

Л. Г. Емохонова

**МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА**

FIAT LUMINARIA FIRMA

TPADANOIB' SVISCVANI

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Л. Г. Емохонова

МИРОВАЯ художественная КУЛЬТУРА

Учебник для 10 класса
(базовый уровень)

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации

7-е издание

Москва
Издательский центр «Академия»
2014

УДК 008(100)(075.3)
ББК 71я721
Е605

Емохонова Л. Г.

Е605 **Мировая художественная культура : учебник для 10 класса : среднее общее образование (базовый уровень) / Л. Г. Емохонова. — 7-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. : ил., [32] с. цв. вкл.**

ISBN 978-5-4468-0628-7

Учебник знакомит с художественной культурой Европы, Азии, Африки, Америки от первобытности до Средних веков. Акцент делается на наиболее знаковых памятниках архитектуры, изобразительного искусства, музыки. Древнейший пласт культуры представлен памятниками, архитектура и декор которых отражают миф, ключевой для мифологического сознания в каждом культурном ареале. Западно-европейская культура показана как история стилей, от раннего христианства до Арс нова. Русская культура рассматривается как уникальное явление в контексте западноевропейской культуры. Большое внимание уделено раскрытию содержания и смысла мифологических и религиозных сюжетов, а также эстетической оценке произведения.

CD-приложение содержит дополнительные материалы к учебнику — иллюстрации и музыкальные фрагменты.

Для учащихся 10 классов, изучающих предмет на базовом уровне.

УДК 008(100)(075.3)
ББК 71я721

Учебное издание

Емохонова Любовь Георгиевна

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Учебник для 10 класса
(базовый уровень)

Редактор *Т. В. Козьмина*

Дизайн: *К. А. Крюков, Л. В. Жебровская*

Художественный редактор *Л. В. Жебровская*

Верстка: *А. М. Палатников, Д. В. Аверин, А. В. Бобылева*

Корректоры *Г. М. Махова, Н. В. Козлова, Е. В. Кудряшова*

Изд. № 107110661. Подписано в печать 01.10.2013. Формат 70×100/16. Гарнитура «Школьная».

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 22,1 (в т.ч. 2,6 усл. печ. л. цв. вкл.)

Тираж 7 000 экз. Заказ №

Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru

129085, Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1.

Тел./факс: (495) 648-0507, 616-0029.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № РОСС RU. АЕ51. Н 16525 от 23.09.2013.

Отпечатано с электронных носителей, предоставленных издательством,

в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат». www.sarpk.ru

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение
любым способом без согласия правообладателя запрещается.*

© Емохонова Л. Г., 2007

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2007

© Оформление. Издательский центр «Академия», 2007

ISBN 978-5-4468-0628-7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник знакомит с важнейшей сферой духовной жизни людей — художественной культурой, которая включает в себя различные виды искусства (архитектуру, живопись, скульптуру) и литературу. Основные задачи учебника — рассмотреть развитие художественной культуры в разные исторические периоды в различных регионах, проследить глубинную неразрывную связь культурных процессов с мифологией и религией.

Территориальный принцип распределения материала помогает выявить отображенную в памятниках культуры систему ценностей, присущую каждому народу. С учетом ограниченности времени для изучения предмета выбраны наиболее значимые из регионов. В Азии — это Индия, Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — Мексика. В Европе — Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Россия. Логика исторического развития от первобытного мира до культуры Средних веков позволяет акцентировать внимание на «межвременном диалоге» культур.

Материал в учебнике представлен таким образом, чтобы на примере одного-двух памятников искусства продемонстрировать культурные доминанты эпохи, особенности национальных школ, господствующий стиль.

Важной особенностью учебника является включение русской культуры в контекст культуры мировой, что дает возможность по достоинству оценить ее масштаб и значимость.

Учебник содержит разделы по художественной культуре первобытного мира, Древнего мира, искусству периода раннего христианства, культуре Средних веков с выделением культуры Византии, Древней Руси, Западной Европы, Дальнего и Ближнего Востока. Уроки, посвященные средневековой культуре Дальнего и Ближнего Востока, объединены в отдельный блок в конце учебника, что обусловлено как желанием сохранить целостность при изучении западноевропейской культуры, так и вспомогательным характером материала.

Поскольку древнейший пласт культуры характеризуется глубинной связью искусства и мифологии, для знакомства с культурой Древнего мира были отобраны памятники, архитектура и декор которых зримо отражают миф, ключевой для данного культурного ареала.

Материал по западноевропейской культуре (ее изучение будет продолжено в 11 классе), начиная с периода раннего христианства, распределен по темам таким образом, чтобы формировалась стройная и по возможности полная картина становления, развития и смены основных стилей — византийского, древнерусского, романского, готического. При изложении особенностей каждого стиля уделяется внимание тем видам искусства, которые имели наибольшее значение для конкретной исторической эпохи. Акцент сделан на описании и искусствоведческом анализе произведений искусства, творческой манеры мастера. При этом, сравнивая, скажем, готический стиль в различных европейских странах, мы можем получить целостную картину развития готики в ярких чувственных образах. В контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с музыкальными произведениями, включенными в CD (отмечено знаком)

Значительное внимание уделено раскрытию смысла сюжетов живописи и скульптуры, связанных с мифами, ветхозаветными легендами, евангельскими событиями, что обеспечивает более целостное представление о произведении искусства, содержательная и эстетическая оценки которого составляют неделимое целое. Пересказ мифов, легенд и библейских сюжетов отчеркнут, выделен мелким шрифтом и особым знаком . Периодизация выделяется подобным образом с использованием знака и добавлением картинки. Дополнительный материал отделен от основного текста отбивкой и отмечен знаком . Имена художников, архитекторов, писателей даны прямым полужирным шрифтом; названия памятников архитектуры, изобразительного искусства, литературных произведений и наиболее важные культурологические термины — полужирным курсивом.

Наиболее важные искусствоведческие термины, объяснение которых приводится в сносках, вынесены в Словарь основных понятий с целью облегчения их поиска. Толкование некоторых понятий, информация о богах, античных героях, ветхозаветных персонажах, христианских святых и праздниках содержится в Примечаниях. На них дается ссылка при помощи цифр, стоящих рядом с ключевыми словами (например, Олимп, Благовещение, Мекка) и именами (например, Шива, Сатурн, Святой Георгий).

Список иллюстраций к шмуцтитулам и заставкам помещен в конце учебника, после Рекомендуемой литературы.

Помимо учебника в учебно-методический комплект «Мировая художественная культура» для 10 класса входит рабочая тетрадь с вопросами, творческими заданиями и иллюстрациями по каждому уроку (отсылки к рабочей тетради отмечены знаком) и CD-приложение (знак). Иллюстрации на CD наряду с иллюстрациями в учебнике и рабочей тетради позволяют составить исчерпывающий визуальный ряд по всем темам. Каждая тема на CD предваряется музыкальным фрагментом. Поскольку музыка древних культур до нас практически не дошла, эти фрагменты не претендуют на музыкальную подлинность, но дают представление о «звучании» эпохи.

Автор выражает бесконечную любовь и благодарность своим учителям — заведующему кафедрой древних языков исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктору исторических наук, профессору А. Ч. Козаржевскому и главному научному сотруднику Института социологии РАН, доктору исторических наук, профессору А. А. Галкину за их педагогические усилия, ум и сердечность.

Автор признателен своим ученикам — лицеистам лингвистического лицея № 1555 при МГЛУ, студентам-культурологам переводческого факультета МГЛУ, студентам Музыкального училища им. Гнесиных — за живой интерес к предмету.

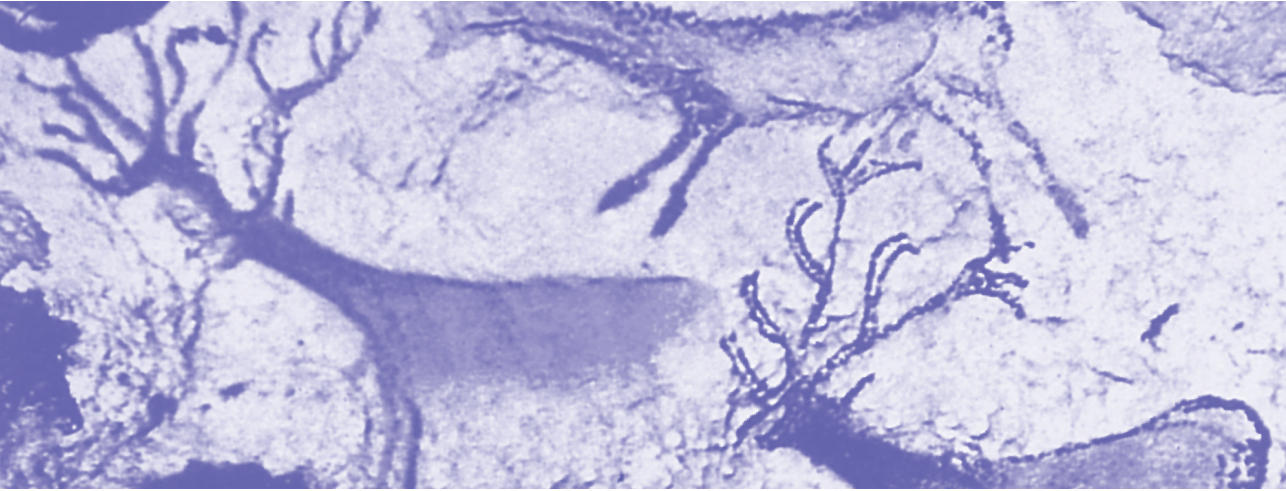
Особую благодарность автор выражает людям, проявившим исключительную отзывчивость и оказавшим поддержку при создании учебника. Это советник РАН, академик В. С. Мясников, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, кандидат исторических наук А. С. Ипатова, научный сотрудник библиотеки ИНИОН РАН Н. Ф. Сыроежкина, заместитель директора Музыкального училища им. Гнесиных, заслуженный деятель культуры РФ И. А. Писаревская, руководитель отдела маркетинга ГМИИ им. А. С. Пушкина В. П. Воропаев и помощник руководителя отдела Э. Э. Гараева, путешественник-исследователь Ф. И. Лашманов, бизнесмены Екатерина и Маттье Дикманс (Бельгия).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА

УРОКИ 1 – 3

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА

УРОК 1

**МИФ — ОСНОВА РАННИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ.
КОСМОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ. ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ**

Мировое древо, мировая гора, дорога

МАГИЯ И ОБРЯД

Обряд плодородия. Ритуал, посвященный Осирису

Основой ранних представлений о мире, базисом всех древних первообразов и художественной культуры выступают *мифы* (греч. *mythos* — предание, сказание). Мифы появились в первобытности, когда человек воспринимал природу живой и наделенной разумом. Складываясь из реальных и фантастических элементов, мифы служили «кирпичиками» мироустройства и помогали человеку сделать мир объяснимым и гармоничным. Мифы выполняли функцию, связанную с обеспечением социального и мирового порядка — космоса (греч. *kósmos* — порядок), с поддержанием традиции и непрерывности культурного развития. В частности, они способствовали выработке погребальной традиции, важной для нормального функционирования общества, его долговечности и культурного воспроизводства.

Стремление понять происхождение жизни, упорядочить для себя все ее проявления выдвигало на первый план так называемые *космогонические мифы* о сотворении мира. Происхождение космоса представлялось либо как цепь рождения богов, либо как акт воли демиурга (творца), соответствующая схеме «Некто сотворил неким образом нечто».

Наглядным примером упорядочения жизни в результате смены поколений богов является греческая теогония (греч. *theós* — бог + *gōneia* — рождение) — мифы о происхождении богов, олицетворяющих стихийные силы природы.

Сначала спящая земля – Гея поднялась из хаоса и родила небо – Урана. Уран и Гея породили титанов и одноглазых циклопов. Но когда Гея родила сторуких великанов, Уран, ужаснувшись, низверг их в Тартар*. Оскорбленная Гея, утомленная плодовитостью мужа, подговорила детей отомстить отцу. Титан Крон оскопил Урана и занял его место. Опасаясь, что дети поступят с ним так же, он проглатывал новорожденных. Спасенный матерью Зевс в жестокой схватке победил Крона, заставил изрыгнуть всех проглоченных братьев и сестер и воцарился с ними на Олимпе. Заключительной фазой борьбы младшего поколения богов-олимпийцев с титанами стала победа Зевса над стоголовым чудовищем Тифоном и змееногими гигантами, рожденными Геей из крови оскопленного Урана.

«Материалом» для создания космоса творцом в мифах могла быть пена или грязь, плавающая в первозданном океане (японские мифы). Им могло быть мировое яйцо, из которого появлялся творящий все сущее бог (индийские мифы). Это могло быть, наконец, принесенное в жертву тело космического гиганта (китайские мифы, мифология индейцев Месамерики**).

Идеальным образцом мифа о сотворении мира «сердцем и языком» является египетский миф о действиях мемфисского*** демиурга Птаха, создающего предметы силой мысли и словом, просто называя их. Но в любом случае движение шло от внешнего и далекого к внутреннему и близкому, от божественного к человеческому, от стихийного к социальному.

Космогоническое отделение неба от земли повлекло за собой возникновение универсальных мифологических моделей мира — вертикальную и горизонтальную.

Центром *вертикальной* модели стало *мировое древо*, соединяющее небо, землю и подземный мир. На этих трех

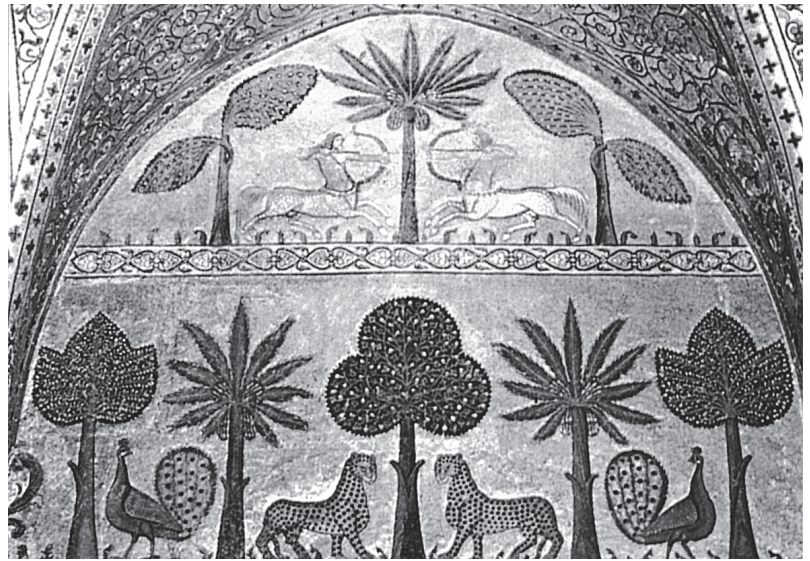
* **Тáртар** — самое глубокое место в недрах земли.

** **Месамéрика** — название территории Центрально-Мексиканского плато, полуострова Юкатан и центральной части Южной Америки.

*** **Мéмфис** — один из пяти религиозных центров Древнего Египта; в каждом из этих центров создавались свои мифы.

уровнях размещался весь животный мир, олицетворенный орлом на верхнем уровне; оленями, поедающими листья, на среднем уровне; змеем, грызущим корни, — на нижнем. Три членения по вертикали соотносились с понятием времени (прошлое, настоящее, будущее) и генеалогией (предки, живущее поколение, потомки). Число 3 стало в мифопоэтической традиции символом динамического процесса (рождение, жизнь, смерть) и абсолютного совершенства (небо, Бог, Абсолют). Эквивалентом мирового древа являлась *мировая гора*, которая не только соединяла землю с небом, но и поддерживала его. Образ мирового древа (горы) в вертикальной модели получил множество воплощений. Это обелиск, колонна, триумфальная арка, трон, крест, храм.

Выстраивание космоса *по горизонтали* предполагало наличие «центра мира» — центральной точки в эфире, где про-

1

Мировое древо.
Мозаика из дворца
короля Ружера.
Конец XI в. Палермо

1

изошел акт творения, и от нее распределение пространства по четырем сторонам света и в четырех направлениях (вперед, назад, вправо, влево). Горизонтальная модель мира включает в себя четыре времени года, четыре части суток, четыре первоэлемента (земля, вода, огонь, воздух). Следовательно, число 4 расценивается как символ статической целостности и лежит в основе таких культовых сооружений, как зиккурат, пирамида, ступа, пагода, церковь. Горизонтальная модель противопоставляет освоенную людьми часть земли неупорядоченному миру, находящемуся за ее пределами. По сути, это противопоставление понятий «культура — природа». В египетских и месопотамских мифах космос мыслил-

ся вдоль большой реки, идентичной образу *дороги*. В Древнем Египте именно вдоль Нила, между орошаемыми землями и мертвыми Ливийской и Аравийской пустынями, проходила граница, которая, как считали египтяне, разделяла космос и хаос, жизнь и смерть.

Для закрепления своей победы над хаосом люди использовали *магию* — колдовство, осуществляемое посредством игр, заклинаний, танцев, своеобразных театрализованных представлений. К примеру, первобытная охотничья магия, направленная на удачную охоту, предполагала изображение животного, которое воспринималось как реальное, а действия, совершаемые с ним, — как происходящие в действительности.

Совокупность магических действий, осуществляемых в определенной последовательности и в определенное время, составляла *обряд (ритуал)*. Обряд воспроизводил первичный миф как действие, совершенное якобы в начале времен и необходимое «здесь и сейчас» для поддержания мирового порядка. По сути, он был единственным способом иллюзорного овладения миром, способом обеспечить военную победу, удачную охоту или рыбную ловлю, хороший урожай, уберечь от ранений и болезней. В условиях могущественной, часто враждебной природы он был для первобытного человека такой же жизненной правдой, как все его практические действия — собирательство, охота, пахота, жатва.

Одним из наиболее древних и важных являлся *обряд плодородия*. Он связан с представлением о том, что смерть божества растительности знаменует смерть природы, а его воскресение обеспечивает новый расцвет производительных сил земли. Обряд включал магические заклинания земли, моления богам об урожае, театрализованное действие, воспроизводящее в лицах миф о божествах растительности. Примером может служить обряд, посвященный египетскому богу плодородия Осирису, смерть и воскресение которого не что иное как мифологизация цикла увядания и цветения природы, ежегодного посева и прорастания зерна.

Осирис — древний «бог зерна, пришедший из другой страны» и ставший правителем Египта, был убит своим коварным братом, богом пустыни Сетом, желавшим занять трон. Исида, супруга Осириса, чудесным образом зачала от мертвого мужа и родила сына — мстителя Хора (Гора), который одолел Сета в борьбе и тяжбе перед богами, а затем воскресил отца при помощи чудодейственного глаза. Воскресение Осириса связывалось с началом всходов, а сам он стал править в царстве мертвых, сделавшись судьей в загробном мире.

2

Анубис мумифицирует тело Осириса в присутствии Исиды и Нефтиды. Лейденский папирус. Новое царство. Государственный музей древностей. Лейден

2

место в действе занимал так называемый великий выход, когда жрец в маске осла, изображая Сета, расчленил муляж Осириса на четырнадцать кусков и разбрасывал их по «всему Египту». Тем самым он как бы воспроизводил ситуацию, когда силам космоса, пришедшим в упадок, противостоит набравший силы хаос. Весьма выразительно разыгрывались страдания умирающего бога, его контакт с демоническими силами мрака. Исида в образе нильской голубки отыскивала части тела, собирала их и оплакивала любимого мужа. Жрец в образе бога-бальзамировщика Анубиса с головой шакала мумифицировал и погребал собранную плоть. Сокол Хор вступал в битву с врагами, которых возглавлял Сет, и побеждал их. Далее следовало ритуальное очищение и возвращение Осириса в «социум» в статусе бога подземного мира и справедливого судьи мертвых. Роковой поединок, как «в начале», завершился победой порядка и воссозданием нового (но по образцу старого) мира.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую роль играли мифы в жизни первобытных людей?
2. Какие мифы относятся к разряду космогонических?
3. Что составляет общее в мифотворчестве различных древних цивилизаций?