Русская культура в ХVII в.

ХVII в. называют переходным периодом в русской истории. В период Смутного времени (1598-1613 гг.) почти вся Москва, кроме Кремля и Китай-города, была выжжена поляками. Начиная с 20-х гг. Москва возрождалась, словно птица Феникс из пепла. Могущество государства росло. Вместе с тем дальнейшее развитие получило и художественное творчество. Возрождающаяся Москва нуждалась в достойном её славы обрамлении. Никогда ещё строительство не достигало в Москве, во всей стране такого размаха, как в середине ХVII в. Но это уже был не расцвет древнерусского искусства, а его "прекрасное догорание".

В ХVII в. был подготовлен переворот в области культуры, который состоялся в начале ХVIII в. в результате реформаторской деятельности Петра I. На развитие русской культуры ХVII в. оказали влияние следующие факторы: изменения в социально-экономической и политической жизни страны, зарождение буржуазных отношений, постепенное падение влияния Церкви в обществе ("обмирщение").

XVII век был временем дальнейшего распространения просвещения и научных знаний. Мелетий Смотрицкий составил первую русскую грамматику. В 1687 г. в Москве была открыта Славяно-греко-литинская академия для "людей всякого чина, сана и возраста".

Литература. Как и в предшествующие века, основными жанрами литературы остаются сказания, летописи, слова, поучения. Но старая форма литературных произведений уже приходит в противоречие с новыми идеями и сюжетами. Это относится и к такому устойчивому жанру средневековой литературы, как житие, которое постепенно превращается в биографическую повесть. Выдающимся памятником русской литературы ХVII в. стала автобиографическая повесть главного идеолога старообрядческого движения протопопа Аввакума "Житие, им самим написанное". В "Житии" Аввакум рассказал о себе с детства до ссылки в Пустозёрск (1668). Это произведение консервативно по идее, но новаторское по форме. Традиционное житие он превратил автобиографию. Аввакум рассказывает о себе, о многих людях, с которыми ему приходилось встречаться, о друзьях и врагах. Автор отказался от условностей и традиций средневековой письменности и смело ввёл просторечие в книжный язык. В "Житии" предстаёт личность Аввакума, непреклонная, страстная, преданная своей идее. Протопоп Аввакум изображает перипетии своей жизни, народный быт, страстно обличает социальную несправедливость, произвол властей и церковных порядков.

Сознание ценности человеческой личности развивается параллельно с сознанием значения народа в исторических событиях. Участники похода Ермака в Сибирь составили "Казачье написание". Инициативу похода они отводят самим казакам, а не купцам Строгановым. Со страниц "Повести об Азовском сидении донских казаков" разворачивается картина героической борьбы русских донцев с турками в ходе взятия и защиты Азова (1637-1642 гг.).

В литературе ХVII в. произошло рождение нового жанра - сатиры. Сатирические произведения в изобилии появляются в третьей четверти ХVII в. Создавались они в "низах" общества. Авторы их неизвестны, но можно предположить, что авторами их были мелкие приказные служащие, грамотные купцы, крестьяне, низшее духовнство. Одними из лучших произведений этого жанра стали "Повесть о Горе - Злосчастии и как Горе - Злочастие довело молодца во иноческий чин" и "Повесть о Савве Грудцыне". В первой повести рассказывается о трагической судьбе молодого купеческого сына, попытавшегося порвать со старыми формами семейно - бытового уклада. Старый уклад жизни с преобладанием интересов государства, церкви, семьи распадался. Молодёжь усваивала новые понятия о правах личности. Это и произошло с главным героем "Горя - Злочастия". Жажда приключений, удовольствий увлекают купеческого сына сначала в кабак, потом на чужбину. Пережив ряд неудач, он образумился, достиг благополучия, но затем невежество толкает его на пустое бахвальство. Молодец окончательно выбивается из колеи, становится жертвой "Горя - горинского". Горе - Злочастие изображено "босо, наго, нет на Горе ни ниточки, ещё лычком Горе подпоясано". От Горя -Злочастия молодой человек находит спасение только в монастыре. Главное идейное содержание заключается в торжестве старых патриархальных порядков над новыми.

"Повесть о Савве Грудцыне" написана в 70-х гг. ХVII в. В ней также рассказывается о столкновении старого с новым. Её герой тоже - купеческий сын, нарушивший заветы отцов и наказанный за это. Савва Грудцын, оказавшись за границей по торговым делам, предаётся разврату и продаёт душу дьяволу. Спасаясь от отцовского гнева, он попадает в солдаты, с помощью дьявола совершает воинские подвиги во время Смоленской войны 1632- 1634 гг. с Польшей. От власти дьявола его спасает чудотворная икона. Душевный покой и вечное упокоение Савва Грудцын также находит в монастыре.

Различные стороны жизни обличали "Повесть о Ерше Ершовиче" и "Повесть о Шемякином суде". Оба эти произведения были необычайно популярны среди народа, так как имели реалистическую основу. В "Повести о Шемякином суде" действие строится на сюжете о праведном судье, понимающем, что преступления ответчика объясняются случайностью. В обоих произведениях высмеиваются продажные судьи, судебная волокита, крючкотворство.

После воссоединения России и Левобережной Украины (1654 г.) стали активнее развиваться культурные связи России с Западной Европой. Через Украину и Белоруссию стала поступать во множестве чешские, польские, немецкие, французские произведения. В основном, это были авантюрно - рыцарские романы, нравоучительные повести и анекдотические рассказы. Рыцарские романы были очень популярны на Западе. Главной темой этих романов была любовь благородного рыцаря к прекрасной даме. В начале ХVII в. появляются повести о Еруслане Лазаревиче. Предполагают, что в основу русского текста о Еруслане легла запись устного пересказа тюркской переделки классической иранской поэмы "Шах-Намэ" ("Книга царей"), написанной Фирдоуси на основе народных сказаний. На русской почве сюжет и образы иранской поэмы приняли черты русского фольклора. В повести рассказывается о добродетелях и подвигах Еруслана. Сказочный герой Еруслан - истинный христианин: всегда помнит о сыновнем долге и заботится о престарелых родителях, защищает бедных. Повесть была необычайно популярна среди народа. Мотивы этого произведения были использованы А.С. Пушкиным в его поэме "Руслан и Людмила".

Большую популярность приобрел один из французских рыцарских романов, известный под названием "Повесть о Бове королевиче". Большую известность приобрели также и другие переводные романы: французский - "История о храбром рыцаре Петре Златых Ключей и о прекрасной королевне неаполитанской Магилене"; чешский - "Повесть о Василии Златовласом"; польский - "Повесть об Оттоне цесаре римском" и др.

Архитектура. Для архитектуры ХVII в. также характерно сочетание народных традиций и новых тенденций. Процесс "обмирщения" затронул и зодчество. Начинается отход от строгих церковных канонов, усиливаются светские мотивы. Строгость, простота всё больше уступают место внешней нарядности, живописности. Эти новые веяния в зодчестве современники называли "дивное узорочье".

В основном, зодчество продолжает оставаться деревянным. Подлинным шедевром деревянной архитектуры стал царский дворец в селе Коломенском под Москвой, построенный в 1667-1668 гг. плотниками С. Петровым и И. Михайловым.

Это была одна из самых затейливо-причудливых русских дворцовых построек того времени. Все элементы дворца - шатры, купола, кровли, двери, крыльцо - всё было украшено ажурной резьбой и выкрашено в яркие тона. Прославленный учёный и поэт С. Полоцкий называл его "восьмым чудом света". А чужеземцу Рейтенфельсу дворец казался "игрушечкой, только что вынутой из шкатулки".

Но со временем всё больше построек возводится из камня. Одним из наиболее замечательных светских зданий первой половины ХVII в. стал Теремной дворец в Московском Кремле, построенный из камня в 1635-1636 гг. русскими мастерами Б. Огурцовым, И. Ушаковым, Т. Шарутиным, А. Константиновым для царя Михаила Фёдоровича.

Это была крупнейшая гражданская постройка того времени. Все помещения дворца одинаковы по площади, каждое с тремя окнами, что напоминает крестьянскую избу. Все здания теремов представляют собой несколько изб, поставленных рядом, в одной связке и в несколько ярусов. Каждая комната имела своё назначение. Здесь была Передняя, Гостиная, Престольная, Опочивальня, Молельня, Челобитная. Царские каменные хоромы царской семьи поражали воображение современников. Цветная слюда в окнах, яркие изразцовые печи, резные золочёные киоты с дорогими крестами, сочная настенная роспись - всё это было невиданным. Снаружи окна дворца были украшены резными, кружевными наличниками сложнейшего и тончайшего узора тоже из камня. Стены дворца были выкрашены в яркие тона, кровля позолочена. "Зело пречудные палаты", - говорили о нём современники.

В первой половине ХVII в. в церковной архитектуре продолжают развиваться традиции шатровой архитектуры, но и здесь всё заметнее проявляется стремление к внешней нарядности, декоративности. Выдающимся памятником шатрового зодчества в храмовом строительстве стала церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках в Москве, возведённая в 1649-1652 гг. Церковь богато украшена каменными узорами и увенчана пятью разновысокими шатрами. Отдельные детали церкви повторяют мотивы храма Василия Блаженного. Этот храм современники называли "каменной песенкой". Характерным памятником этого типа в архитектуре стала церковь по заказу Д.М. Пожарского в Медведкове. В г. Угличе в 1628 г. была возведена Успенская церковь Алексеевского монастыря. В это же время возводились церковь Зосимы и Савватия в Троице - Сергиевом монастыре.

Всё чаще заказчиками церквей становятся купцы, посадские общины. Обособленность храмового зодчества от гражданского строительства начинает утрачиваться. Церкви становятся похожи на светские хоромы. Характерным образцом такого типа храмового зодчества становится церковь Живоначальной Троицы в Никитниках. Она была возведена в 1635-1653 гг. в Китай - городе по заказу богатого купца Г.Л. Никитникова. Церковь напоминает жилые хоромы своей ассиметричностью, жизнерадостностью художественного облика. Церковь была украшена иконами и фресками, выполненными выдающимся русским живописцем того времени С.Ф. Ушаковым. По заказу отдельных богатых купцов, посадских общин в это же время были построены церкви в других крупных торговых городах. В частности, в г. Ярославле в 1647-1650 гг. по заказу купцов Скрипиных была построена церковь Ильи Пророка, в 1649-1654 гг. купцы Неждановские возвели церковь Иоанна Златоуста. Эти церкви отличали торжественность, нарядность, обилие архитектурных деталей.

Церковь пыталась противостоять процессу "обмирщения" в искусстве. Патриарх Никон в 50-х гг. запретил возводить шатровые покрытия, выдвинув в качестве образца традиционное пятиглавие. Патриарх попытался использовать искусство для утверждения могущества Церкви в обществе. Он пытался возродить строгий монументализм. По его велению в 1656 по 1694 г. под Москвой на р. Истра архитекторами А. Мокеевым, Я. Бухвостовым был построен комплекс зданий Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, загородной резиденции патриарха. По замыслу Никона, в постройках храма должны были повториться главные христианские святыни. Воскресенский собор строился по образцу Иерусалимского храма "над гробом Господним", были использованы его чертежи и модель, которые привезли из Святой Земли особые послы. Однако строители собора придали ему специфические русские черты, использовав при этом "дивное узорочье". Многоцветное изразцовое украшение храма было невиданным по своей роскоши.

По инициативе патриарха Никона в Кремле архитекторами Д. Охлебининым и А. Мокеевым были построены Патриаршие палаты с Крестовой палатой, в которой размещался приёмный и церемониальный зал московских патриархов. Пол Крестовой палаты был выстлан чудесными разноцветными изразцами, в окна были вставлены оконницы из переливающейся слюды, украшенной разноцветными цветами. Современник писал: "Это здание поражает ум удивлением, так что быть может нет подобного ему в царским дворце". Роскошью и красотой убранства Патриаршие палаты соперничали с Теремным дворцом Алексея Михайловича.

Стремление к украшению, нарядности заметно нашло отражение и в архитектуре кремлей и монастырей, прежде всего Московского Кремля. Ещё в 1624 г. - 1625 гг. русский зодчий Б. Огурцов и англичанин Х. Головей сделали высокую кирпичную надстройку над Спасской башней, богато украсив её белокаменными узорами. Вскоре украшенные белокаменной резьбой шатры появились и на других башнях Кремля.

Обновлённый Кремль засиял золотом куполов и многоцветьем дворцов. В это же время богатой и нарядной отделкой были украшены стены и башни Донского, Данилова, Ново-Девичьего, Троице-Сергиева монастырей.

Богатые горожане также начинают сооружать для себя жилые дома из камня с богато декорированными фасадами. Памятником архитектуры ХVII в. в Москве стали палаты думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной и дом дьяка Ивана Волкова в Харитоньевском переулке.

После воссоединения Украины с Россией начинается интенсивное расширение культурных связей России с Западной Европой. Там в это время главенствовал стиль барокко с его пышностью. Родственники Петра I по матери Нарышкины строили роскошные здания, стиль которых вошёл в русское искусство как "нарышкинское барокко". Характерными чертами его стали чёткость, симметрричность, подчёркнутая устремлённость ввысь, многоярусность. Самым прекрасным памятниками этого стиля стала церковь Покрова в Филях, построенная в 1690-1693 гг. братом царицы Л.К. Нарышкиным. Храм словно вырастает из земли. Открытые галереи, живописные лестницы, гладкие стены из красного кирпича в сочетании с белокаменными наличниками, тонкие колонны, ажурные кресты легки, воздушны, сказочны. В таком же духе выполнены церковь в селе Уборы под Москвой, сооружённая зодчим Я. Бухвостовым, трапезная Троице-Сергиевого монастыря, многоярусная колокольня Ново-Девичьего монастыря.

Одной из последних несказанных высот древнерусского зодчества стал знаменитый на весь мир двадцатидвуглавый Преображенский храм на погосте Кижи на острове в Онежском море. Храм был возведён в 1714 г. из брёвен без единого гвоздя. Русь уже стремительно менялась, становилась иной. Древняя Русь словно посылала прощальный привет и хотела показать грядущим поколениям красоту, высоту, чистоту, гений русской души.

Изобразительное искусство. В первой половине ХVII в. единственным жанром в изобразительном искусстве была иконопись. Но постепенно процесс "обмирщения" искусства затронул и её. Новые тенденции в живописи стали проявляться с середины ХVIII в., главной из которых стала реалистичность. Художники этого времени стремились донести до сознания современников радость земного бытия.

В это время основным художественным центром всего Русского государства становится Оружейная палата. Мастера Оружейной палаты заново расписывали дворцовые палаты, церкви, пишут иконы, создают рисунки для полковых знамён, хоругвий, ювелирных изделий. Всей работой живописцев руководил С.Ф. Ушаков (1626-1686 гг.) в качестве главного художника и главного эксперта по вопросам искусства. Он и его окружение в Оружейной палате и стали проповедниками новых реалистических тенденций в живописи. Они стали выступать против слепого подражания старине и утверждали, что искусство должно быть близким по природе и радовать человека, а не подавлять его. Они резко выступали против канонической регламентации в искусстве вообще и живописи в частности. В 1676 г. С.Ф. Ушаков пишет одну из лучших своих работ - икону "Архангел Михаил, попирающий дьявола" (Третьяковская галерея). У него архангел Михаил не бесплотный ангел, он наделён чертами земного человека, твёрдо стоящего на земле. Чертами земного человека у художника наделён и Иисус Христос в своём самом известном произведении - "Спас нерукотворный". В 1671 г. художник создал икону на традиционный сюжет "Троицы", в которой передал красоту не духовную, как у А. Рублёва, а земную, изобразив ангелов земными, полными здоровья.

Реалистические тенденции всё глубже укоренялись в церковной живописи, вместе с тем Церковь всё решительнее вела борьбу против новых веяний в искусстве. Патриарх Никон даже устраивал публичные расправы над иконами нового письма.

Тем не менее, творчество С.Ф. Ушакова и его сторонников оказало большое влияние на дальнейшее развитие изобразительного искусства - было положено начало портретной живописи ("парсуны" от слова "персона") - первому светскому жанру в живописи. Изображения отдельных личностей стали принимать всё более реалистический характер, передавая индивидуальные черты. Таковы портреты царя Алексея Михайловича конца 70-х гг. и царя Фёдора Алексеевича 1686 г. Живописцы тали писать портреты по западному образцу - масляной краской на холсте. Так, в конце ХVII в. были написаны портреты князя Б.И. Репнина, стольника Г.П. Годунова, Л.К. Нарышкина и др.

Театр. Возникновение русского театра относится ко второй половине ХVII в. Царь Алексей Михайлович в 1672 г. поручил организацию театра пастору лютеранской церкви из Кокуя И. Г. Грегори. Пастор набрал в труппу 70 иноземных актёров, но вскоре в труппе появились и русские актёры. В театре ставились пьесы на немецком и русском языках на библейские сюжеты. После кончины Алексея Михайловича театр был закрыт, а новые театральные представления появятся только при Петре I.

В ХVII в. русская культура сделала большой шаг вперёд. В ней отчётливо проявились новые веяния. Они создали предпосылки того перелома в русской культуре, который совершился в начале ХVIII в. в результате преобразовательной деятельности Петра I.