

Оглавление

Введение. «Драгоценная ноша национальной культуры»	3
--	---

ЧАСТЬ I

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Глава 1. У истоков великой культуры	7
§ 1. Голоса языческой древности	7
§ 2. Великая сила любви и красоты	17
§ 3. Образ мира в православном храме	22
§ 4. Звуковой символ Древней Руси	29
§ 5. Киевское чудо	36
Глава 2. Расцвет местных художественных школ Древней Руси	46
§ 6. Мудрость простоты: о самобытном искусстве Новгородской земли	46
§ 7. Величие мастера: творения Феофана Грека	55
§ 8. Памятники Владимиро-Суздальской и Псковской земель	59
Глава 3. Художественные открытия Московской Руси	66
§ 9. Обретение нового стиля	66
§ 10. «Плетение словес» Епифания Премудрого	70
§ 11. Совершенная гармония: искусство Андрея Рублева	73
§ 12. Державный венец Древней Руси	79
§ 13. Последний аккорд великой традиции	83
§ 14. «Москва — третий Рим»: художественный монолог	86
§ 15. Расцвет русского мелодизма	93
Глава 4. Искусство «бунташного века»	102
§ 16. Борения «старины и новизны» в зеркале словесности	102
§ 17. Русское барокко сквозь призму поэзии и зодчества	108
§ 18. Икона и парсуна: между абстрактностью и реальностью	114
§ 19. Явление многоголосной музыки	118

ЧАСТЬ II

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XVIII в.

Глава 5. У истоков «русской европейскости»	126
§ 20. Парадоксы русского Просвещения	126
§ 21. «Петровский взрыв» и его культурные последствия	130
§ 22. У истоков классицизма	136
Глава 6. Новое слово литературы	148
§ 23. Голоса театра	148
§ 24. Екатерина II и русские просветители	153
§ 25. Корифеи русского Просвещения: Г. Р. Державин и Н. М. Карамзин	158

Глава 7. «Архитектура, что за вещь?»	165
§ 26. Юность «северной Венеции»	165
§ 27. Иноземное — русское: рождение шедевров	169
§ 28. Вершины классицизма	172
Глава 8. Зримая летопись века: живопись и скульптура	178
§ 29. От парсуны к портрету	178
§ 30. Российские «академики» живописи и ваяния	183
§ 31. Спасенная красота: портреты Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского	186
Глава 9. «Русская европейскость» в музыкальном искусстве	191
§ 32. Музыка без границ	191
§ 33. «Век был песен»	195
§ 34. Основатели композиторской школы	200
§ 35. Вершины русского музыкального классицизма: Е. И. Фомин и Д. С. Бортнянский	207

ЧАСТЬ III

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Глава 10. Художественная культура России первой половины XIX в.	213
§ 36. Величие России в образах искусства Пушкинской эпохи	213
§ 37. Энциклопедия души: искусство русского романтизма	225
§ 38. «Над кем смеетесь?» Водоразделы мысли в искусстве «гоголевской эпохи»	234
Глава 11. Художественная культура России пореформенной эпохи. Высокая русская классика	243
§ 39. Опыт духовного наставничества в русской классической литературе	243
§ 40. Русская реалистическая живопись: от правды быта и истории к вечным проблемам бытия	252
§ 41. Гениальные самоучки в русской музыкальной классике: А. П. Бородин и М. П. Мусоргский	259
§ 42. Национальное и общечеловеческое в музыке Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского	267
§ 43. В поисках «русского стиля»: архитектура и скульптура второй половины XIX в.	275

ЧАСТЬ IV

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Глава 12. Новые направления в художественной культуре «границ веков»	284
§ 44. Человек перед лицом Вечности: открытия русского символизма	284
§ 45. Искусство неоклассицизма и модерна: гармония нового и вечного ...	294
§ 46. Взрыв тотального новаторства: ранний русский авангард	305
Глава 13. «Духовный Ренессанс» в образах искусства Серебряного века	317
§ 47. «Мир искусства»: канонизация красоты	317
§ 48. Образы Святой Руси в искусстве Серебряного века: возрождение православных традиций	322

ЧАСТЬ V
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ
В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (20—80-е гг. XX в.)

Глава 14. Путь к социалистическому реализму: рождение новой художественной традиции	334
§ 49. «Мы наш, мы новый мир построим»: искусство революционной России	334
§ 50. Раздвоение мира художника: сочетание правды и лжи в искусстве 1930-х гг.	342
Глава 15. Возвращение к истокам: художественное наследие России второй половины XX в.	351
§ 51. Пробуждение национального самосознания в искусстве военных лет	351
§ 52. Искусство России от «оттепели» до «перестройки»: жажда духовного обновления	357
Рекомендуемая литература	371