тайной мира.

Так или иначе, но символы всех религий, а христианства в особенности, имеют тайный смысл, строго соответствующий основным догматам веры.

Символ креста.

Крест называют знаком знаков. Представляющий собой две перекрещивающиеся линии, этот крест с доисторических времен служил религиозным, охранительным символом в почти каждой культуре мира. Северный конец креста символизировал северный ветер, самый мощный, всепобеждающий; а также голову и интеллект. Южный конец означал южный ветер; огонь и чувство, а также плавление и сгорание. Восточный представлял восточный ветер, сердце - источник любви и жизни. Западный конец символизировал мягкий западный ветер из страны духов; дыхание смерти.

В первую очередь - это символ Христа, его распятия и его славы, и, таким образом, христианской веры и Церкви, и именно в таком качестве крест получил свое самое большое распространение.

Формы креста:



Анх - наиболее значимый символ у древних египтян, известный также как *крукс ансата*, или "ансате", или "крест с рукояткой". В этом кресте объединяются два символа - крест, как символ жизни, и круг, как символ вечности, вместе же они обозначают бессмертие.

Крест Голгофы - латинский крест известный еще как крест "восхождения" или "нисхождения". На нем изображены три ступени христианских "добродетелей" - Вера (самая высшая), Надежда, Милосердие. Один из наиболее лаконичных крестов алтаря.



Гамма-крест, или Гаммадион, назван так из-за его формы, произошедшей от греческой буквы "гамма". Он как утверждается, символизирует Христа как "краеугольный камень Церкви". Часто такой крест можно увидеть на одеждах священников православной церкви.



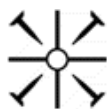
Греческий крест - крест самой простой формы. С концами равной длины. Этот знак (quadrata) - использовался с доисторических времен в самых разных значениях - как символ бога солнца, бога дождя, как символ элементов, из которых создан мир: воздух, земля, огонь, вода. В раннем христианстве греческий крест символизировал Христа. На национальном флаге Греции этот крест, белый на синем фоне, впервые появился в 1820 году, символизируя борьбу против правления турков-мусульман.



Кельтский крест, иногда называемый крестом Ионы или круглым крестом. Круг символизирует как солнце, так и вечность. Этот крест, который появился в Ирландии до 8 века, возможно происходит от "Хи-Ро" (см. Крест Константина), монограммы из написанных по-гречески первых двух букв имени Христа. Часто этот крест украшается резными фигурами, животными и библейскими сценами, такими, как грехопадение человека или жертвоприношение Исаака.



Крест Константина - монограмма, известная как "Хи-Ро", по форме состоящей из X (греческой буквы "хи") и Р ("ро"), первые две буквы имени Христа по-гречески.



Крест Коптов принадлежит коптской церкви в Египте. Четыре гвоздя символизируют те гвозди, которые использовались при распятии Христа*.(**Распятие** изображается с фигурой Христа.



Крест крестоносцев представляет собой пять золотых крестов на серебряном фоне. В качестве герба этот крест был взят норманнским завоевателем Годфридом Бульонским, который стал Охранителем Святой Гробницы и первым правителем Иерусалима после его освобождения от мусульман в конце Первого крестового похода в 1099 году.



Крест кросслет - также называется Тевтонский крест. Четыре маленьких крестика на концах символизируют четыре Евангелия. В виде косоугольного креста он называется крестом святого Юлиана.



Латинский крест - наиболее распространенный христианский религиозный символ в западном мире. По традиции считается, что именно с этого креста был снят Христос, отсюда другое его название - крест Распятия.



Крест с листьями клевера, называемый в [геральдике](#) "крест боттонни". Лист клевера является символом Троицы, и крест выражает ту же идею. Также он используется для обозначения воскресения Христа.



Лорранский крест, или крест Лоррана, имеет две поперечные линии. Происходит с нагрудного знака фамилии Гизов, которые правили герцогством Лорранским во Франции с начала 16 века.



Мальтийский крест известен также под названием "восьмиконечный крест". Белый крест этой формы на черном фоне с самого начала был эмблемой военного и религиозного "ордена госпитальеров", называемых также "иоаннитами", которые посвятили себя задаче освобождения от мусульман Святой земли во времена крестовых походов (1095-1272).



Крест мира - символ, разработанный Джеральдом Холтоном в 1958 году для создававшегося "Движения за ядерное разоружение". Для этого символа Холтома вдохновила семафорная азбука. Он составил крест из ее символов для "N" (nuclear, ядерное) и "D" (disarmament, разоружение), и поместил их в круг, что символизировало глобальное соглашение.



Крест папы также носит название "тройной крест". Используется в процессиях, в которых участвует папа. Три перекрестные линии символизируют власть и Дерево жизни.



Крест освящения - маленький Греческий крест, помещенный в круге, располагался на высоте в 2,5 метра над землей на внутренних и внешних стенах церкви. Всего в церкви было 24 креста - по три наносились красной краской на каждую стену внутри церкви и по три изображались барельефом на внешних стенах. Над крестами прикреплялись подсвечники. Эти кресты, символы Христа, были призваны отваживать дьявола и его демонов, и были важным атрибутом церемонии освящения: священник поднимался по лестнице, окунал большой палец в священное масло, смазывал крест, а потом махал под крестом кадилом.



Патриархальный крест - символ православной церкви, также его называют "католическим крестом кардинала" или "крестом с двумя перекладинами". Верхняя перекладина представляет собой *titulus*, или же доску для надписей, введенную по распоряжению Понтия Пилата. Под названием "архиепископальный крест" он часто встречается на гербах архиепископов.



Крест святого Петра с 4 века является одним из символов святого Петра, который, как полагают, был распят головой вниз в 65 году н.э. во время правления в Риме императора Нерона.



Крест потент - один из главных геральдических крестов, назван так от французского *potence*, "опора", поскольку его форма похожа на опоры, применявшиеся в древности. Также называется и Крестом - молотом.



Русский крест, называемый также "Восточный" или "Крест св. Лазаря", символ православной церкви в восточном средиземноморье, восточной Европе и России. Верхняя из трех поперечных перекладин называется "титулус", где писалось имя, как в "Патриархальном кресте". Нижняя перекладина символизирует подставку для ног.



Косой крест имеет в геральдике название "**салтир**" и по форме напоминает букву "X", первую букву написания имени Христа по-гречески. Также его называют *crux decussata* (от изображения римской цифры 10). Крест символизирует разных святых, в зависимости от своего цвета: золотой - святого Албана (первый британский великомученик), синий или белый - святого Андрея, черный - святого Осмунда, красный - святого Патрика.



Свастика в древние времена символизировала удачу. Часто это символ солнечного прохода по небесам, превращающего ночь в день - отсюда более широкое значение как символа плодородия и возрождения жизни. Концы креста интерпретируются как символы ветра, дождя, огня и молнии. Ранние христиане изображали свастику на могилах в качестве замаскированной формы более ортодоксального креста, а в средние века его рисовали на витражах, чтобы заполнить пустое место внизу (*fill the foot*), отсюда его английское название - *fylfot*. Самым известным стал германский *Hakenkreuz* или "крючковатый крест", который нацистская партия приняла в качестве символа в 1919 году. И на востоке свастика может вызывать негативные ассоциации.



Тау-крест назван по букве Т греческого алфавита, поскольку имеет такую же форму. Древние египтяне использовали знак Т как для обозначения плодородия, так и жизни. Альтернативными названиями этого креста являются "египетский крест", а в христианских церквях - крест святого Антония. Из-за сходства с виселицей, как ее делали в древности, его также называют "крестом виселицы". Некоторые полагают, что именно такой была форма креста, на котором распяли Христа.



Якорный крест - форма креста, встречающаяся в изображениях, которые рисовали ранние христиане на стенах катакомб. Иногда этот крест изображался с дельфином или двумя рыбами, свешивающимися с поперечной перекладины. В христианском символизме якорь вообще является знаком безопасности, устойчивости и надежды. Якорный крест -

комбинация из двух символов, креста и полумесяца - символ рождения Христа из тела Марии, чьей эмблемой является полумесяц.



Железный крест является самой высшей военной наградой в Германии: железный крест, обрамляемый серебряной каймой, был учрежден Фридрихом Вильгельмом III Прусским в 1813 году во время войн с Наполеоном. Во время второй мировой войны Гитлер добавил нацистскую свастику к этому кресту; официально она была убрана в 1957 году. В геральдике* эта форма называется "форме" или "патте" (по-французски "лапа") из-за своей формы, напоминающей четыре лапы.

Тема 19. Христианское изобразительное искусство Европы (2 часа)

План

1. Характеристика культуры средневековья.
2. Эпоха Возрождения.
3. Гуманизм Возрождения.
4. Свободомыслие и светский индивидуализм.

1. Характеристика культуры средневековья:

Главной чертой духовной культуры средневековья является доминирование христианской религии. Она выступает как новая мировоззренческая опора сознания, выражение запроса на святую, чистую жизнь.

Начиная с X в., христианство стало религией, которая входила в жизнь каждого европейца с момента его рождения, сопровождала его на протяжении всего его земного существования и вводила в загробный мир.

Одна из основных черт средневековой культуры, именно христианской культуры, это — символизм, когда текст (Библия) дает повод для размышлений, толкований.

Религиозность как доминанта духовной жизни средневековья обуславливает роль церкви как важнейшего института культуры. Церковь выступает и как светская сила, в лице папства, стремящаяся к господству над христианским миром.

В духовной культуре средневековой Европы достаточно сложным и противоречивым были положение и роль искусства. Главное внимание

художники средневековья уделяли миру потустороннему, Божественному, их искусство рассматривалось как Библия для неграмотных, как средство приобщения человека к Богу, постижения его сущности.

В начале второго тысячелетия происходит синтез романского художественного наследия и христианских основ европейского искусства. Его основным видом до XV столетия стало зодчество, вершиной которого был католический собор, воплощающий идею римской базилики.

С конца XIII в. ведущим становится рожденный городской европейской жизнью готический стиль.

В эпоху, когда подавляющему большинству было недоступно непосредственное обращение к Библии, главным языком христианства являлись изобразительные виды искусства, в цельной, образной форме дающие представления о красоте божественного: живопись выступала как немая проповедь. Главным жанром была иконопись.

Средневековая литература носит религиозный характер, преобладают произведения, построенные на библейских мифах, посвященные Богу, жития святых, их пишут на латинском языке.

При всей устремленности к потустороннему миру набирает силу тенденция обращения к земной жизни. Поэты собирали народные песни, сказания.

Основу музыкальной культуры составляло литургическое пение. Канонизированная музыка — григорианский хорал — включала в себя также песнопения, предназначенные для всех служб церковного календаря. Другой пласт музыкальной культуры связан с идеологией рыцарства (куртуазная лирика трубадуров), а также творчеством профессиональных музыкантов-менестрелей.

Гуманизм Возрождения.

Новое мировоззрение, возникшее в эпоху Возрождения, принято называть гуманизмом (от лат. — человеческий, человечный). Отдельные черты гуманизма присутствуют в античной культуре.

Гуманизм Возрождения, не отрицая, что человек создан по образу и подобию Бога, вместе с тем утверждал право человека на безграничное творчество. Именно в творчестве, считали гуманисты, должно, прежде всего, проявляться подобие человека Богу. Творчество Возрождения было направлено прежде всего на человека. Самопознание и самосозидание человека — таковы главные идеи возрожденческого гуманизма.

Свободомыслие и светский индивидуализм.

Как правило, гуманисты не выступали против религии. Но, превознося человека, делая из него подобие титана, они отделяли его от Бога, которому отводилась роль творца, не вмешивающегося в жизнь людей. Человек стал религией возрожденческого гуманизма.

Культура Возрождения зародилась в Италии. Хронологически итальянское Возрождение принято делить на 4 этапа: Проторенессанс (Предвозрождение) — вторая половина XIII-XIV вв.; раннее Возрождение — XV в.; Высокое Возрождение — конец XV в. первая треть XVI в.; позднее Возрождение — конец XVI в.

Крупнейшие мастера Раннего Возрождения — Ф. Брунеллески (1377-1446), Донателло (1386-2466), Вероккио (1436-1488), Мазаччо (1401-1428), Мантенья (1431-1506), С. Боттичелли (1444-1510). Живопись этого периода производит скульптурное впечатление, фигуры на картинах художников напоминают статуи.

Понятие поздний Ренессанс обычно применяется к венецианскому Возрождению. Только Венеция в этот период (вторая половина XVI в.) оставалась самостоятельной, остальные итальянские княжества утратили свою политическую независимость. Возрождение в Венеции имело свои особенности.

Своеобразный характер имело северное Возрождение (Германия, Нидерланды, Франция). Северный Ренессанс запаздывает по отношению к итальянскому на целое столетие и начинается тогда, когда Италия вступает в высшую стадию своего развития. В искусстве северного Ренессанса больше средневекового мировоззрения, религиозного чувства, символики, оно более условно по форме, более архаично, менее знакомо с античностью.

Философской основой северного Ренессанса был пантеизм.

Второй жанр, который получил развитие в искусстве северного Возрождения — это портрет. Самостоятельный портрет, не связанный с религиозным культом, возник в Германии в последней трети XV столетия. Эпоха Дюрера (1490-1530) стала временем его замечательного расцвета.

Третий жанр, который возник и получил развитие, прежде всего в Нидерландах — это бытовая картина. Крупнейший мастер жанровой живописи — Питер Брейгель-старший.

Тема 20. Христианские идеи и образы в куртуазной культуре (4 часа)

План

1. Понятие «куртуазная культура».
2. История рыцарства.
3. Рыцарская (куртуазная) культура

1. Понятие «Куртуазная культура»:

Куртуазная (рыцарская) культура – культура, соответствует кодексу рыцарской чести, который предписывал строгое соблюдение этикета, отход

от которого, даже в мелочах, мог уронить достоинство рыцаря в глазах других членов привилегированного класса.

2. История рыцарства

Рыцарство - особый привилегированный социальный слой средневекового общества. Традиционно это понятие связывают с историей стран Западной и Центральной Европы, где в период расцвета средневековья к рыцарству, по сути, относились все светские феодалы-воины. Но чаще этот термин употребляют в отношении средних и мелких феодалов в противовес знати.

Зарождение рыцарства относится к 7-8 вв., когда получили широкое распространение условные формы феодального землевладения, сначала пожизненные, позже наследственные. Так, вместе с утверждением военно-ленных отношений шло формирование рыцарства как служилого военно-феодального сословия, расцвет которого приходится на 11-14 вв.

Традиция требовала от рыцаря быть сведущим в вопросах религии, знать правила придворного этикета, владеть "семью рыцарскими добродетелями": верховой ездой, фехтованием, искусным обращением с копьем, плаванием, охотой, игрой в шашки, сочинением и пением стихов в честь дамы сердца.

Крестовые походы способствовали становлению идей, обычаев, морали рыцарства, взаимодействию западных и восточных традиций. Возникли особые организации западноевропейских феодалов - духовно-рыцарские ордены. К ним относятся орден Иоаннитов (1113), орден Тамплиеров (1118), Тевтонский орден (1128).

Тамплиеры. Официально этот орден назывался "Тайное рыцарство Христово и Храма Соломона", но в Европе был более известен как Орден рыцарей Храма. Создание ордена было провозглашено в 1118-1119 гг. девятью французскими рыцарями во главе с Хуго де Пейнсом из Шампани.

Госпитальеры. Официальное название - "Орден всадников госпиталя святого Иоанна Иерусалимского". В 1070 г. в Палестине купцом Мауро из Амальфи был основан госпиталь для паломников к святым местам, в 1113 г. было официально признано Папой в качестве духовно-рыцарского ордена. Рыцари принимали три обета: бедности, целомудрия и послушания. Символом ордена стал восьмиконечный белый крест.

Тевтонский орден. Образован в 1199 г. Однако лишь в 1221 г. на тевтонцев распространились все привилегии, которые имели и другие, старшие ордена тамплиеров и иоаннитов. Рыцари ордена давали обеты целомудрия, послушания и бедности. В отличие от других орденов, рыцари которых были разных национальностей, Тевтонский орден в основном состоял из немецких рыцарей. Тевтонский орден существует в Германии и по сей день.

С появлением рыцарей в Западной Европе начинает развиваться и рыцарская культура.

Рыцарская культура формировалась постепенно по мере становления социального, а затем культурного самосознания господствующего класса. В период развитого средневековья сложился образ идеального рыцаря, и кодекс рыцарской чести, согласно которому настоящий рыцарь должен был происходить из знатного рода, быть отважным воином, постоянно заботиться о преумножении своей славы, совершать подвиги, презрительно относиться к смерти.

От рыцаря требовались обходительность, умение играть на музыкальных инструментах, и сочинять стихи, участвовать в турнирах и соблюдать правила куртуазности – безупречного воспитания и поведения при дворе (т.е. демонстрировать придворную светскость). И, наконец, рыцарь должен был быть преданным возлюбленной выбранной даме сердца, демонстрировать благородство и обладать обостренным чувством собственного достоинства. Таким образом, в кодексе рыцарской чести этика воинственности, силы и мужества переплеталась с нравственными ценностями христианства и средневековым идеалом красоты.

Рыцарская художественная культура отличалась изысканностью, утонченностью, представительностью, в отличие от народной, городской культуры. Позднее крайним выражением куртуазного стиля стала манерность, превратившаяся в салонную забаву.

Отражение рыцарских нравов в области духовной культуры открыло ярчайшую страницу средневековой литературы со своим особым колоритом, жанром и стилем. Она поэтизировала земные радости вопреки христианскому аскетизму, прославляла подвиг и не только воплощала рыцарские идеалы, но и формировала их.

Своим появлением куртуазная (придворная) культура обязана, прежде всего, мифологическим сказаниям, которые развились в героический эпос ставший в классическом средневековье историческим преданием. Из скандинавских и ирландских саг возникает рыцарский роман, положивший начало куртуазной литературы.

Рыцарская литература нашла свое проявление в двух литературных жанрах – рыцарского романа, и рыцарской поэзии.

Первые рыцарские романы появились в Англии после завоевания ее норманнскими феодалами в 1066 г. основой романов стал любовно-приключенческий сюжет о подвигах короля Артура и рыцарей круглого стола, заимствованный из кельтских преданий и легенд

Широкое распространение в Европе этот жанр средневековой литературы получил в 12 в., чему во многом способствовало строительство и развитие европейских городов.

Укрепление королевской власти, рост городов, крестовые походы, открывшие для европейцев Восток, - все это обусловило возникновение новых форм художественной культуры, которые получили название куртуазных, т.е. придворных.

Родиной рыцарской поэзии стала французская провинция Прованс, где сложился очаг светской культуры в феодальной Западной Европе.

В провансальском городе Лангедоке получила широкое распространение лирическая поэзия трубадуров (сочинителей), которая возникла при дворах знатных сеньоров. В этом виде куртуазной поэзии центральное место занимал культ прекрасной дамы, прославлялись интимные чувства.

Поэзия трубадуров имела много разнообразных жанров: любовные песни, лирические песни, политические песни, песни, выражавшие скорбь по поводу смерти сеньора или близкого человека; плясовые песни и т.д.

Из Прованса поэзия трубадуров распространилась в другие страны Европы. В Германии, певцы-поэты назывались миннезингерами (певцы высокой любви), а на севере Франции – труверами, в Италии – гистрионы (певцы нового сладостного стиля), в Англии – менестрели.

Одним из зачинателей рыцарской литературы был Вальтер фон дер Фогельвейде (1172-1230) – Германия. Среди наиболее прославленных поэтов, работавших в жанре рыцарской эпопеи, числится Кретьен де Труа – его романы посвящены кельтскому королю Артуру и его вассалам – рыцарям Круглого стола. В Германии этот литературный стиль отразила записанная около 1200г. «Песнь о Нибелунгах» - стихотворный эпос по мотивам германских сказаний о гибели королевства бургундов, а так же «Тристан и Изольда» - Готфрид Страсбургский (1200), «Парсифаль» - Вольфрам фон Эшенбах. «Бедный Генрих» - Гартман фон Ауэ.

Тема 21. Иконопись (4 часа)

План

1. История иконописи.
2. Техника иконописания.
3. Иконописный канон.
4. Иконостас. Чины иконостаса.
5. Отечественные иконописные школы.

1. История иконописания

По преданию, первой иконой был кусок ткани, на котором отпечатался лик Христа. Однако именно потому, что первые христиане сами сначала были язычниками, они привыкли к изображениям. Им хотелось иметь перед глазами образы собственных святых. Но в основе христианства было учение о боговоплощении, то есть о рождении Бога в человеческом облике. Поэтому не прекращались попытки запечатлеть этот облик с его чертами: ведь это было как бы доказательством истинности существования Христа, Богоматери

и святых. Главной трудностью на этом пути была необходимость передать не только тело, но и душу, высочайшую духовную сущность изображенного.

2. Иконописный канон

В христианском искусстве сложился иконографический канон постоянно воспроизводимые, перерисовываемые друг с друга изображения, которые с одного взгляда позволяют определить, что за святой или какое событие представлено на иконе. Часто говорят, что канон ограничивает свободу художника. Но средневековый мастер и не стремился к свободе: он не должен был писать "от самомыслия", считалось, что его рукой ведет Бог. Поэтому так распространены были легенды о том, как иконы вместо художника писал ангел или же незримая сила направляла работу мастера. Такой взгляд обусловил анонимность средневекового творчества. До XVII века художники почти никогда не подписывали свои иконы.

Икона стала так заметно отличаться от картины, что большинство христиан признало возможность священного изображения. Видный богослов VII в. Иоанн Дамаскин (живший в городе Дамаске) сформулировал основные положения христианского иконопочитания. Он утверждал, что икона есть чувственный образ, возводящий ум человека к своему духовному первообразу (оригиналу). Икона не является Богом, но приобретает часть святости своего оригинала.

Она даже может творить чудеса. Обращаясь с мольбой к иконе Богородицы или Христа, человек просит милости не икону, а самих Христа и Марию.

Для передачи божественности образов складывается особый, строго определенный тип изображений. Был зафиксирован обязательный внешний вид святого. Дионисий Ареопагит разработал учение о символике цвета, согласно которому вишневый цвет, объединяющий красный и фиолетовый, символизировал Христа, голубой означал чистоту, красный – божественный огонь, пурпурный – символ царственности, зеленый – цвет юности, белый – символ Бога. Христа стали изображать в вишневом хитоне и голубом плаще – гиматии, Богородица – в темно-синем хитоне и вишневом покрывале – мафории.

Выработался принцип «обратной перспективы», согласно которым, точка схода зрительных линий находится не за предметами, а впереди них.

Фон византийских икон чаще всего золотой. В христианстве золото символизирует нерукотворный свет. Наличие золота придавало изображению мистический характер.

Иконография росписей храмов и отдельных икон имела определенную систему, чаще всего основанную на символике литургии и гимнографии.

3. Техника иконописания

Икона пишется на доске. Из отдельных досок сбивался щит, который укрепляли с обратной стороны специальными шипами от возможного покоробления.

После просушки доски в ней выдалбливался ковчежец. Затем наклеивалась поволока, т.е. холст, а сверху снова покрывали клеем. Затем, после просушки на нее наносил побел – жидкость из клея и мела, после чего доска левкасилась (6-7 раз), затем шла шлифовка.

Икона пишется темперой. Темпера представляет собой смешение красок, полученных из растирания камней, металлов, остатков органического происхождения и т.д. Краски для нанесения образа применялись только натуральные из минеральных пигментов.

После завершения работы для отделки нередко употреблялось золото или серебро, которое приклеивалось клеем. Сверху икону покрывали олифой либо льняным или конопляным маслом, чтобы усилить звучность цвета.

4. Иконостас. Чины иконостаса.

В каждом храме иконам отведен определенный участок стены или другие части интерьера. Одни иконы предназначались для иконостаса – другие для помещения у нижних частей столбов и стен и т.д.

Иконостас состоит из нескольких рядов икон, расположенных в определенном порядке и закрепленном на специальном каркасе.; глухая стена иконостаса отделяет алтарное пространство от основной части храма.

В каждый ряд иконостаса входит значительное количество икон (2-15).

Высокие иконостасы – это типично русское явление. Русский иконостас формировался постепенно. На архитраве устанавливались иконы Христа и обращенных к нему в молитвенном предстоянии Богоматери и Иоанна предтечи. Внизу под архитравом начали помещать иконы с изображением местно чтимых святых или евангельских сюжетов, которым был посвящен храм, т.н. храмовые иконы. В центре ряда всегда находятся Царские врата, а по сторонам от них – иконы с изображением Богоматери с младенцем и Христа.

4. Отечественные иконописные школы

Постепенно на Руси стали складываться самостоятельные иконописные школы:

Владими́ро-Сузда́льская живописная школа – сложилась в первой четверти 12 в. Владимирская икона Божьей Матери стала эталонным образцом для всех древнерусских мастеров иконописи. Владимирские иконописцы начали разработку иконографии «Деисуса», связанной с развитием формы русского иконостаса. Владимирские иконы отличает

высокая техника живописи, светоносностью колорита, и необычайная одухотворенность образов.

Киевская живописная школа – ее стиль вобрал в себя византийский канон построения человеческой фигуры и композиционных закономерностей, стройную систему росписей культовых зданий.

Московская живописная школа - ведущая школа древнерусской живописи 14-17 вв. многие московские иконописцы обучались своему искусству в Византии. В московской школе четко прослеживается стремление мастеров передать особый, национальный характер в иконах - образы русских князей-мучеников. Многие московские мастера переняли от владими́ро-суздальской иконописной школы. Много в московской иконописной практике героического эпоса – святым-воинам, героям Куликовской битвы.

Новгородская живописная школа – одна из наиболее интересных и плодотворных художественных школ. Новгородские иконы исполнены в той широкой, размашистой манере, которая станет характерной для новгородской школы. Лица святых – суровые и мужественные, их движения насыщены энергичной динамикой. Новгородские живописцы умели, используя довольно сдержанную палитру, придать росписи эффект многокрасочности.

Псковская живописная школа – одна из наиболее оригинальных в стилистическом отношении и демократичных школ русской живописи. Стиль псковских мастеров характеризует прежде всего господство линий, жестко очерчивающий фигуры, складки одеяний. Главная особенность - стремление художников к глубокой эмоциональной выразительности, непосредственности передачи человеческих чувств. Псковские иконописцы умеют через цвет передать драматизм образа.

Ростовская живописная школа – продолжательница традиций владими́ро-суздальской школы. Начиная с 14 в. Ростовская иконопись отличается сдержанностью и гармонией колорита, круговым построением композиций, простоватыми народными типами лиц святых персонажей, любовью к подробному повествованию (в клеймах) главным качеством ее является сочетание строгой красоты канонического иконописного искусства с народными наивнореалистическими образами.

Строгановская школа - живописная школа конца 15 – 17 вв., отличительным признаком которой была миниатюрная утонченность манеры. Название школы условно, большинство ее мастеров были «царскими» иконописцами. В творчестве мастеров этой школы на первый план эстетической ценности выдвинулось собственно мастерство – каллиграфичность рисунка, высокая живописная техника с тонкой прорисовкой изображения золото, тщательность отделки, любовь к орнаментальному узорочью, сложные для своего времени пространственные построения, свобода в передаче движения.

Тверская живописная школа – одна из самобытных школ древнерусской живописи. В основе ее стилистики лежала Киевской и

Владими́ро-Сузда́льской школ. Образ святых при видимом эпическом спокойствии- статичности поз, симметрии композиции, стройность палитры – наполнены внутренней экспрессией. Эта экспрессия – характерная черта тверской школы, наряду с особой светоносностью живописи. Сияние серебра привносит в икону ощущение реального света.

Ярославская живописная школа - одна из самых значительных провинциальных школ 16-17 вв. характерной чертой школы можно назвать ее монументализм форм. После присоединения к Москве влияние Московской живописной школы стало определяющим в творчестве Ярославцев.

Тема 22. Христианская храмовая архитектура (2 часа)

План

1. Раннехристианская архитектура.
2. Романская и готическая культовая архитектура.
3. Архитектура православного храма.

1. Раннехристианская архитектура

В 313 император Константин объявил христианство государственной религией, и перед архитекторами встала задача создания церковного здания.

Базилики (католические храмы). **Базилика** – греч. – царский дом. – прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на несколько нефов : средний неф более высокий, освещается через окна, расположенные над крышами боковых. В древнем Риме базилики выполняли роль общественных зданий. Превращенные в христианские храмы, они дали начало типологии католического храмового здания, имеющего в плане форму латинского креста.

Базилика отличалась предельной простотой формы. Первые церковные здания имели деревянные стропильные перекрытия. Часто при возведении храмов использовали фрагменты старых построек, поэтому колоннада могла быть составлена из колонн, увенчанных разными капителями (навершие колонны). Мраморные плиты пола образовывали орнаментальный рисунок. В апсиде и на стенах церкви сверкали мозаики. Когда на мозаичную декорацию не хватало средств, храм расписывали фресками. По контрасту с богато украшенным интерьером внешний облик церковных зданий был очень скромным, что отличало их от языческих храмов.

Помимо базиликальных христиане возводили и центрические постройки. В этом случае алтарь помещался в центральной части крестообразного или круглого в плане зала, окруженного галереями.

2. Романская и готическая архитектура.

Романским стилем в старину называли памятники архитектуры, выполненные по римскому образцу, т. е. из камня со сводчатым покрытием, а не из дерева, как строили варвары.

Романский стиль в настоящее время определяется как стиль западноевропейского искусства 11- пер. политическая система. 12 в.в. внешним обликом романский стиль был схож с замком.

В романских храмах появляются т.н. «розы» - окна в виде окружности большого размера, украшающие фронтоны главного нефа и трансепта (поперечный неф).

В романской архитектуре определился тип архитектурной композиции, которого не знали, ни Греция, ни Рим. Традиционные римские арки, столбы и колонны вступили в тесное взаимодействие. Боковые стены стали более массивными, членение на ярусы исчезает.

Орнамент в основном растительный, состоящий из переплетающихся лент, с листьями, поясами из бус, фантастическими изображениями животных почти сплошь покрывает порталы. Скульптура и живопись служили целям архитектуры. Живопись представлена росписью колонн, капителей, главное – апсиды. Это изображение Христа и апостолов, отцов церкви, которые писались по сухой штукатурке насыщенными красками.

Символика романского храма.

Пространство романского храма, понималось как системно организованное, построенное по законам красоты мироздания. Здание состояло из трех частей – притвора, или нартекса, средней части и алтаря, что соответствовало идее единства человеческого, ангельского и Божественного уровней бытия, напоминало о тройственности души, тела и духа человека.

Граница между романским стилем и готикой падает во французской архитектуре на 1150 г. в других странах перелом произошел позже.

Готическое искусство. Современники называли искусство, пришедшее на смену романской архитектуре, «французской манерой». Термин «готика» возник в среде творцов Возрождения, «готическое», означало варварское, т.к. готы разрушили Рим. Вначале термин «готика» применяли только по отношению к литературе на неправильной латыни чаще всего во Франции где этим термином обозначался национальный стиль. Долгое время готическим именовались все искусство Средневековья, с конца 19 в. – поздний период средневековой культуры.

Готические соборы строились с таким расчетом, чтобы в них могло разместиться все взрослое население города.

Крестовые походы 11-12 в. дали новый толчок в развитии строительной конструкции, так европейцы познали стрельчатую арку – применяемую в мусульманской архитектуре. Готические архитекторы отказались от массивных конструкций и перешли к каркасной системе.

К началу 13 в. сформировались все черты собора зрелой готики.

Интерьер готического собора стал светлым и просторным. Формы архитектуры стали выражать стремление души христианина к Богу. Стены были не видны из-за потока света, льющегося из оконных проемов.

Ранняя готика. Примером ранней готики служат соборы в Лане и Собор Парижской Богоматери (1163 г.) начиная с собора Парижской Богоматери архитекторы стали стремиться увеличить высоту зданий. Новым мотивом для ранней готики явилась на фасаде и «галерея королей», в которой изображались скульптуры 28 ветхозаветных «предков Христа».

Зрелая готика. На рубеже 12-13 вв. обозначился переход к высокой готике в соборах в Бурже и Шартре. Шартрский собор имеет самый значительный ансамбль этого периода, включающий более 180 витражей. Шпиль башни достигает 105 м.

Вершиной зрелой готики стала Сент-Шапель – Святая капелла в Париже, которая строилась как королевская церковь. В ней находился вывезенный из Константинополя «терновый венец Христа», для которого 2-этажная капелла служила реликварием.

3. Православные храмы.

Византийское зодчество создало тип крестово-купольного храма, основой которого являлось прямоугольное помещение с четырьмя столбами в середине, членившие внутреннее пространство здания на девять частей. Столбы соединялись арками, поддерживающими барабан купола. Центром храма было подкупольное пространство, залитое светом, проникающим сверху через окна, помещенные в барабане

К зданию добавляли еще одно здание – нартекс. Иногда храм расширяли за счет двух боковых нефов, таким образом, здание становилось пятинефным. Внешний облик храма отражал его внутреннее убранство. Здания возводили из тонкого плиткообразного кирпича – плинфы и камня на известковом растворе, который имел розовый цвет из-за добавки в него мелко тертого кирпича – цемянки.

Символика православного храма. Канон оформления храма выработался в Византии после победы иконопочитания. Среди всех символических толкований наиболее важным стало понимание храма как микрокосмоса, объединяющего небесную и земную сферу.

В отличие от западного католического храма у православного храма две сакральные зоны - купольное пространство и апсида. На парусах главного нефа изображаются 4 евангелиста и/или их символы – Лука (телец), Иоанн (орел), Марк (лев), Матфей (ангел). Эти образы христианской иконографии утвердились в трактовке Августина и Иеронима. В простенках барабана изображались апостолы и пророки. В 11 в. к изображениям были добавлены 12 сцен «праздничного цикла»: Благовещение, Рождество, Сретение, Крещение, Преображение Господне, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во ад, Воскресенье, Сошествие Святого духа на апостолов, Успение Богородицы.

На столбах алтарной арки помещались изображения Богоматери и благовествующего ей архангела Гавриила, на стенах и сводах развевались сюжеты евангельской истории.

Праздничный цикл располагался в рукавах креста, с юго-востока по часовой стрелке. Под куполом помещался амвон – возвышение пола храма перед алтарем, откуда читались проповеди и вокруг которого развевались сцены священной истории. Амвон мог символизировать Голгофу или пещеру, в которой родился Иисус.

В боковых пределах, галереях, на хорах шли библейские и протоевангельские сюжеты. На простенках и на столбах – святые и мученики.

Картины Страшного Суда изображались на западной стороне храма. Они могли быть заменены композициями Успения Богородицы или Тайной вечери.

Тема 23. Искусство мусульманского мира (2 часа)

План

1. Влияние ислама на эстетический канон традиционной арабской культуры.
2. Мусульманская храмовая архитектура.
3. Различные жанры мусульманской культуры.

1. Влияние ислама на эстетический канон традиционной арабской культуры

В исламе признается, что искусство является одним из видов знания, которое проистекает от всевышней мудрости Аллаха.

Художник-мусульманин окружающему миру придает геометрические формы – треугольник, квадрат (при их помощи человек может проникнуть в мир сверхъестественный).

В 723 г. Появился указ халифа Йазид 2 об уничтожении статуй, в 9 в. Запрещение изображать животных вошло в тексты т.н. достоверных хадисов.

Ислам утверждал веру в Бога единого, не наделенного антропоморфными чертами, безликого, неподдающегося художественному воспроизведению. В мечетях и др. общественных местах нельзя было изображать не только Бога, но и человека.

Негативные позиции ислама распространяются и на поэзию и музыку.

Ислам, как и другие религии не призывает к переустройству общества, он учит смирению и послушанию.

К числу запретов относится изображение людей и животных. Запрет этого рода ведется от борьбы с идолопоклонством, язычеством. В живописи правда он соблюдается не так строго (всегда существовало искусство миниатюры с изображениями небольших фигурок людей и животных), он оказал свое влияние на характер исламского искусства, где живопись и особенно скульптура, почти всецело вытеснены архитектурой и орнаментом.

Принятие ислама способствовало складыванию определенных традиций, которые получили распространение в мусульманском мире – например исламские обряды и праздники. Например, исламские обряды – сунат, т.е. обрезание, свадьба, рождение ребенка, похороны. Все они проходят по строго сформировавшемуся порядку.

Наследие Передней Азии сказалось в архитектурных формах, в кирпичной кладке, покрытой пестрым узором поливных изразцов.

Исламская культура впитала в себя все самое лучшее – древнейшие мечети создались в подражание христианским храмам Византии и Сирии. Из Египта были заимствованы колонные залы, Сасанидский Иран передал искусство возведения огромных куполов и др.

Для исламской культуры характерны следующие каноны:

- Соединение центрического и порталного принципа в композиции зданий;
- Архитектоника масс и подчинение ей пространства;
- Принцип дистанции и масштабности, выражающий иерархию величия;
- Лаконизм и суровая простота при тонкости и изяществе деталей;
- Превращение стеновых материалов в отделочные;
- Выработка и совершенствование облицовок;
- Необычайная культура линий, преобладание плавных кривых с выкружками в сочетаниях со спиралями и волнистыми побегими на осях и сетках.

2. Мусульманская храмовая архитектура

Среди различных видов архитектурных произведений главное место занимают молитвенные дома и мечети. При сооружении новых мечетей постепенно вырабатывались две главные формы плана. Первая форма – прямоугольный двор в середине которого стоит очистительный бассейн для ритуальных омовений, он окружается открытыми колонными галереями, специальное место для молитвы – Ливана, делается особенно глубокой. Вторая форма мечети - перенимает плановое расположение византийского здания центрального типа или просто в виде многоугольного купольного пространства с обходом. Она является классическим образцом для

большинства османских сооружений в Константинополе. Мечети дополняются минаретами, с высоко поднимающимися башнями.

Распространение мусульманской архитектуры ограничивается странами, в которых нашел себе доступ ислам. Однако исламское искусство завоевало себе место и в Европе, да и по всему миру. Это, прежде всего, заимствование орнаментики.

Одной из характерных черт синтеза искусства в монументальном зодчестве является роль декоративных форм и особое значение орнамента.

Широкое применение в архитектуре Арабского Востока получили сталактиты (мукарны) – декоративное заполнение сводов, ниш и карнизов в виде призматических фигурок с нитеобразным вырезом, расположенных выступающими один над другим..

Широкое распространение в арабском искусстве получили арабески, которые явились новым типом орнаментальной композиции, позволивший художнику заполнить сложным, плетеным узором плоскости любого очертания. Первоначально в арабесках преобладал растительный орнамент.

Позднее получил распространение гирих – линейно-геометрический орнамент, построенный на сложном сочетании многоугольников и многолучевых звезд.

3. Различные жанры мусульманской культуры

Миниатюра – самое ценное из того, что было создано в области изобразительного искусства в Иране. Ее расцвет был связан с расцветом ираноязычной литературы. Иранская миниатюра почти не связана с религией. Ее основная тема – образ прекрасного сада, роскошной лужайки, усеянной цветами.

Стиль иранских миниатюр заключается в изображении крупных по масштабу фигур, заполняющих все поле миниатюры и расположенных как бы на первом плане, одна рядом с другой.

Со второй половины 14 в. В ширазской школе миниатюры произошли изменения – появились новые стилевые особенности: усилилось декоративное начало, ослабели связи с настенной живописью, миниатюра приобрела книжный характер. К 16 в. Искусство миниатюры достигает своего наивысшего расцвета.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Общие положения

- 1.1. Курсовые работы представляют собой исследования, проводимые студентами самостоятельно по определенным темам.
- 1.2. Курсовая работа – самостоятельная работа студента, основной целью и содержанием которой является развитие умений и навыков теоретических и экспериментальных исследований, обоснование различных решений или обобщений, способствующих успешной подготовке выполнения дипломной работы, оценка результатов исследований, при необходимости – оформление графической части.
- 1.3. Тематика курсовых работ должна отвечать задачам предмета с учетом специальности студента и соответствовать практическим требованиям науки и производства.
- 1.4. При выполнении курсовой работы, содержащей исследовательскую часть или разрабатываемой на базе научных исследований, рекомендуется также проводить патентные исследования.
- 1.5. количество курсовых работ определяется учебным планом. Общее число курсовых работ по дисциплине не может превышать четырех в учебном году. Курсовая работа учитывается при определении общего числа экзаменов и зачетов в соответствующем семестре.
- 1.6. Научным руководителем по выполнению курсовых работ утверждаются заведующим кафедрой. Руководителем курсовой работы по дисциплине учебного плана является, как правило, лектор, ведущую данную дисциплину. Зав. Кафедрой может назначить руководителем курсовой работы по дисциплине учебного плана преподавателя, ведущего практические занятия, или иного преподавателя кафедры; руководителем также может быть назначен приглашенный специалист, выполняющий соответствующие обязанности на условиях совмещения или почасовой оплаты.
- 1.7. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение.
- 1.8. Согласно сводной номенклатуре дел, утвержденной ректором, курсовые работы хранятся на кафедре в течении двух лет.

2. Порядок выбора тем и сроки написания курсовых работ

2.1. В соответствии с рабочими планами специальностей кафедра ежегодно разрабатывает примерную тематику курсовых работ отдельно для каждого курса.

При разработке тематики курсовых работ кафедра должна учитывать теоретическое и практическое значение включаемых в нее проблем, по возможности предусматривать написание студентами работ по новым научным проблемам, вопросам, недостаточно изученным или являющимся предметом дискуссии в литературе, а также по рекомендациям (запросам) организаций, предприятий, фирм и т.д.

2.2. Тему курсовой работы из предложенной кафедрой тематики студент выбирает сам. Рекомендуется не закреплять одну тему за двумя студентами одной академической группы.

С разрешения заведующего кафедрой в отдельных случаях студент может выполнять курсовую работу по теме, не входящей в утвержденную тематику. Для этого необходимо представить обоснование о целесообразности выполнения курсовой работы по предлагаемой теме.

2.3. Этапы и сроки выполнения курсовых работ должны в обязательном порядке быть согласованы с научным руководителем в соответствии с утвержденным кафедрой графиком.

На студента, не выбравшего своевременно тему курсовой работы или нарушающего сроки ее подготовки, налагаются административные взыскания вплоть до отчисления из университета.

2.4. Оформление курсовых работ должно соответствовать СТП АмГУ.

3. Формы и порядок аттестации по курсовым работам

3.1. Формами аттестации по курсовой работе является зачет (зачтено-не зачтено) или дифференцированный зачет («отлично» - «хорошо» - «удовлетворительно» - «неудовлетворительно»). Форма аттестации определяется Ученым советом факультета.

3.2. Аттестация всех курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной сессии.

3.3. Аттестация по курсовым работам проводится в виде ее защиты на заседании комиссии, назначенной зав. Кафедрой, в составе не менее двух преподавателей кафедры в присутствии руководителя курсовой работы. Оформляется протоколом. В отсутствие руководителя защита может быть проведена при условии представления им отзыва на курсовую работу.

3.4. Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, допуска научного руководителя. В случае недопуска курсовой работы к защите, руководитель курсовой работы проставляет в экзаменационную ведомость студенту неудовлетворительную оценку.

3.5. Курсовая работа, получившая оценку «неудовлетворительно», переделывается в срок, установленной кафедрой по согласованию с деканатом.

Примерная тематика курсовых работ

1. Жанры духовной и культовой музыки (хорал, знаменный распев, духовный концерт, месса, литургия).
2. Романский стиль в культовой архитектуре.
3. Базиликальный и крестово-купольный принципы в храмовой архитектуре.
4. Театральные жанры и религия (религиозные мистерии, театр меракль, моралитэ).
5. Готический стиль в архитектуре и его специфика.
6. Искусство в национальных религиях.
7. Творчество И. С. Баха, как пример протестантского искусства.
8. Сравнительная характеристика школ русской иконописи.
9. Феномен иконостаса в православии.
10. Канон, символ, аллегория, образ как основные категории религиозно-культового искусства.
11. Религиозно-культовое искусство современности.
12. Культовые сооружения и храмовые комплексы древних кельтов и бриттов.
13. Взаимосвязь общественных зрелищ и развлечений Древнего Рима с религиозной практикой.
14. Первые христианские памятники.
15. Иконография персонажей кельтской мифологии.
16. Апокрифическая и агеографическая литература Руси.
17. Категория «чудесного» в христианском искусстве.
18. Эстетические принципы мусульманского искусства.
19. Мусульманская храмовая архитектура.
20. Религиозные мотивы в арабском фольклоре и литературе.
21. Сакральные мотивы в искусстве Древнего Востока.
22. Религиозный мистицизм в готическом романе.
23. Неоязычество в современной художественной культуре.
24. Эстетика православной литургии.
25. Христианская архитектура в стиле модерн.
26. Религиозный мистицизм в готическом романе.
27. «Реанимация мифа» в современной литературе.
28. Неоязычество в современной художественной культуре.

29. Современная отечественная иконопись. Основные центры, своеобразие техники.
30. Отражение идей Нового религиозного сознания в России рубежа 19-20 веков в творчестве В. Васнецова и М. Нестерова.
31. Сакральные истоки традиционного орнамента.
32. Буддийские храмы России: каноническое и оригинальное.
33. Влияние даосизма на традиционную пейзажную лирику Китая.
34. Отражение конфуцианских верований и этических идеалов в народных сказках и легендах Китая.
35. Религиозные мотивы в творчестве А. Иванова (вариант: в творчестве художников-передвижников).
36. Иконописное творчество В.М. Васнецова.
37. Религиозные мотивы в творчестве амурских художников (А. Гассан, А. Тихомиров и др.)
38. Отражение верований, религиозной практики и этики мусульман в сказках «Тысячи и одной ночи».
39. Библейские образы в художественной литературе русского Серебряного века.
40. Отражение религиозных представлений древних славян в русском фольклоре.
41. Национальные вариации иконографии Будды.
42. Религиозные мотивы в живописи С. Дали.
43. Христианство и литература постмодернизма.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Домашние и контрольные работы студенты выполняют по заданным темам в соответствии с рабочей программой курса и оформляются в отдельной тетради, предназначенной для выполнения домашних заданий и контрольных работ. Домашняя работа студентов состоит не только в подготовке к семинарскому занятию по заданным вопросам, но и конспектировании источников по заданным темам.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Эстетические проблемы в религиоведении»

«Презентации с использованием мультимедийных средств в программе Power Point и средств DVD:

- лекции:

Тема 1 «Введение в эстетические проблемы в религиоведении

Тема 6 «Отражение религиозных представлений в искусстве Индии»;

Тема 8 «Синтез буддизма и традиционных верований в искусстве стран Индокитая»;

Тема 14 «Соединение христианского искусства и античной традиции в искусстве Византии»;

Тема 17 «Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре»;

Тема 18 «Христианская символика и ее распространение в искусстве»;

Тема 19 «Христианское изобразительное искусство Европы»;

Тема 22 «Иконопись» - проводится с использованием презентации в программе Power Point и мультимедийных средств;

- DVD – фильмы

Тема 4 - «Загадки великого Нила», «Египет: тайны фараонов»;

Тема 5 - «В поисках финикийцев»;

Тема 6 - «Путешествие по Индии»;

Тема 7 - «Сказки народов мира. Китайские народные сказки»;

Тема 8 - «Ритмы Тибета»;

Тема 9 - «Сказки народов мира. Японские народные сказки»;

Тема 10 - «Затерянное королевство майя», «Затерянные города инков»;

Тема 11 - «Древняя Греция. Мифы и герои»;

Тема 12 - «Август: первый император»;

Тема 13 - «Святая земля»;

Тема 14 - «Византия: утраченная империя»;

Тема 15 - «Кельтские саги»;

Тема 16 - «Кольцо Нибелунгов».

При защите курсовых проектов студенты могут также использовать мультимедийные средства.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

В процессе изучения дисциплины «Эстетические проблемы в религиоведении» активно используются современные информационные технологии, особенно Интернет при подготовке к лекциям, а также к семинарским занятиям.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Поисковые системы www.rambler.ru , www.aport.ru, www.google.ru , www.yandex.ru.

10. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ.

Контрольные работы

Тема 15. Истоки иконописания. Техника иконописания

Контрольная работа предполагает ответы на следующие вопросы:

4. Какое дерево выбиралось для подготовки доски для иконы (в византийской и русской школах).
5. Что такое «левкас», и с какой целью он использовался.
6. Что такое «темпера», для чего она использовалась и как готовилась.
7. Объясните, что значит обратная перспектива и с какой целью она использовалась в иконописании.
8. Кратко опишите историю возникновения иконостаса и высокого иконостаса.
9. Укажите чины иконостаса.

Домашние задания

К теме 1. Наследие архаических культур в искусстве, распространенном в традиционных культурах народов Дальнего Востока

Подготовить рефераты по одной из предложенных тем (до 10 страниц):

1. Жизнь и быт коренных народов юга Дальнего Востока – орочен, тунгусов, манегоров, нигидальцев, гольдов.

2. Шаманизм как религиозное явление.
3. Духи-помощники, духи-покровители.
4. Символика шаманских атрибутов.
5. Влияние религиозного мировоззрения на искусство коренных народов Дальнего Востока

К теме 3. Отражение мифологических представлений египтян в художественной литературе

Подготовить аннотацию или рецензию одной из предложенных публикаций по теме Самостоятельной работы:

1. И.В. Рак «Древний Египет. Что такое миф».
2. И.В. Рак. «Древний Египет. Легенды и сказки»
 - Коршун и кошка;
 - Лев и мышка;
 - Потерпевший кораблекрушение;
 - Хитрый полководец Джхутум;
 - Правда и Кривда;
 - Проделки воров;
 - Красноречивый поселянин.

К теме 4. Религиозное искусство народов Ближнего Востока

Дать определение терминам:

- Город-государство;
- Семиты;
- Баал (Эль);
- Мильком;
- Эшмун;
- Жрец;
- Священные рощи;
- Мировое яйцо;
- Склеп;
- Саркофаг;
- Рельеф, фреска;
- Истанус;

- Телепинус.

К теме 5. Буддизм в Индии и его влияние на религиозную практику индийцев

Подготовить краткий конспект по плану:

1. Архитектура буддийского храма периода Ашоки.
2. Ступы – форма ступы, расположение торонов, функции ступы (ступы в Бхархуте, Санчи, Амаравати).
3. Вихары – архитектура монастыря, функции.
4. Чайтьи – расположение, архитектура, убранство.
5. Стамбхи – функции, архитектура, украшение.

К теме 6. Конфуцианство и даосизм в Китае и его влияние на искусство

Подготовиться к индивидуальному опросу по плану:

1. Влияние даосизма и конфуцианства на архитектура китайских храмов.
2. Даосский храм – функции, архитектура, правила в храме, элементы декора.
3. Влияние буддизма, даосизма и конфуцианства на развитие традиционного искусства Китая.

К теме 7. Взаимосвязь религиозных представлений и художественной культуры японцев

Составить сравнительную таблицу

Буддийские традиции	Отражение в искусстве	Синтоистские традиции	Отражение в искусстве

К теме 8. Своеобразие южноамериканских религиозных представлений и их влияние на культуру

Для проведения викторины подготовить ответы на следующие вопросы:

1. Какие государства приняли участие в христианизации народов Мезоамерики.

2. Как поступили конкистадоры с религиозным наследием (книги, храмы, культовые предметы) народов Мезоамерики.
3. Какие животные считались у народов Мезоамерики священными.
4. Назовите самую древнейшую цивилизацию индейцев в Мексике и Гватемале.
5. Что представляет из себя культ ольмекской «богини с косами».
6. Назовите самый крупный церемониальный центр Мезоамерики в первой половине I тыс. н.э.
7. Укажите хронологические рамки зарождения культуры майя.
8. Какого бога в форме крылатого змея почитали во всей Мезоамерике.
9. Какое племя первым обнаружили конкистадоры Кортеса, попав в Америку.
10. Когда возникла империя инков и почему ее стали называть именно империей.
11. Что представляет из себя космогоническое представление майя о мировом дереве.
12. Какую роль выполняла пирамида в Паленке.
13. Как проходило жертвоприношение у племен майя.
14. Что представляет собой «узелковое письмо» у инков.
15. Что Вы можете рассказать о храме Солнца.
16. Чем отличалась космогония инков от космогонии других племен.
17. Какой город являлся центром ацтекской цивилизации.
18. Что такое гаруспиции и асуспиции.
19. Какая общая черта характеризует всю цивилизацию доколумбовой Америки.
20. С чем была связана игра в мяч у индейских племен.

К теме 9. Религиозные истоки греческой культуры.

Подготовить реферат по одной из предложенных тем (до 10 страниц):

1. Религиозные представления в крито-микенской цивилизации.
2. Религиозные представления в гомеровской Греции.
3. Религиозные представления в архаической Греции.
4. Религиозные представления классической Греции.
5. Эллинизм и религия.

К теме 10. Формирование римской эстетики и ее взаимосвязь с религиозными представлениями

Составить опорный конспект по плану:

1. Влияние этрусской и греков на религиозную культуру римлян.
2. Развитие собственных религиозных представлений римлян.
3. Римский пантеон богов.
4. Культ гения императора.

К теме 11. Религиозное искусство древних евреев и начало формирование христианского искусства

Дать определение следующим понятиям:

- Иудаизм;
- Пятикнижие;
- Исход;
- Библия;
- Ветхий Завет;
- Тора, Кетувим;
- Кумранская община;
- Яхве;
- Иерусалимский храм;
- Раввин;
- Шаббат;
- Масореты;
- Талмуд.

К теме 12. Соединение христианского искусства и античной традиции в искусстве Византии

Составить сравнительную таблицу

Христианские традиции	Отражение в искусстве	Античные традиции	Отражение в искусстве	Общие черты

К теме 13. Отражение мифологических и религиозных представлений в русском фольклоре

Для собеседования подготовиться по следующим вопросам:

1. Как связана мифология и язычество древних славян.
2. Можно ли согласиться с тем, что языческие обряды были для древнего человека формой управления природой.

3. Сохранились ли в современной жизни следы древнейших праздников и обрядов.
4. В каких русских былинах упоминаются ритуальные пиры при дворе князя Владимира Красное Солнышко.
5. Каково значение языческих обрядов, праздников, святилищ в духовной культуре.

К теме 14. Каноническое и авторское в религиозной живописи

Составьте краткий конспект по плану, указанному в графике самостоятельной работы

11. ФОНД ТЕСТОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

группа

ФИО

Контрольный тест по дисциплине «Эстетические проблемы в религиоведении»

Вариант 1.

Вариант 1

1. Как называется обряд посвящения (через который проходят все члены племени, достигшие определенного возраста), представляющий собой комплекс религиозных церемоний и физических испытаний, в ходе которого посвящаемый становится полноправным членом племени:
А) адаптация;
Б) инициация;
В) конфирмация;
Г) инкультурация?
2. Что такое магия:
А) ранняя форма религии, основанная на представлении об общении шамана с духами;
Б) общая молитва людей в первобытном обществе;
В) торжественная церемония, посвященная возведению в ранг вождя племени;

Г) совокупность символических действий и ритуалов с заклинаниями и обрядами?

3. Как в христианстве называется место эсхатологической битвы во время конца света, в которой будут участвовать «цари всей Земли»:

- А) Вифлием;
- Б) Армагеддон;
- В) Содом;
- Г) Гоморра?

4. Как называется совокупность религиозных обрядов определенной религии или культа, главными элементами которых являются молитвы, жертвоприношение, очищение, гадание и т.д.:

- а) церемония;
- б) торжественный акт;
- в) ритуал;
- г) распорядок?

5. Как называется помещение для отправления религиозного культа мусульман:

- А) храм;
- Б) мечеть;
- В) церковь;
- Г) собор?

6. Как называется терпимость к чужим мнениям и верованиям:

- А) реакция;
- Б) толерантность;
- В) молчание;
- Г) дипломатичность?

7. Какой народ являлся основателем древнейшей культуры в Месопотамии:

- А) аккадцы;
- Б) вавилоняне;
- В) шумерцы;
- Г) ассирийцы?

8. Что такое зиккурат:

- А) архитектурная постройка;
- Б) здание для проведения общественных праздников;
- В) святилище главного бога;
- Г) административное здание?

9. Что такое мифология? Найдите правильный ответ:

- А) творчество первобытных людей, посвященное окружающей природе;
- Б) фантастическое отражение действительности, возникающее в результате одушевления природы и всего мира в первобытном сознании:
- В) вера в существование духов;
- Г) обрядовое действие первобытных людей во время религиозных праздников?

10. К какой из великих культур относится ведическая культура:

- А) китайской;
- Б) индийской;
- В) египетской;
- Г) античной?

11. Какие из эпических поэм принадлежат к индийской культуре:

- а) «Ригведы»;
- б) «Гэндзи моногатари»;
- в) «Рамаяна»;
- г) «Махабхарата»?

12. Для какой культуры наиболее важной чертой является заупокойный культ:

- а) греческой;
- б) римской;
- в) египетской;
- г) византийской?

13. Как называется в древнескандинавской мифологии воинственные девы-богини, которые помогали героям в битвах и относили души убитых воинов в Валгаллу, где прислуживали им на пирах:

- а) амазонки;
- б) весталки;
- в) валькирии;
- г) тетеры?

14. Как называется жертвенник, место совершения жертвоприношений в ранних религиях:

- а) алтарь;
- б) амвон;
- в) альков;
- г) аналой?

15. Назовите универсальный символ цивилизации Древнего Египта – олицетворение тайной премудрости:

- а) Ра;
- б) сфинкс;
- в) Осирис;
- г) фараон?

16. Какому направлению буддизма отдают предпочтение верующие Индокитаяб

- а) тхеравады;
- б) махаяны;
- в) тантризму;
- г) ламаизму?

17. Как согласно религиозным верованиям евреев называется ниспосланный Богом спаситель, который должен установить на земле царство «разумной справедливости»:

- а) Бог;
- б) миссия;
- в) ангел;
- г) архангел?

18. Кто такие «Ками»:

- а) образованные люди;
- б) японские духи;
- в) злые существа, насылающие порчу на людей;
- г) китайские духи-заступники?

19. Какой термин принят в международной научной терминологии для определения народного творчества:

- а) филология;
- б) художественная самодеятельность;
- в) фольклор;
- г) народные промыслы?

20. Как называются останки умерших людей, подвергшихся естественной мумификации и считающиеся христианской церковью нетленными, святыми и чудотворными; объектом поклонения верующих:

- а) скелет;
- б) прах;
- в) мощи;
- г) мумия?

Вариант 2

1. Как в Древней Греции и Риме назывался обряд обожествления героя, императора:
 - А) карнавал;
 - Б) апофеоз;
 - В) величание;
 - Г) эпиталама?

2. Как называется древнее сказание о Боге, деяниях легендарных героев, происхождении мира и жизни на Земле:
 - А) песнь;
 - Б) эпос;
 - В) легенда;
 - Г) миф?

3. Кастовый строй – общая черта многих восточных цивилизаций, но в культуре одного государства он проявился с наибольшей силой. Назовите его:
 4. а) Египет;
 5. б) Индия;
 6. в) Вавилон;
 7. г) Китай?

4. Что такое синкритизм? Найдите правильное суждение:
 - а) религиозное учение о потусторонней жизни души;
 - б) комплекс наук, изучающих культуру и быт народов, находящихся на уровне дикости;
 - в) нерасчлененность, слитность искусства, мифологии, религии, характеризующая состояние первобытной культуры;
 - г) учение о процессах, происходящих в первобытных обществах?

5. Какие из указанных мифов принадлежат японской культуре:
 - а) «Махабхарата»;
 - б) мифы о героях – Энмеркары, Лугальбанде, Гильгамеше;
 - в) «Нихонги»;
 - г) «Кодзики»?

6. Как называется ранний этап в развитии какого-либо явления в культуре Древней Греции в VII – IX вв. до н. э.:
 - а) античность;
 - б) аттицизм;
 - в) азойская эра;
 - г) архаика?

8. В основе какой из религий лежит учение о перевоплощении душ; характеризуется кастовой иерархией, культовыми обрядами в храмах и у домашних алтарей, а также в священных местах:

- А) иудаизм;
- Б) индуизм;
- В) синтоизм;
- Г) буддизм?

9. Основное храмовое сооружение в Буддизме

- а) монастырь;
- б) ступа;
- в) мастаба;
- г) буддийский храм?

10. Какие из указанных культовых архитектурных сооружений относятся к индийской культуре:

- а) вихары;
- б) чайтхи;
- в) ступы;
- г) стамбхи?

11. Какие из этапов характерны для иконописания:

- а) катакомбная иконопись;
- б) иконотерпение;
- в) иконопочитание;
- Г) иконоборчество?

12. Как называются древнейшие письмены у скандинавов:

- а) пиктография;
- б) клинопись;
- в) руны;
- г) иероглифы?

13. Как называется живописное изображение Бога или святого, являющееся предметом религиозного поклонения:

- а) парсуна;
- б) абрис;
- В) икона;
- Г) портрет?

14. Какое качество в Средние века составляло высшую ценность в кодексе рыцарства:

- а) религиозность;
- б) рыцарская честь;
- в) целомудрие;

г) щедрость?

15. Назовите термин, который используется для обозначения древнейших религиозных представлений индоевропейских народов, имеющий общий характер:

- а) ведизм;
- б) мифологизм;
- в) веризм;
- г) язычество?

16. Какой из указанных вариантов является классическим образцом христианской иконописи:

- а) византийский;
- б) русский;
- в) европейский;
- г) римский?

17. Как называется священная книга иудейской религии:

- а) Библия;
- Б) Коран;
- В) Тора;
- Г) Талмуд?

18. Как древние греки называли мифы о происхождении и родословной богов:

- а) теогония;
- б) теософия;
- в) теология;
- г) теодицея?

19. Что для древних германцев являлось священным местом:

- а) храм;
- б) священные рощи;
- в) монастыри;
- г) вообще не было священных мест?

20. Как называется предмет, которые носят суеверные люди на теле в качестве колдовского средства, якобы предохраняющего от всяких бед:

- А) аналог;
- Б) сувенир;
- В) тотем;
- Г) амулет?

12. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Перечень контрольных вопросов к экзамену для студентов специальности 031801 «Религиоведение»

1. Истоки художественного творчества. Специфические черты первобытного искусства. Периодизация архаической культуры и характеристика художественной культуры различных периодов.
2. Традиционные символы в первобытном искусстве и их интерпретация. Связь мифа и символа.
3. Религиозные образы и предметы культа в традиционном искусстве народов Дальнего Востока.
4. Генетическая взаимосвязь религиозных воззрений первобытного человека и художественного творчества. Памятники архаического искусства.
5. Образы предков в первобытном искусстве и их иконография. Тотемные изображения в древности и в традиционных обществах. Фетиши и чуринги.
6. Ритуальные истоки театрального искусства.
7. Мифологические представления жителей Шумера и их отражение в изобразительном искусстве.
8. Иконография основных мифологических персонажей шумеро-аккадской мифологии.
9. Преемственность мифологических представлений народов Междуречья (шумеры, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы).
10. Влияние религиозных представлений шумеров и аккадян на формирование своеобразного канона в искусстве и художественную практику.
11. Памятники искусства Вавилона и Ассирии. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве.

12. Влияние мифологических представлений народов Междуречья на религиозные представления древних иудеев и их отражение в Библии как памятнике культуры.
13. Погребальный ритуал в Древнем Междуречье и его отражение в памятниках искусства. Гробница царицы Шубад.
14. Храмовая архитектура Междуречья: Шумер, Аккад, Ассирия и Вавилон.
15. Боги Древнего Египта и их иконография. Рудименты фетишизма и тотемизма в мифологических представлениях древних египтян и их отражение в иконографии.
16. Погребальный ритуал в Древнем Египте и его отражение в памятниках искусства. Гробница Тутанхамона.
17. Храмовая архитектура Древнего Египта. Скальные храмы Нового царства.
18. Влияние религиозных реформ Эхнатона на формирование нового стиля в искусстве Древнего Египта.
19. Фаюмский портрет как соединение художественных и религиозных традиций Древнего Египта и античности. Фаюмский портрет и иконопись.
20. Специфика китайской мифологии. Сборники мифологических текстов и иконография персонажей мифов.
21. Влияние конфуцианства на искусство Китая. Конфуцианские храмы.
22. Влияние даосизма на искусство Китая. Символический характер даосского искусства.
23. Влияние буддизма на искусство Китая.
24. Религиозные идеи и образы в культуре Индии протодравидийского периода.
25. Ведическая религиозная традиция и ее отражение в искусстве Индии.
26. Индуистский храм: архитектура, декор, пластика. Иконография Брахмы, Вишну и Шивы.
27. Буддийская традиция в искусстве Индии. Иконография Будды. Буддийская культовая архитектура: ступы, чайтьи и вихары.
28. Взаимосвязь местной религиозной традиции и буддизма в искусстве стран Индокитая. Монастыри и храмы. Иконография Будды и ее национальные варианты.
29. Религиозные истоки японских традиций. Влияние синтоизма на формирование эстетических принципов в традиционном искусстве Японии.
30. Буддийская традиция в искусстве Японии. Монастыри и храмовые комплексы. Иконография «японского Будды».
31. Минойская культура: взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества. Сюжеты персонажи фресок. Мелкая пластика (Великая богиня, кикладские идолы). Святилища и дворцы.
32. Искусство Микен, Тиринф и других городов Пелопонеса. Мегарон и толос. «Гробница Агамемнона».
33. Влияние религиозных представлений и мифологии в частности на искусство Древней Греции.
34. Храмовая архитектура в Древней Греции. Памятники афинского акрополя.

35. Скульптурные изображения греческих богов и мифологических сцен. Круглая скульптура и барельеф. Образы богов в работах Фидия и его учеников.
36. Взаимосвязь греческой керамики и погребального ритуала. Мифологические сюжеты в греческой вазописи.
37. Взаимосвязь религии и театрального искусства в Древней Греции.
38. Религиозные образы и сюжеты в античной литературе.
39. Скульптурные образы греческих богов в период поздней классики и эллинизма.
40. Взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества этрусков. Фрески и скульптурные образы этрусских гробниц.
41. Образы этрусской мифологии и их иконография (зеркала, скульптура, мелкая пластика, керамика).
42. Римская мифология и иконография основных божеств.
43. Типы римских храмов. Специфика римской культовой практики и ее отражение в планировании построек и искусстве в целом.
44. Отражение эволюции религиозных представлений римлян (от республики к поздней империи) и ее отражение в художественном творчестве.
45. Пантеон – храм всех богов. Эстетический канон и его архитектурное воплощение.

Перечень контрольных вопросов к зачету для студентов специальности 031801 «Религиоведение»

При допуске студента к сдаче зачета учитываются результаты контрольных точек.

Итоговая аттестация по дисциплине (зачет) – складывается из текущей работы студента в семестре, промежуточного контроля, самостоятельной работы и ответа на зачете.

1. Отражение религиозных представлений в искусстве древних цивилизаций Центральной Америки.
2. Отражение религиозных представлений в искусстве древних цивилизаций Южной Америки.
3. Религиозные мотивы в искусстве Финикии и Угарита.
4. Сакральный характер искусства кельтских племен. Основные виды и жанры.
5. Иконография персонажей кельтской мифологии.
6. Мифологические и религиозные представления бриттов и их отражение в искусстве.
7. Отражение религиозных и мифологических представлений скандинавов и германцев в художественной культуре.

8. Библия как литературный памятник.
9. Художественная культура древних евреев.
10. Библейские образы в художественной литературе (15-20 века).
11. Отражение мифологических и религиозных представлений языческих племен Европы в художественной литературе средневековья.
12. Куртуазная литература: христианские и языческие мотивы.
13. Мифологические и религиозные представления древних славян и их отражение в фольклоре.
14. Апокрифическая и агиографическая литература Руси.
15. Христианское храмовое зодчество. Романский стиль.
16. Христианское храмовое зодчество. Готический стиль.
17. Христианское храмовое зодчество на Руси. Типы храмов, стилистические особенности.
18. Происхождение иконописи. Техника иконописи.
19. Иконография библейских образов в западноевропейской религиозной живописи.
20. Христианская храмовая скульптура.
21. Иконография распятия в религиозной живописи и иконописи.
22. Иконография Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи, Софии Премудрости Божией.
23. Иконография евангелистов, святителей, святых (Праскева, Екатерина, Николай, Георгий), святых «земли русской».
24. Иконостас. История формирования и структура.
25. Знаменитые русские иконописцы.
26. Иконописные школы.
27. Категория чудесного в христианском искусстве.
28. Эстетические принципы мусульманского искусства.
29. Мусульманская храмовая архитектура.
30. Религиозные мотивы в арабском фольклоре и литературе.

13. КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Экзаменационные билеты для студентов специальности 031801 «Религиоведение» включают два теоретических вопроса и понятийный аппарат. Вопросы к экзамену выдаются студентам в период зачетной недели. Понятия, включаемые в экзаменационный билет аналогичны понятиям, которые раскрывались в течении семестра.

Примерный комплект экзаменационных билетов выглядит следующим образом.

Экзаменационный билет № 1

1. Истоки художественного творчества. Специфические черты первобытного искусства.
2. Религиозные идеи и образы в культуре Индии протодравидийского периода.

Экзаменационный билет № 2

1. Традиционные символы в первобытном искусстве и их интерпретация. Связь мифа и символа.
2. Ведическая религиозная традиция и ее отражение в искусстве Индии.

Экзаменационный билет № 3

1. Религиозные образы и предметы культа в традиционном искусстве народов Дальнего Востока.

2. Индуистский храм: архитектура, декор, пластика. Иконография Брахмы, Вишну и Шивы.
-

Экзаменационный билет № 4

1. Генетическая взаимосвязь религиозных воззрений первобытного человека и художественного творчества. Памятники архаического искусства.
-
2. Буддийская традиция в искусстве Индии. Иконография Будды. Буддийская культовая архитектура: ступы, чайты и вихары.
-

Экзаменационный билет № 5

1. Образы предков в первобытном искусстве и их иконография. Тотемы, фетиши и чуринги.
-
2. Взаимосвязь местной религиозной традиции и буддизма в искусстве стран Индокитая. Монастыри и храмы. Иконография Будды и ее национальные варианты.
-

Экзаменационный билет № 6

1. Ритуальные истоки театрального искусства.
-
2. Религиозные истоки японских традиций. Влияние синтоизма на формирование эстетических принципов в традиционном искусстве Японии.
-

Экзаменационный билет № 7

1. Мифологические представления жителей Шумера и их отражение в изобразительном искусстве.
-
2. Буддийская традиция в искусстве Японии. Монастыри и храмовые комплексы. Иконография «японского Будды».
-

Экзаменационный билет № 8

1. Иконография основных мифологических персонажей шумеро-аккадской мифологии.
-
2. Минойская культура: взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества.
-

Экзаменационный билет № 9

1. Преемственность мифологических представлений народов Междуречья (шумеры, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы).
2. Искусство Микен, Тиринф и других городов Пелопонеса. Мегарон и толос. «Гробница Агамемнона».

Экзаменационный билет № 10

1. Влияние религиозных представлений шумеров и аккадян на формирование своеобразного канона в искусстве и художественную практику.
2. Влияние религиозных представлений и мифологии на искусство Древней Греции.

Экзаменационный билет № 11

1. Памятники искусства Вавилона и Ассирии. Влияние религиозных представлений на формирование специфического канона в искусстве.
2. Храмовая архитектура в Древней Греции. Памятники афинского акрополя.

Экзаменационный билет № 12

1. Влияние мифологических представлений народов Междуречья на религиозные представления древних иудеев и их отражение в Библии.
2. Скульптурные изображения греческих богов и мифологических сцен.

Экзаменационный билет № 13

1. Погребальный ритуал в Древнем Междуречье и его отражение в памятниках искусства.
2. Взаимосвязь греческой керамики и погребального ритуала.

Экзаменационный билет № 14

1. Храмовая архитектура Междуречья: Шумер, Аккад, Ассирия и Вавилон.
 2. Взаимосвязь религии и театрального искусства в Древней Греции.
-

Экзаменационный билет № 15

1. Боги Древнего Египта и их иконография.
 2. Религиозные образы и сюжеты в античной литературе.
-

Экзаменационный билет № 16

1. Погребальный ритуал в Древнем Египте и его отражение в памятниках искусства. Гробница Тутанхамона.
 2. Скульптурные образы греческих богов в период поздней классики и эллинизма.
-

Экзаменационный билет № 17

1. Храмовая архитектура Древнего Египта. Скальные храмы Нового царства.
 2. Взаимосвязь религиозных представлений и художественного творчества этрусков.
-

Экзаменационный билет № 18

1. Влияние религиозных реформ Эхнатона на формирование нового стиля в искусстве Древнего Египта.
 2. Образы этрусской мифологии и их иконография (зеркала, скульптура, мелкая пластика, керамика).
-

Экзаменационный билет № 19

1. Фаюмский портрет как соединение художественных и религиозных традиций Древнего Египта и античности. Фаюмский портрет и иконопись.
 2. Римская мифология и иконография основных божеств.
-

Экзаменационный билет № 20

1. Специфика китайской мифологии. Сборники мифологических текстов и иконография персонажей мифов.
 2. Типы римских храмов. Специфика римской культовой практики.
-

Экзаменационный билет № 21

1. Влияние даосизма на искусство Китая. Символический характер даосского искусства.
 2. Отражение эволюции религиозных представлений римлян (от республики к поздней империи) и ее отражение в художественном творчестве.
-

Экзаменационный билет № 22

1. Влияние даосизма на искусство Китая. Символический характер даосского искусства.
 2. Пантеон – храм всех богов. Эстетический канон и его архитектурное воплощение.
-

Экзаменационный билет № 23

1. Истоки художественного творчества. Специфические черты первобытного искусства.
 2. Влияние буддизма на искусство Китая.
-

14. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

№ п/п	Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом	Обеспеченность преподавательским составом								
		Ф.И.О. должность по штатному расписанию	Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому	Ученая степень и ученое звание (почетное звание)	Стаж научно педагогической работы			Основное место работы, должность	Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, совместитель (внутренний или внешний с указанием доли ставки), иное)	Кол-во часов
					Всего	В т. ч. педагогический	В том числе по преподаваемой дисциплине			
	Эстетические проблемы в религиоведении	Капранова Е.А., доцент	БГПИ, учитель истории и обществоведения	Кандидат исторических наук	15,4	12,4	2,4	АмГУ каф. ВИ и МО доцент.	штатный	455,8