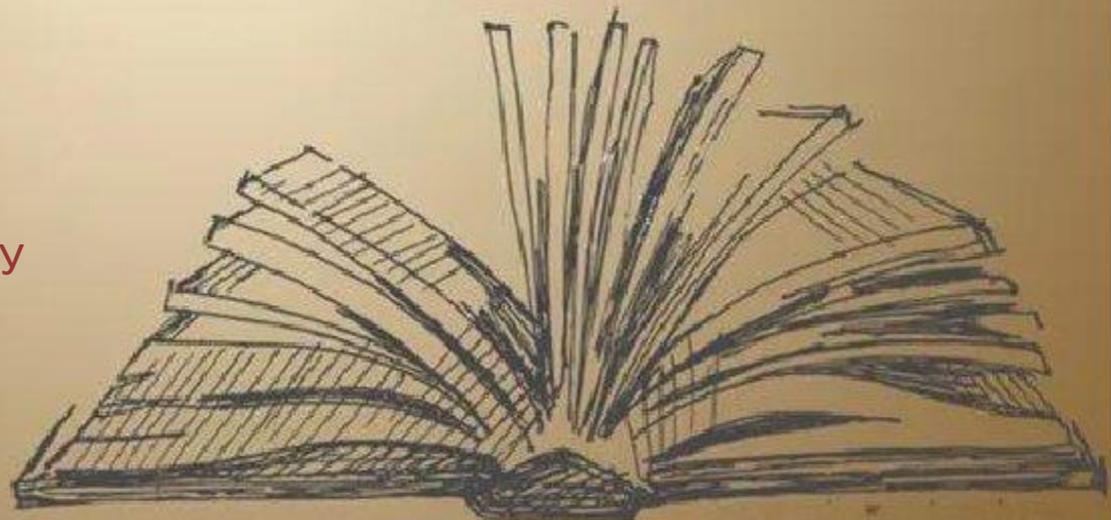

Культурный код русской классики: язык, литература и искусство

Николенко Елена Юрьевна,
к.п.н., доцент
Филологический факультет МГУ

Что объединяет русский язык, русскую классическую литературу, классическое русское искусство во всех его проявлениях – живопись, музыку, театр – в некоем «культурном коде»?

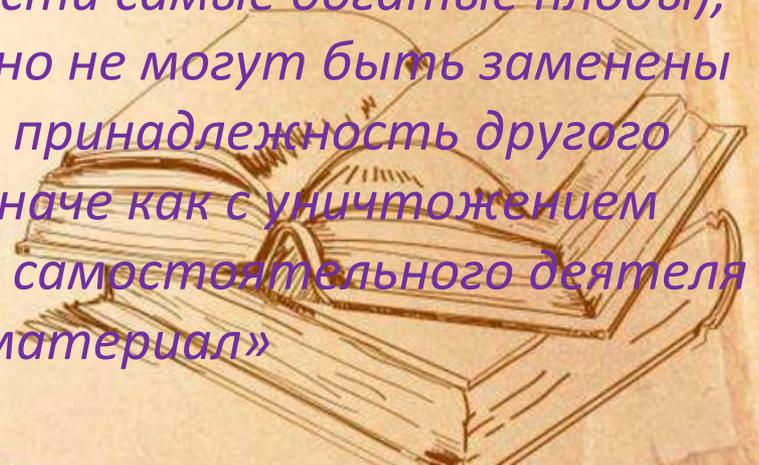
Что это значит – для нас, для вас, для всех культурных людей, на самом деле – культурных людей всего мира?

Существуют коды,
о которых мы, как правило, не задумываемся,
но которые позволяют сохранять
и воспроизводить лучшие черты и особенности
каждого народа.

Однако вполне очевидно, что существует понятие
национального характера

...различия культурно-исторических типов – есть различие национальных характеров и их составляющих. *«начала, лежащие в народе одного культурно-исторического типа (которые при самобытном развитии должны принести самые богатые плоды), могут быть искажены, уничтожены, но не могут быть заменены другими началами, составляющими принадлежность другого культурно-исторического типа, - иначе как с уничтожением самого народа, т.е. обращением его из самостоятельного деятеля в этнографический материал»*

Культурный код — ключ к пониманию
данного типа культуры;
уникальные **культурные** особенности,
доставшиеся народам от предков;
это закодированная в некой форме
информация, позволяющая
идентифицировать культуру.

Культурный код определяет набор образов,
которые связаны с каким-либо комплексом
стереотипов в сознании.

С другой стороны, основными характеристиками кода культуры являются: коммуникативные возможности, способность в концентрированном виде фиксировать и транслировать содержание ценностей и смыслов.

Код культуры определяется ... как ключ к расшифровке глубинных культурных явлений, стереотипов поведения и ценностей.

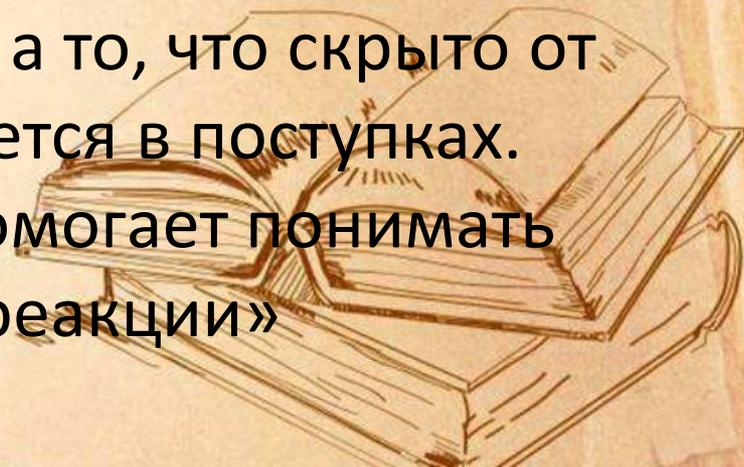
Под **культурным кодом** подразумевается «ключ к пониманию данного типа культуры, уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков.

Это закодированная в некой форме информация, позволяющая **идентифицировать культуру**.

Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-либо комплексом стереотипов в сознании.

Это культурное бессознательное – не то, что четко говорится или осознается, а то, что скрыто от понимания, но проявляется в поступках.

Культурный код нации помогает **понимать поведенческие реакции»**

Что такое русские культурные коды?
Как они помогают или мешают
в развитии нашей страны?
Осознавая преимущества и недостатки
своего мышления, своей ментальности,
русский народ с достоинством занимает
свое место в глобальном мире.

Для того, чтобы говорить о культурных кодах,
о русских культурных кодах и их достоинствах,
нужно определиться с самим понятием

«культура».

Энциклопедическое определение:

Культура - человеческая деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений; «исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях»

Что русские дали современному миру?

80 % мировых научных открытий сделано славянами.

Результаты деятельности русских известны далеко за пределами
России

во многих сферах человеческой деятельности:

- **современный русский язык;**
- **русская оперная традиция** (Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Глинка, Чайковский, ...);
- **русская мировая музыкальная традиция** (Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Шостакович, ...);
- **русская мировая литературная традиция** (Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, ...);
- **русская мировая театральная традиция** (Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Горький, ...);
- **русская мировая художественная традиция** (Суриков, Репин, Серов, ...);

- **русская мировая кинотрадиция** –
- **клиповый монтаж** относительно недавно назывался "русским" (Эйзейштейн, Пудовкин, ...);
- **русская мировая военная традиция** - Свечин и Триандафиллов разработали теорию глубокой операции, с 50-х годов это основная военная доктрина США (Deep operation), Суворов, Жуков, ...;
- **русская технологическая традиция** - конструкторы мирового класса, которые создали часто первые в мире объекты - Туполев, Королёв, Глушко, Миль, Бармин, Янгель, Челомей, Курчатov, Кузнецов, Пилюгин, ...
- **русская научная традиция** – здесь даже сложно выделить какие-то совсем уж знаменитые личности, ну, упомянем хотя бы Менделеева...

Русский культурный код №1.

Открытое сознание

На первый взгляд вот она, причина всех наших проблем – обычная лень, главный герой сидит на печи и ничего не хочет делать.

Но почему народ с подобными архетипами имеет самую большую площадь страны в мире и его не победила ни одна армия мира?

Вряд ли имело смысл передавать через тысячелетия отрицательные на первый взгляд черты персонажей типа простофили-Емели и Иванушки-дурачка, если бы они не способствовали решению цивилизационных задач.

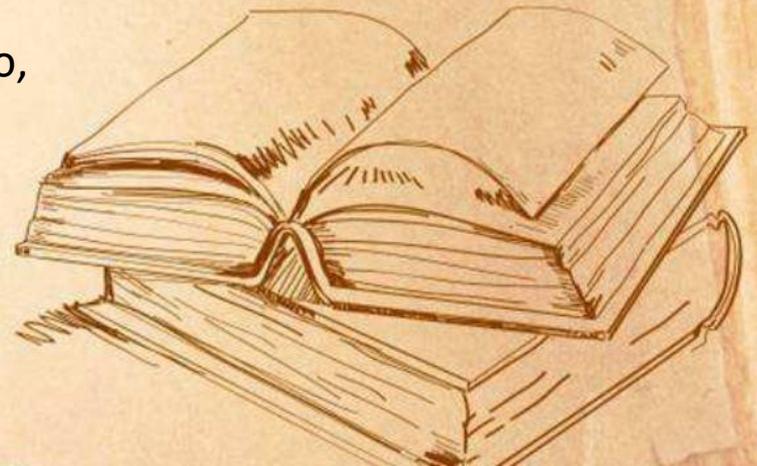
Разделим мышление людей на три категории: **монологик, диалектик, триалектик.**

К первым можно отнести две общественных касты:
учёных, либо священников – им важен один тезис, одна истина,
их не может быть две –
всё создал Бог (монотеизм),
либо всё создал Большой взрыв (ортодоксальная физика) – нет двух вариантов.

Диалектики мыслят двумя категориями: выгода или убыток
(за что больше платят), или победа-поражение.

Традиционно это две касты: военные и торговцы (бизнесмены).
Поэтому даже терминология у бизнеса и военных схожа –
стратегические компании, персонал, захваты рынков, стратегическое
планирование...

Триалектики – те, кто отвечает за гармонию,
за создание нового целого из частей.
К ним традиционно относятся писатели,
художники и, конечно, изобретатели.

Как можно описать эти русские культурные коды?

- Абсолютно открытое, непредубеждённое сознание
- Видит решение там, где его никто не видит.
- Использует как ресурс то, что никто ресурсом не считает.
- Использует схемы, требующие минимального применения дополнительных сложных ресурсов.

Здесь очень характерна аналогия с лучшими примерами русской конструкторской школы.

• Русские культурные коды в конструировании:

- ✓ Конструкция должна быть «идеальной», то есть не изменять своей эффективности ни при каком мыслимом или немыслимом вмешательстве при производстве или эксплуатации.
- ✓ Конструкция не должна требовать особых условий производства, особых условий ремонта или особых условий эксплуатации (сложность процессов, оборудования или персонала).

Примеры XX века:
танк Т-34 (конструктор Кошкин),
АК-47 (конструктор Калашников).

Русский культурный код №2.

Спонтанные герои

- Ломоносов,
- Жуков,
- Королёв,
- ..., ..., ...

Если нация спонтанна,
это позволяет ей доходить за одно поколение
от крестьянина до академика, конструктора или полководца.

*В стране, в которой сын рыбака
основал первый Русский университет,
невозможно предотвратить появление гениев –
вы можете разрушить школу, а гений выйдет из ПТУ,
это невозможно предугадать.*

Русская система образования по сути является системой поиска спонтанно рождающихся талантов.

- *В русской цивилизации таланты могут рождаться в неподготовленных, несистемных местах.*

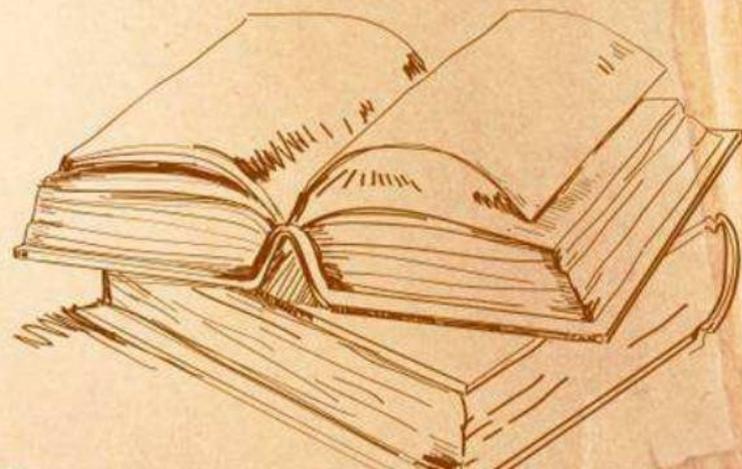
- *В русской цивилизации таланты могут за одно поколение достигать высшего уровня, но места появления потом не повторяются.*

В этом проблема наукоградов, так как в семье академиков не рождаются академики.

- *Русская цивилизация имеет большой процент людей, способных за одно поколение достичь высшего уровня.*

**В советской школе
преподавали большое количество предметов,
создавая избыточную картину
и широкий кругозор,
что давало хороший старт для всех
в условиях спонтанного появления
талантливых людей на территории страны**

Классика? Что это?

Какая отечественная литература относится к русской классике, что соответствует её канонам?

Классика русской литературы — это литературные памятники и произведения искусства, признанные шедеврами мировой культуры.

Классическими принято считать произведения, ставшие достоянием традиций (их постоянно цитируют, на них часто ссылаются), обладающие качеством хрестоматийности (их изучают в школе, их должен знать каждый, считающий себя культурным и образованным человеком).

Канонические произведения литературы можно отнести к настоящим мировым бестселлерам, потому что на них не спадает спрос из года в год. Классика примечательна тем, что она затрагивает вечные темы, которые волнуют людей во все времена: человек и Бог, жизнь и смерть, любовь и ненависть.

Как правило, классические произведения отличают, с одной стороны, от современных, не признанных объектом культурного наследия, и, с другой стороны, от древних, малоизвестных или забытых, не выдержавших испытания временем.

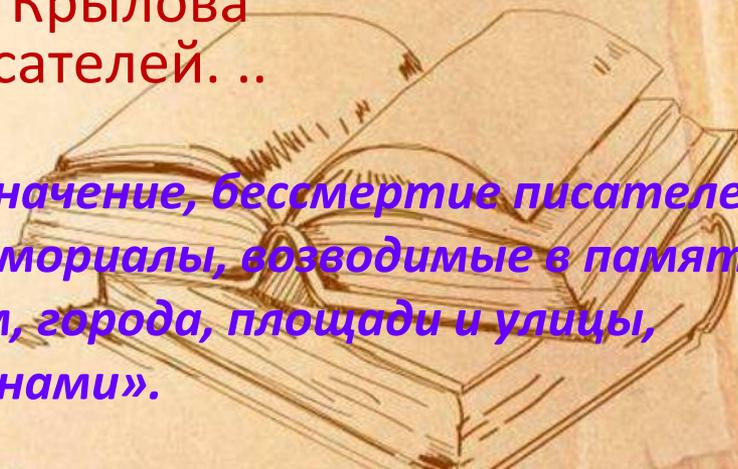

Кто создал фундамент русской литературы?

Основной фонд русской литературной классики — творчество

Михаила Васильевича Ломоносова,
Дениса Ивановича Фонвизина,
Николая Михайловича Карамзина,
Василия Андреевича Жуковского,
Александра Сергеевича Пушкина,
Михаила Юрьевича Лермонтова,
Николая Васильевича Гоголя,
Федора Михайловича Достоевского,
Ивана Сергеевича Тургенева,
Льва Николаевича Толстого,
Антон Павловича Чехова,
Ивана Андреевича Крылова
и многих других писателей. ...

«Классика не умрет, пока сохраняет свое значение, бессмертие писателей-классиков символизируют памятники и мемориалы, возводимые в память о них, а также музеи, посвященные им, города, площади и улицы, названные их именами».

Когда писатель становится классиком?

А перестать быть классиком можно?

**Кто до сих пор является мэтром
классической литературы?**

Кто назначает в классики?

Зачем нам «наше всё»?

*По мнению опрошенных, литература вносит
наибольший вклад
в объединение жителей России.*

Классические произведения, необходимые для передачи опыта, культурного наследия вынуждены конкурировать с интернет-контентом и в большинстве случаев проигрывают ему. Последствий тому масса, одно из самых заметных – поверхностность мышления и знаний.

Именно литература доносит до нас через десятилетия и века представления

о нормах национальной жизни, систему ценностей, принятых в обществе, жизненных и нравственных ориентирах лучших его представителей, показывает идеал и антиидеал человека, формирует в общественном сознании представления о должном и недолжном.

Литература формирует наши представления об исторических событиях и о людях, участвовавших в них, – как они мыслили себя, как ощущали в пространстве русской истории, что двигало ими, заставляя вершить историю, совершать поступки, действовать вопреки интересам личного преуспеяния.

Именно классическая литература является хранительницей культурных кодов нации.

Литература является носителем
своеобразного генетического кода, без которого
человек и общество теряют преемственные связи
по вертикали времени.

Через литературу человек получает
накопленный столетиями опыт национальной жизни,
частного поведения, способа чувствовать и думать.

**И считать, что этот опыт архаичен и неприменим
в современных условиях**

(можно сослаться на глобализацию), -

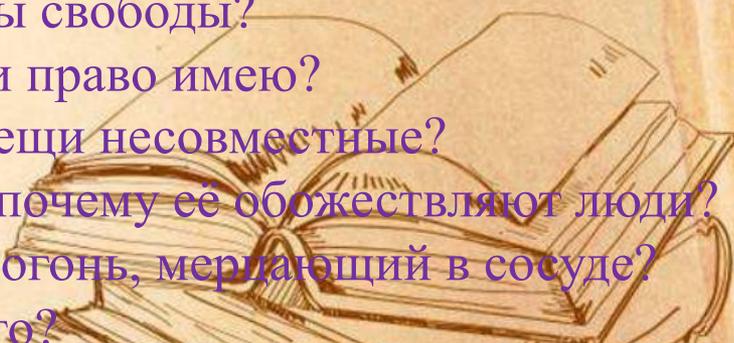
**значит отказаться от принадлежности к собственной
национальной культуре.**

Есть мода – она преходяща, и есть вечное

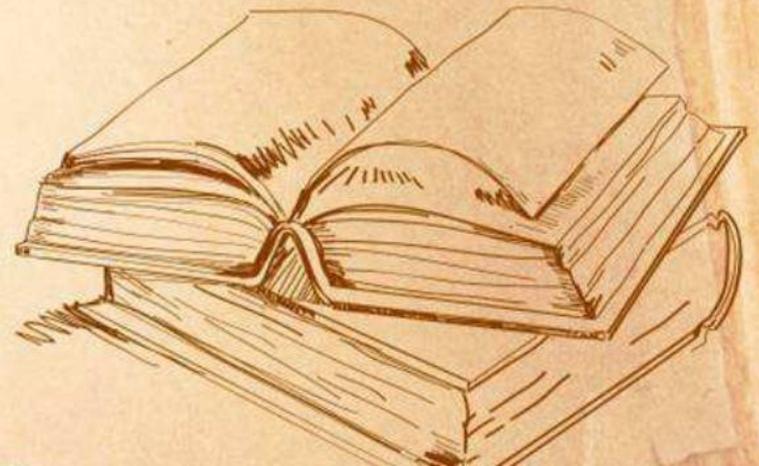

Классика замечательна тем, что она затрагивает вечные темы,
которые волнуют людей во все времена,
так называемые «проклятые» вопросы русской литературы.
Это вопросы соотношения добра и зла, временного и вечного,
веры и истины, прошлого и настоящего.

Кто виноват?
Что делать?
Кому на Руси жить хорошо?
Отцы и дети
Преступление и наказание
Война и мир
Дар напрасный, дар случайный / Жизнь, зачем ты мне дана?
К чему стадам дары свободы?
Тварь я дрожащая или право имею?
Гений и злодейство – две вещи несовместные?
А если это так, то что есть красота / И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?
А судьи кто?

Но главными, ключевыми вопросами
всей русской литературы были следующие:
**«Что является основой жизни
русского человека?
Как сохранить свою душу,
не дать ей погибнуть
в этом далеко не совершенном мире?»**

Культурный код в языке

Пословицы и поговорки представляют собой великие языковые сокровища, отражают мудрость народа и являются важнейшими носителями культурного кода нации

«Береги платье снову, а честь смолоду»

«Эх, я Аким-простота, ищу рукавицы, а они за поясом»

«Бедность не порок»

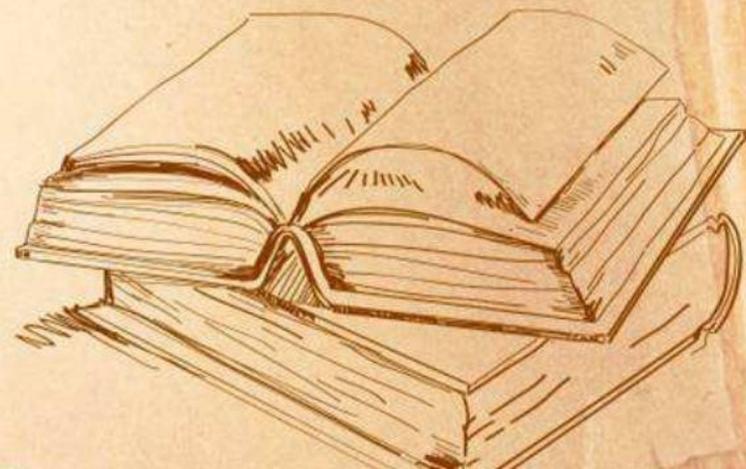
«Враг должен погибнуть.

Произойдет это не нашим умом, а божьим судом»

«Сын отцу не судья»

«Служить бы рад – прислуживаться тошно»

Культурный код русской классики в искусстве

Но начать хочу с одной картины В.И.Сурикова, которую назвали при опросе как профессиональные художники, так и любители живописи - какие произведения искусства отражают русскую идентичность?.

Начнём с театра.

**Антон Павлович Чехов –
он и классик русской литературы,
и наиболее востребованный к постановкам драматург.**

Чехов занимает второе место после Шекспира в мире по количеству постановок в театре и экранизаций его пьес.

Чеховская драма довела до совершенства возможность «понятия» и «принятия» национального менталитета и множества от него производных.

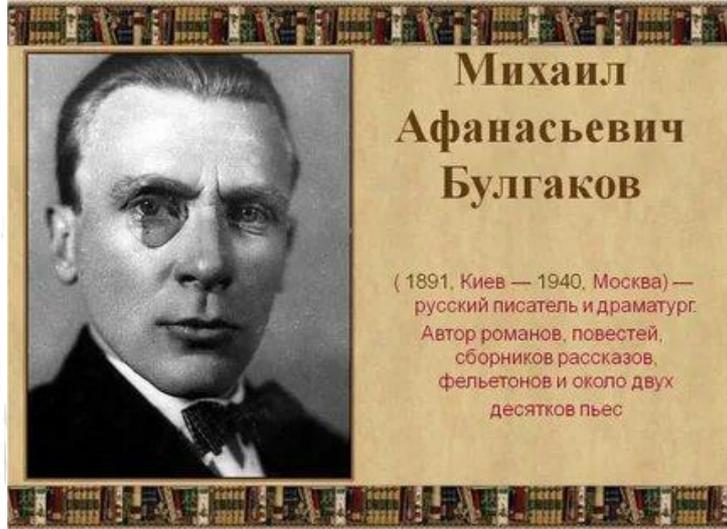
**«Надо изображать жизнь не такою, как она есть,
и не такою, как должна быть,
а такою, как она представляется в мечтах»**

Классики русского театра...

**ОСТРОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ**
(1823 — 1886)

Жизнь и творчество

**Михаил
Афанасьевич
Булгаков**

(1891, Киев — 1940, Москва) —
русский писатель и драматург.
Автор романов, повестей,
сборников рассказов,
фельетонов и около двух
десятков пьес

**Александр
Сергеевич
Грибоедов**

1795 - 1829

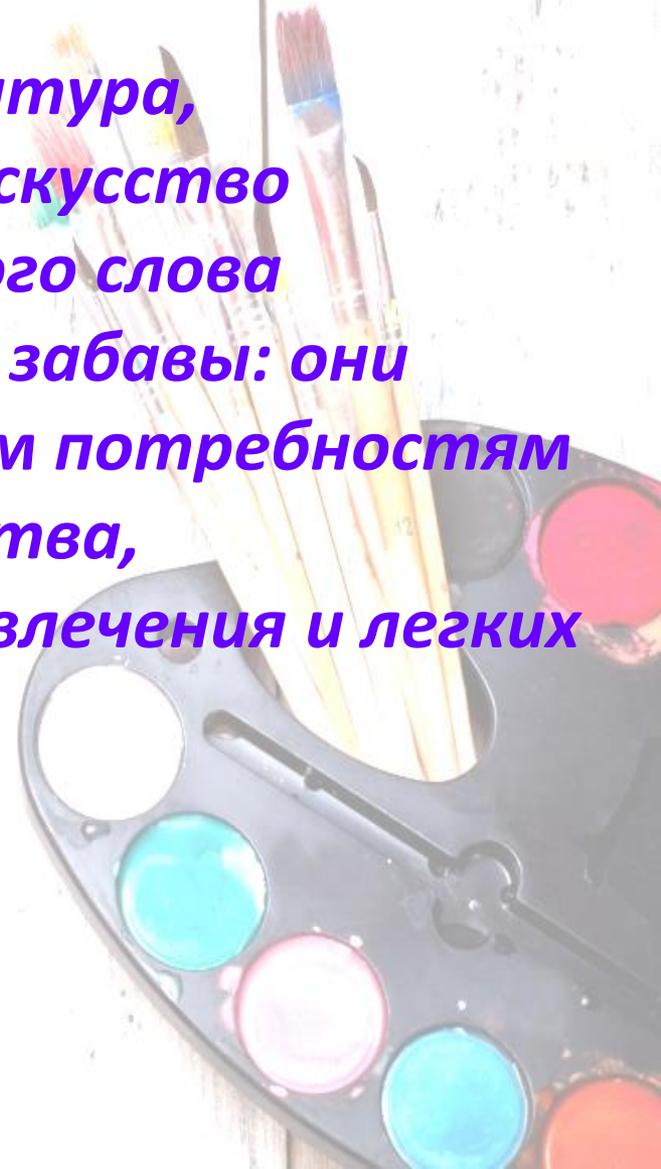

..., ..., ..., ...

Оперное искусство и музыка

***«Ни музыка, ни литература,
ни какое бы то ни было искусство
в настоящем смысле этого слова
не существуют для простой забавы: они
отвечают гораздо более глубоким потребностям
человеческого общества,
нежели обыкновенной жажде развлечения и легких
удовольствий»***

П.И. Чайковский

Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин

«Война и мир»

Прокофьева

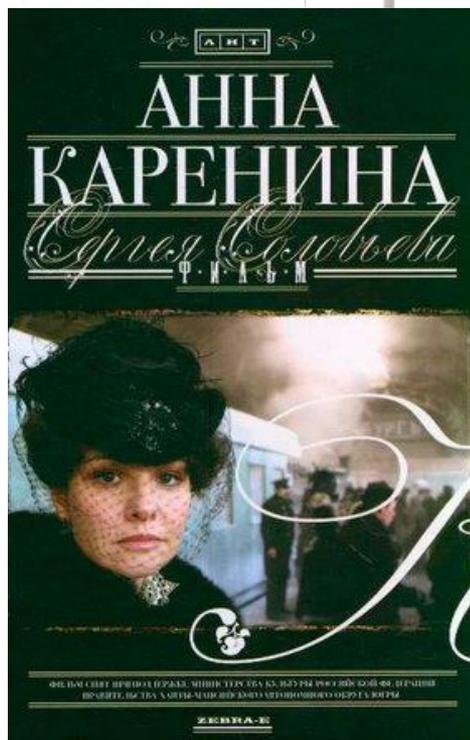
С. С. Прокофьев опера «Война и мир»

Искусство кино

*Фильм-эпопея С.Ф. Бондарчука «Война и мир» (1965- 1967).
Получил премию «Оскар».*

2008–2009 год, Россия: «Анна Каренина»,
(сериал, реж. Сергей Соловьев)

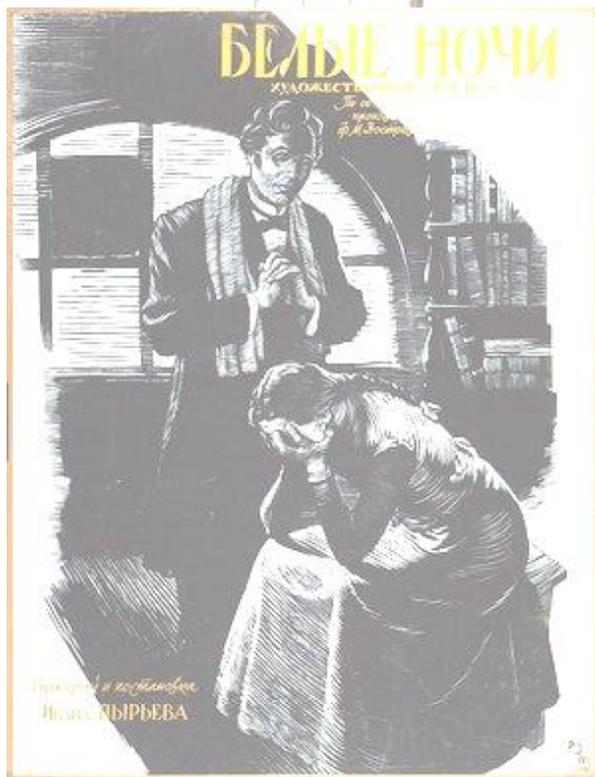

2017 год, Россия: «Анна Каренина. История Вронского»
(сериал, реж. Карен Шахназаров)

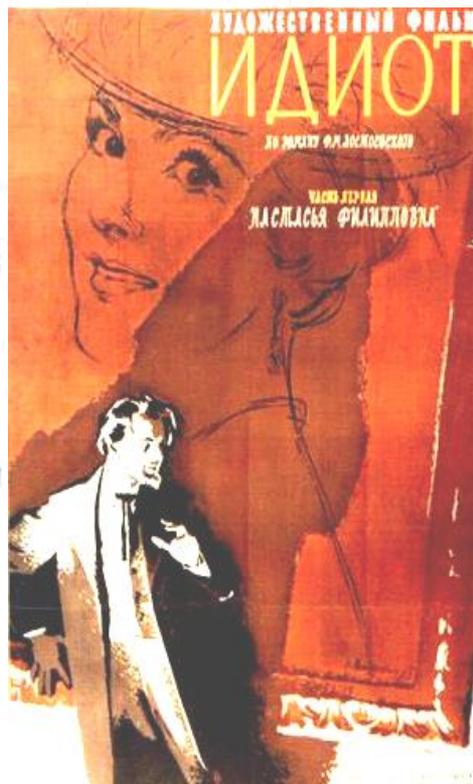

**Лучшие экранизации отечественных
режиссеров
Произведений Ф.М. Достоевского**

«Белые ночи» (1959),
режиссер
Иван Пырьев

«Идиот» (1958),
режиссер
Иван Пырьев

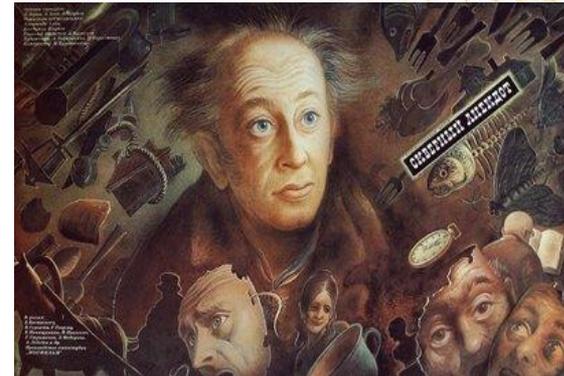
«Братья Карамазовы»
(1968),
режиссер Иван Пырьев

«Преступление
и наказание», 1969,
режиссер
Лев Кулиджанов

«Бесы», 2014, режиссер
Владимир Хотиненко

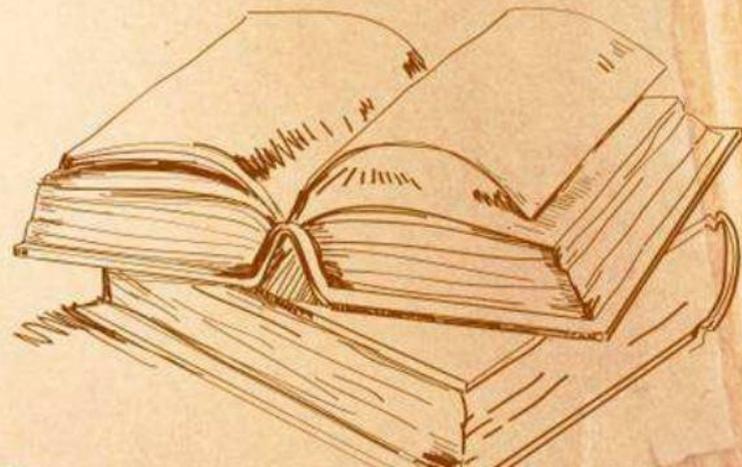
«Скверный анекдот» (1966),
режиссеры Алов, Наумов

23% участников опроса считают самым узнаваемым для жителей России в сфере музыки композитора Петра Чайковского, 6% — Дмитрия Шостаковича, 5% назвали таковым Михаила Глинку и еще 5% — музыканта Виктора Цоя

Деятели отечественного кинематографа, составляющие часть культурного кода россиян, — кинорежиссеры Никита Михалков (13%), Эльдар Рязанов (5%) и Леонид Гайдай (5%).

По мнению 80% опрошенных, наиболее известным россиянам представителем русской литературы является Александр Пушкин, для 16% это Лев Толстой, 13% выделили Михаила Лермонтова, 12% — Федора Достоевского, а 11% — Сергея Есенина.

В области изобразительного искусства респонденты выделили художников Илью Репина (23% опрошенных), Ивана Шишкина (16%), Ивана Айвазовского (16%) и Виктора Васнецова (13%).

«Важно отметить, что подавляющее большинство названных имен — это выдающиеся деятели прошлых столетий, в то время как имен ярких современников почти не упоминалось. Это подчеркивает особенность феномена российского культурного кода, который формируется, в первую очередь, за счет общего культурного наследия и памяти»

По мнению опрошенных, наибольший вклад в объединение жителей России вносит литература — так считают 63% респондентов

В топ-3 персонажей из литературы, мультфильмов или кино, которые, по мнению россиян, являются яркими носителями национальных ценностей, входят богатыри из русских былин (13%), герои произведений Пушкина (10%) и Иван-царевич (5%).

Самыми знаковыми достижениями в области архитектуры респонденты считают Московский Кремль, в гастрономии — пельмени, блины и окрошку, в области современных медиа — социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Черты характера, присущие россиянам в большей мере, чем жителям других стран, — готовность оказать помощь (49%), смекалка и умение выходить из сложных ситуаций (45%), а также сила воли и упорство (37%).

И все эти замечательные качества формируются под воздействием культурного кода русской классики

Благодарю за внимание

Николенко Елена Юрьевна
nikolenko.e.yu@gmail.com

