

Позняк Ирина Игоревна

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ГОТИКИ КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА

Данная статья предлагает обратить внимание на необходимость системного подхода в исследовании социокультурного феномена готики, предполагающего комплексный анализ на основе данных различных отраслей гуманитарного знания. Автор рассматривает две основные тенденции, связанные с функционированием светского и конфессионального в готической культуре, и подчёркивает особое значение города и его культового центра - готического собора как органического единства имманентного и трансцендентного, идейного и духовного, общественного и индивидуального.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/10-2/37.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2015. № 10 (60): в 3-х ч. Ч. II. С. 132-134. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/10-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 101.1; 008:1

Философские науки

Данная статья предлагает обратить внимание на необходимость системного подхода в исследовании социокультурного феномена готики, предполагающего комплексный анализ на основе данных различных отраслей гуманитарного знания. Автор рассматривает две основные тенденции, связанные с функционированием светского и конфессионального в готической культуре, и подчёркивает особое значение города и его культового центра – готического собора как органического единства имманентного и трансцендентного, идейного и духовного, общественного и индивидуального.

Ключевые слова и фразы: готическая культура; имманентность; трансцендентность; социальная память; коллективная ментальность.

Позняк Ирина Игоревна*Казанский государственный университет культуры и искусств**Irina.Pozniak@rambler.ru*

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ГОТИКИ КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА[©]

В современном гуманитарном знании обращение к культуре Средневековья является наиболее актуальным, что вызвано исключительно высоким духовным и ценностно-смысловым потенциалом эпохи. Готика как символическая универсалия и кульминация эпохи Средневековья достаточно часто становится предметом научного анализа. Рассматриваются отдельные аспекты и элементы готики в основном с искусствоведческой или культурологической точек зрения, но крайне мало фундаментальных отечественных исследований, которые на основе данных различных отраслей гуманитарного знания сформировали бы целостный подход и дали комплексный анализ готики как социокультурного феномена. Необходимость применения такого рода подхода в гуманитарных исследованиях подробно аргументировал М. С. Каган, представляя художественный язык эпохи как «совокупность средств чувственно-понятийного освоения действительности» [2, с. 3]. В этом плане готика проявила себя не только во всей совокупности взаимосвязанных в то время «искусств»: от архитектуры, скульптуры, живописи, музыки и пластики до формы рукописных текстов и театральных представлений, но и продемонстрировала свои особые интегрирующие качества, выражающиеся в религиозно-мистической деятельности, в политическом мировоззрении, в ремесленной системе производства, которые благодаря быстрому росту городов стали важным фактором в экономической жизни Средневековья. Более того, готика «оказалась наделенной незаурядными способностями адаптации к жизнеорганизующим и художественным требованиям времени, что и предопределило её быстрое и широкое распространение в странах Европы и, в ещё большей мере, – её длительное историческое дальное действие» [1, с. 9].

Историческая перспектива готики была обусловлена значительными событиями в социальном процессе XIII–XIV веков, сопряженными с внутренней дифференциацией феодального класса и возрастанием общественной роли рыцарства как его нижнего слоя, но самое главное – это возникновение нового класса – бюргерства и, как следствие, увеличение значения городов и возрастание роли светских слоев общества. В этой связи необходимо особо отметить, что город как новое урбанизированное пространство противостоял одиноким отгорожившемуся от мира монастырям, где в романскую эпоху была сосредоточена вся общественная жизнь: религиозная, политическая, экономическая и культурная. Город в эпоху готики – качественно новое явление по сравнению с романскими городами. Это особая социокультурная среда, где человек урбанистической силой и масштабностью своих деяний противостоит природе и создаёт свой облик города, который способствует динамичному развитию культуры и её более широкому распространению, нежели в романскую эпоху, когда монастырь нёс свет образования для достаточно определенного и избранного круга.

Важно отметить две основные тенденции в социокультурном пространстве того времени. «В одном случае речь должна идти об элементах светского рационализма, в другом, напротив, о мощном развитии конфессионального начала» [Там же, с. 11]. Формированию первой тенденции способствовало политическое, экономическое и культурное развитие города, которое требовало достаточного количества образованных людей и, как следствие, распространения светских городских школ и возникновения при соборах кафедральных школ для обучения мирским наукам. Сюда же нужно отнести и последующее появление европейских университетов как специфического феномена культуры готических времен Средневековья. Важную историческую роль в их образовании сыграли распространённые в то время формы социальной организации, объединения на основе клятвы, так называемые *conjuratio*. Это объединения, к которым относились и гильдии, и коммуны, «созданные с целью взаимной защиты и помощи, религиозной и общественной деятельности, а также профессионального и экономического содействия их членам» [3, с. 97]. Как справедливо заметил О. Г. Эксле, «без *conjuratio* не было бы университетов» [Там же, с. 119]. В рамках рассмотрения

данной тенденции будет полезным обратить внимание, что культурное значение *conjuratio* состояло в том, что они несли в себе преимущественно элемент светской культуры в поэзии, музыке и сценических представлениях, где на первый план выходила природа человеческих чувств и личностного мировосприятия. Примером может служить рыцарский роман, который отличается тем, что представляет героев как воплощение гуманного идеала, стремящегося к миру и богоугодию. Мистическое в лирической поэзии рыцарства соотносится с мыслями единения человека с Богом.

Во времена готики терпит крах «учение о двух мечях», учение о двух силах и могуществах, с помощью которого определяли отношения мирской и духовной власти. Имманентное и трансцендентное в готической культуре подразумевают единое целое. Поиски смысла, характерные для всех областей человеческой жизни в XII-XIII веках, находят своё выражение в обращении к Святому Писанию и к теме Сотворения. Мир как само собой разумеющаяся часть и зеркало космического устройства по Божьей воле больше не мыслится статически, а понимается как процесс динамичный и духовно-целостный. Идея целостности отражается и в схоластике, где естественная наука, философия и теология мыслятся как единая наука, и в готическом искусстве, главным образом в архитектуре. В этих объективно обусловленных обстоятельствах развивается вторая тенденция, связанная с религиозной стороной готической эпохи и с особым, по сравнению с романикой, развитием чувства веры и духовной мысли. Аспект личного восприятия и переживания в религиозном сознании готического человека выражен сильнее посредством его вовлеченности в литургический церемониал созерцания божественного и близкого эмоционального соприкосновения с сакральными образами. В предшествующем романском этапе «само воздействие конфессиональной идеи на человека той поры проявилось на уровне внеличной авторитарной данности» [1, с. 11].

Символическое мировидение готического человека, поиски сверхсмысла, целостности и совершенства и превосходящая разум встреча человека с божественной бесконечностью отражаются в готической архитектуре, а вернее в готическом церковном строительстве, высшим достижением которого является готический собор. Готический храм представлял собой образ мира Бога на земле и особый порядок существования, высочайший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи. Монументальные соборные постройки являются в эпоху готики привилегией не монастыря, а города. Готический собор – городской собор, культовое сооружение, имевшее особое социокультурное значение, призванное собирать всех жителей города под сводами. Собор являлся средоточием всей жизни средневекового общества, в нем проводились университетские лекции и теологические диспуты, устраивались театральные представления, собирався парламент, совершались торговые сделки. Но самое главное – готический храм осуществлял коллективный литургический церемониал созерцания божественного, репродуцируя многие социальные функции древних ритуалов. Символические образы Средневековья поддерживали общественный характер человеческого существования с помощью мистических обрядов богослужения и являлись основным способом передачи социальной памяти. Свойственная готической эпохе социокультурная функция мифологии наиболее чётко обнаруживает себя в храмовом строительстве. Весь храм с его крестообразной проекцией олицетворяет вытянутое мистическое тело распятого Христа. Алтарь является его склонённой головой, поперечный неф соответствует распростёртым рукам, а область входа символизирует ноги. В теле Христа отображается всё мироустройство, в котором верующие, находящиеся внутри него, имеют своё место. “Trudperter Holetto” – раннесредневековый немецкий духовный трактат 1160 года, представляя пространство готического собора подобным строению тела Христа, говорит о том, что его голова символизирует Троицу, тело – современную Церковь, ноги и стопы – время до пришествия Антихриста и Судного дня. Треугольное поле фронтона храма описывает сцены Судного дня, которые чаще располагаются над западными порталами и противоположны пространству, где находится алтарь. Таким образом, теологическое становится соразмерным духовно-чувственному. Церковь становится жилищем бога среди людей и небесным городом Иерусалимом, в котором люди уже сейчас могут жить «по-божески». В пространстве между входом в готический собор и алтарём взору верующего открываются изображения, которые представляют Рим как центр мира и Грецию как вместилище мудрости, а мозаичный пол заполнен сценами из жизни пророков и Ветхого Завета. Входящий в храм идёт по пути своих отцов и матерей, проходя всю Вселенную и историю мира, которая ведёт его к алтарю, воплощающему Иисуса Христа. Высокий алтарь украшался библейскими сюжетами, а картины в алтаре выполняли просветительскую функцию, так как Библия являлась главной книгой и ключом к пониманию мироздания. Наиболее значительной была та часть алтаря, где было представлено последнее причастие Иисуса Христа с его апостолами и изображения его страданий. Крестообразные ребристые своды готического собора, утончённые стены и большие окна преимущественно в голубых, красных и позолоченных тонах, чтобы достичь особого мистического голубовато-фиолетового преломления света, создавали ощущение бесконечности. Будто само небо возвышается над верующими, вечный Иерусалим, который не знает ни пространства, ни времени. Находясь в сакральных просторах и погруженный в сияющий из окон божественный свет, готический человек готов к встрече с Христом, который даст его жизни смысл, направление и цель.

Аура духовно-чувственного восторга, царившая в готических соборах Средневековья, отправляла вполне светские функции объединения сообщества в сообщество верующих, где личность неосознанно выступала представителем коллективной ментальности. Социогенность и культуругенность готических религиозных церемониалов характеризовалась обязательным выполнением каждым членом коллектива его инициационных ролей. В ином случае сообщество прекращало бы своё существование. Таким образом, совершается то,

что позволю себе назвать духовно-идеологическими, социокультурными и ценностно-экзистенциальными аспектами храмового действа. В этом небесно-мистическом мировом и вневременном пространстве собора индивидуум являлся гражданином социального порядка, что отображалось в форме венков капеллы вокруг алтаря и в боковых капеллах, предназначенных для представителей братств и гильдий. Религиозные братства имели в готическую эпоху особое значение. Они поддерживали не только своих членов, но церкви и соборы. Братства осуществляли благотворительную деятельность, поддерживая сирот и вдов. Быть в братстве считалось делом чести и гарантировало похороны со всеми церемониями. С течением времени эти объединения переросли в профессиональные союзы, такие как строительный союз, союз портных, союз резчиков и т.д. Подобные союзы занимались строительством церквей и соборов, созданием величественных алтарей, оформлением внешних фасадов и внутренних убранств храмов, способствовали развитию городов и искусств.

Господство в эпоху высокого Средневековья воплощённой в чувственных формах сверхчувственной идеи о возвышении души в трансцендентный мир, ведущий к постижению Бога, было обусловлено ощущением готического человека большой близости к смерти. Хрупкая социально-политическая обстановка, многочисленные бедствия, такие как последствия войн, великий голод и эпидемия чумы, приводят к невообразимому духовному подъёму. В атмосфере жесткой конфронтации со смертью у людей появляется чувство приближения конца света, и они ищут блага для души в божественном откровении. Богослужения в готических соборах даруют этому подверженному смерти миру осознание того, что есть небо и что там человек обретёт покой и освобождение, оставляя после себя след в земной жизни. Перед входом в храм представлены сцены Судного дня, проходя его, верующий вступает на небо и там со всеми святыми, изображенными на окнах, участвует в литургическом церемониале созерцания божественного. Человек находится под защитой ангелов, пророков и святых, многократно воплощённых в скульптуре на внешних стенах храма. Готический собор явился порождением новой городской культуры, её теологией, шедевром её ремесленного искусства, образцом её открытости миру [4, S. 251].

В заключение важно отметить, что, говоря о существенной роли города в формировании социокультурного феномена готики, не стоит рассматривать этот аспект односторонне. «Как всякая эпохальная творческая концепция, готика связана со всем комплексом общественных отношений, сложившихся в ту пору между социальными силами общества, со всей суммой исторических обстоятельств и протекающими отсюда умонастроениями времени» [1, с. 12]. Политические процессы, формы государственного правления, характер общественной и повседневной жизни, влияние Католической Церкви и христианского вероучения того времени, эволюция научного и философского мышления, улучшение системы образования и технические успехи, развитие искусства и литературы – все это прямо или косвенно оказало влияние на формирование готической культуры и её социальной значимости. Перспективы системного подхода в исследовании готики необходимы для её последующего анализа и определения ценности феномена готики для современной культуры. В рамках данной перспективы готика являет собой целостное воплощение идейного и духовного начала, центром которого предстаёт человек в его творческом генезисе и морально-нравственном выражении.

Список литературы

1. Ротенберг Е. И. Искусство готической эпохи. М.: Искусство, 2001. 134 с.
2. **Художественный язык Средневековья:** сб. ст. / отв. ред. В. А. Карпушин. М.: Наука, 1982. 274 с.
3. Эксле О. Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / пер. с нем. и предисловие Ю. Арнаутовой. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 360 с.
4. **Vietta S.** Europäische Kulturgeschichte. Eine Einführung. München: Wilhelm Fink Verlag, 2005. 478 S.

SOCIO-CULTURAL PHENOMENON OF GOTHIC AS A SUBJECT OF CONTEMPORARY SCIENTIFIC ANALYSIS

Poznyak Irina Igorevna

Kazan State University of Culture and Arts

Irina.Pozniak@rambler.ru

The article offers to pay attention to the necessity of systemic approach in the examination of the socio-cultural phenomenon of Gothic implying a complex analysis on the basis of the data of various spheres of humanist knowledge. The author considers two main tendencies connected with the functioning of secular and confessional in Gothic culture, and highlights specific significance of the town and its cult centre – the Gothic Cathedral as organic unity of immanent and transcendent, ideological and spiritual, public and individual.

Key words and phrases: Gothic culture; immanence; transcendence; social memory; collective mentality.