

***Художественная
культура
первой половины XIX века***

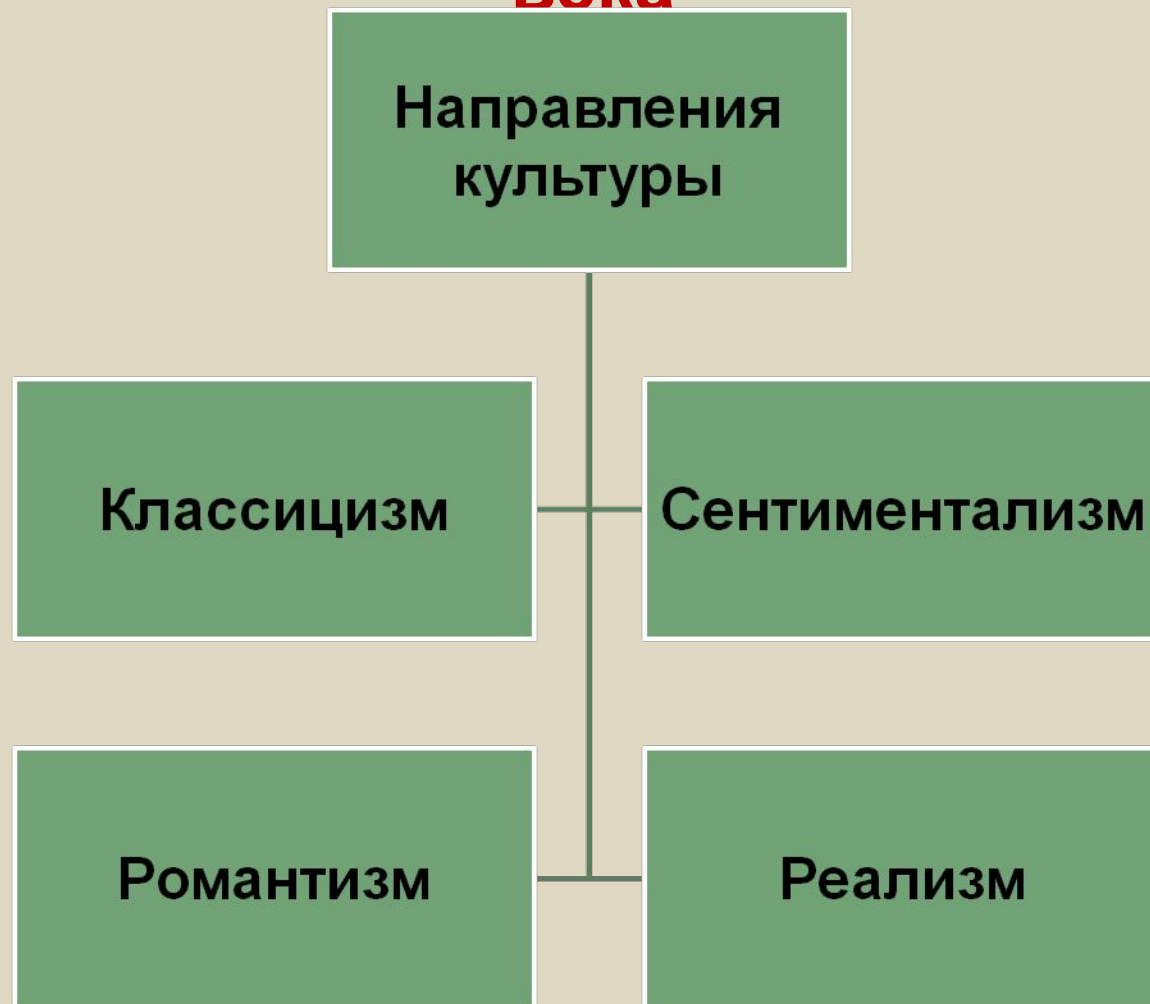
План урока

- 1. Основные направления культуры России первой половины 19 века.**
- 2. Литература.**
- 3. Живопись.**
- 4. Архитектура.**
- 5. Музыка.**

Развитие художественной культуры

Важной особенностью развития литературы и искусства этого периода была быстрая смена художественных направлений и одновременное существование различных художественных стилей

Направления культуры в первой половине 19 века

Сентиментализм

- Сентиментальная идеализация действительности;
- Чувствительность;
- Внимание к личности человека, его внутреннему миру, душевным переживаниям.

Романтизм

- противопоставление романтического, идеального образа реальной жизни
- Интерес к национальной самобытности, традициям отечественной истории;
- Интерес к утверждению сильной, раскрепощённой личности

Классицизм

- Идея служения государю и Отечеству;
- Обращение к образам античной литературы и искусства;
- Интерес к русской летописной истории

Реализм

Правдивое отражение реальной жизни различных социальных слоёв;
Истинная, а не показная народность;
Широкая постановка социальных и нравственных проблем;

Русская литература

В первой половине XIX в. Русская литература вступила в свой «золотой век». Она поднимала важнейшие общественные проблемы. Писатели и поэты обращались к историческому прошлому страны, пытались найти в нем ответы на современные вопросы

Николай Михайлович Карамзин

В повести «**Марфа Посадница...**» он сопоставляет республиканскую и самодержавную традиции отечественной истории. Несмотря на симпатии к республиканским идеям, свой выбор Карамзин делает в пользу самодержавия. Этими мыслями был проникнут и его научный труд «История государства Российского».

Сентиментализм Карамзина и других литераторов проявлялся в идеализации сельской жизни, взаимоотношений крестьян и помещиков, нравственных черт человека прошлых эпох.

Романтизм в литературе

Василий Андреевич
Жуковский

Кондратий Рылеев

Романтизм в литературе

В.К. Кюхельбекер

А.И. Одоевский

Реализм в литературе

В начале своего творчества романтические произведения создавали А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов. Жизненный оптимизм, активная позиция в борьбе за идеалы – эти черты в романтизме наметили **переход к реализму**

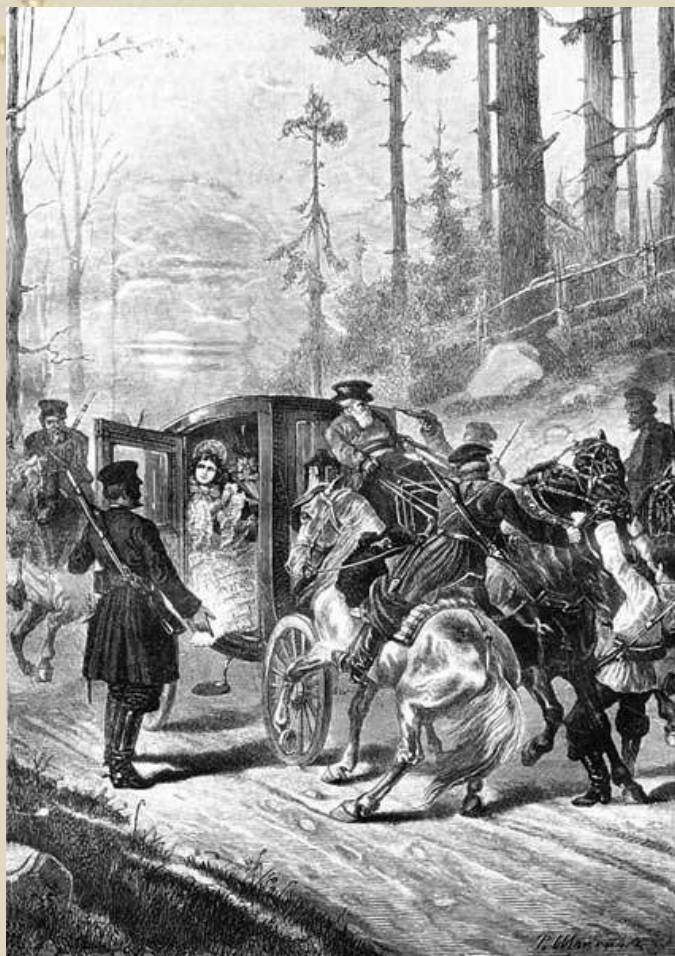
Александр Сергеевич Пушкин

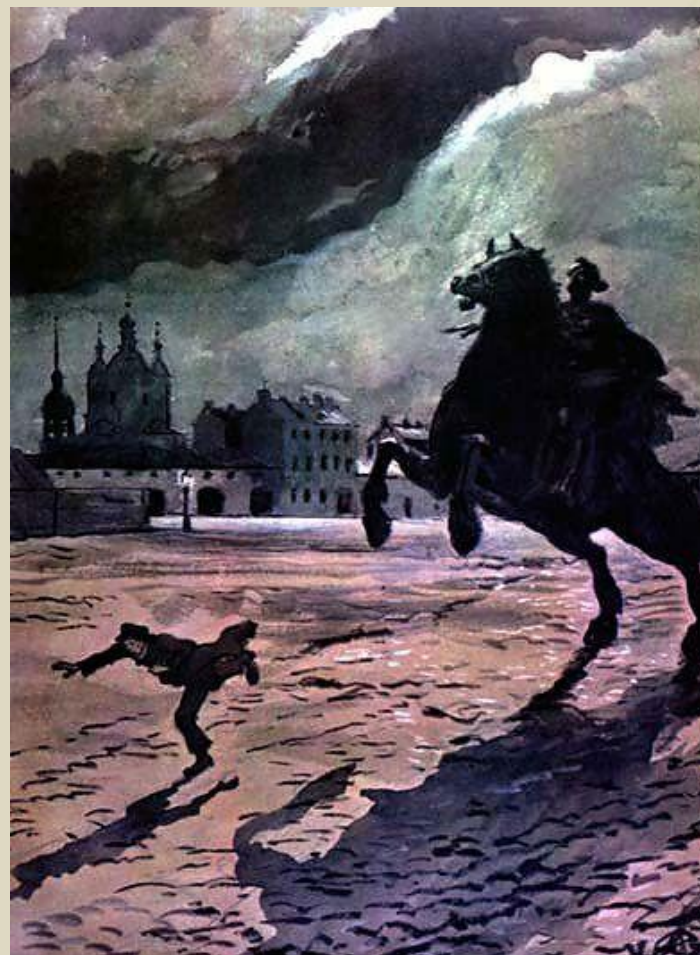
Умирающий Борис Годунов и царевич
Федор. Иллюстрация В. Фаворского к
трагедии «Борис Годунов»

Капитанская дочка
худ. Каразин Н.Н

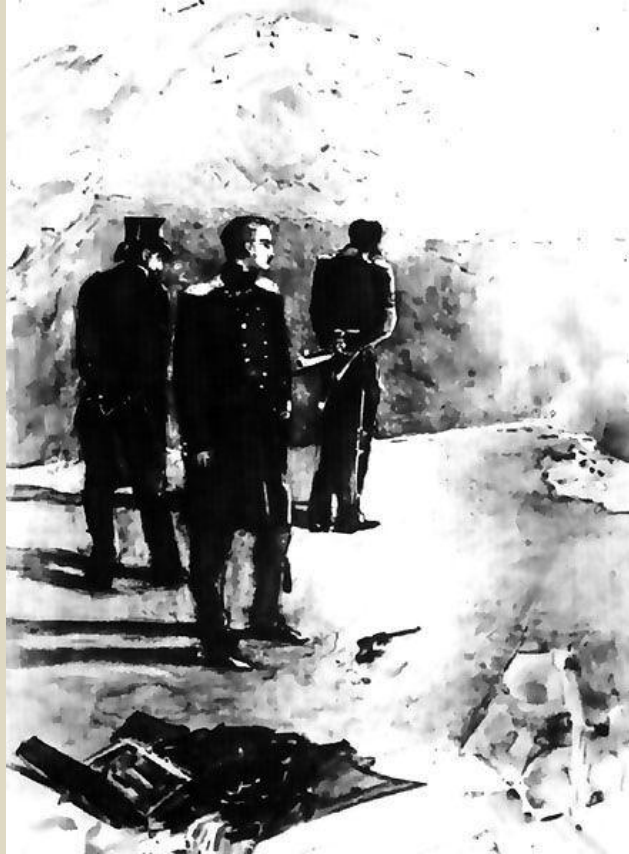

Дубровский
худ. Штейн Р.

Медный всадник
худ. Бенуа А.Н.

Михаил Юрьевич Пермونت

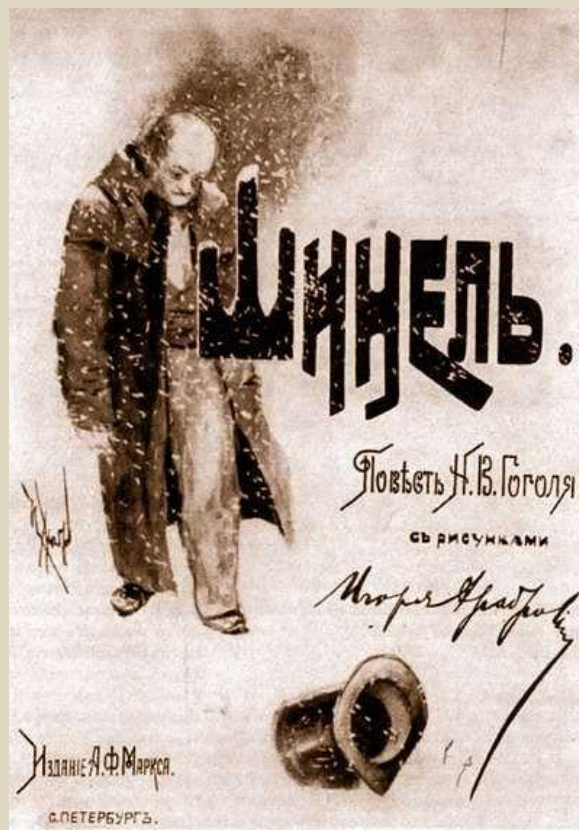
Герой нашего времени
худ. Врубель М.А.

Николай Васильевич Гоголь

«Все мы вышли из «Шинели»
Гоголя»

Ф.М. Достоевский

Шинель

худ. Грабарь И.Э.

Александр Николаевич Островский

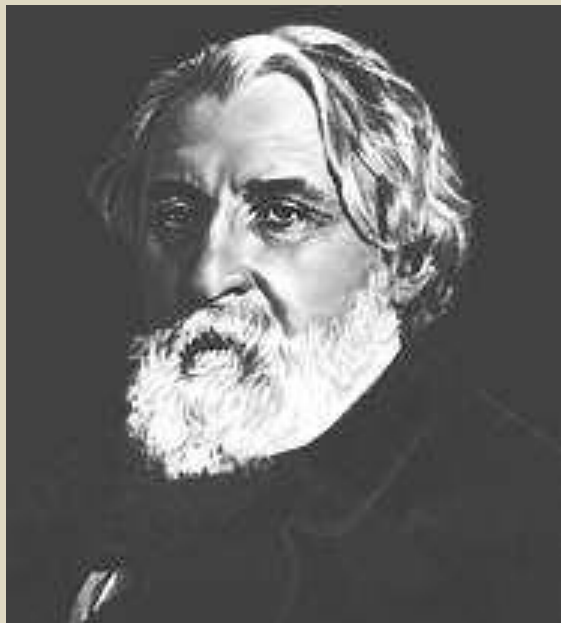

В первой своей драме
«Свои люди – сочтемся»
А.Н.Островский раскрыл
отличительные черты
представителей купечества

К. Н. Рыбаков (Большов) и
М. П. Садовский (Подхалюзин)
в постановке Малого
театра 1892 года.

Иван Сергеевич Тургенев

В **«Записках охотника»** описал не только природу среднерусской полосы, но и крепостных крестьян, к которым отнесся с искренней симпатией и теплотой

Издательство: Детская литература
Год издания: 1988
Художник: А.А.Пахомов

Дмитрий Васильевич Григорович

В повестях «Деревня», «Антон-Горемыка» описал беспросветную нищету и забитость крепостного крестьянина.

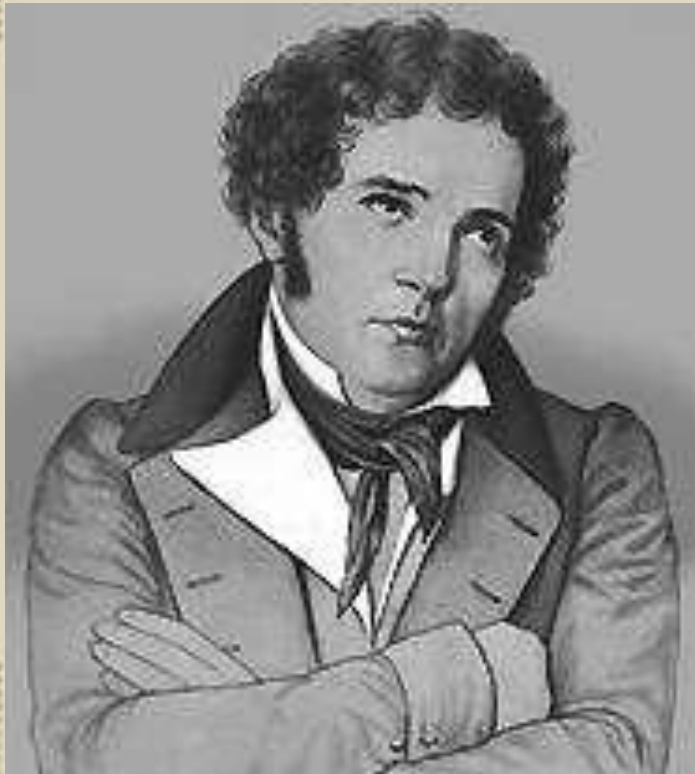
«ни один образованный человек того времени... не мог читать без слез о несчастьях Антона и не возмущаться ужасами крепостного права».

Театр

В развитии
русского
театра смена
художественн
ых
направлений
происходила
так же, как в
литературе.

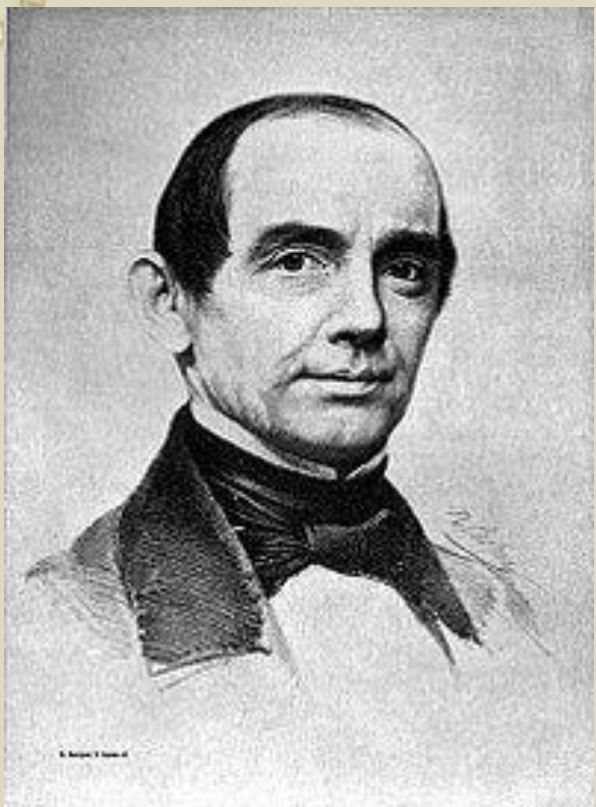
Александринский театр в С-Петербурге.
Архитектор К.И.Росси, 1832г.

Крупнейшим представителем романтизма стал ***Павел Степанович Мочалов***. Его герои отличались самоотверженной борьбой за свободу и справедливость, а его игра – бурной эмоциональностью.

Основоположником реализма на русской сцене стал великий **актер Малого театра Михаил Семенович Щепкин**, выходец из крепостных. Он был первым, кто предложил подчинить спектакль единой идее.

Другим представителем сценического реализма был Александр Евстафьевич Мартынов. Его творчество связано с Александринским театром в Петербурге. Он с великолепным мастерством передавал переживания и повседневный быт «маленького человека» своего времени

Большой театр

Малый театр

В эти годы единый Петровский театр в Москве был разделен на Большой (оперы и балета) и Малый (драматический).

Театр

В Петербурге наиболее известным был Александринский театр, отличавшийся от более демократичного Московского Малого своим официальным характером

Музыка

Музыка испытала на себе влияние героического 1812 г. Композиторы обращались к героическим сюжетам исторического прошлого России. Одной из первых в этом ряду стала опера Катерино Альбертовича Кавоса «Иван Сусанин»

Варламов А.Е.

Алябьев А.А. 📢

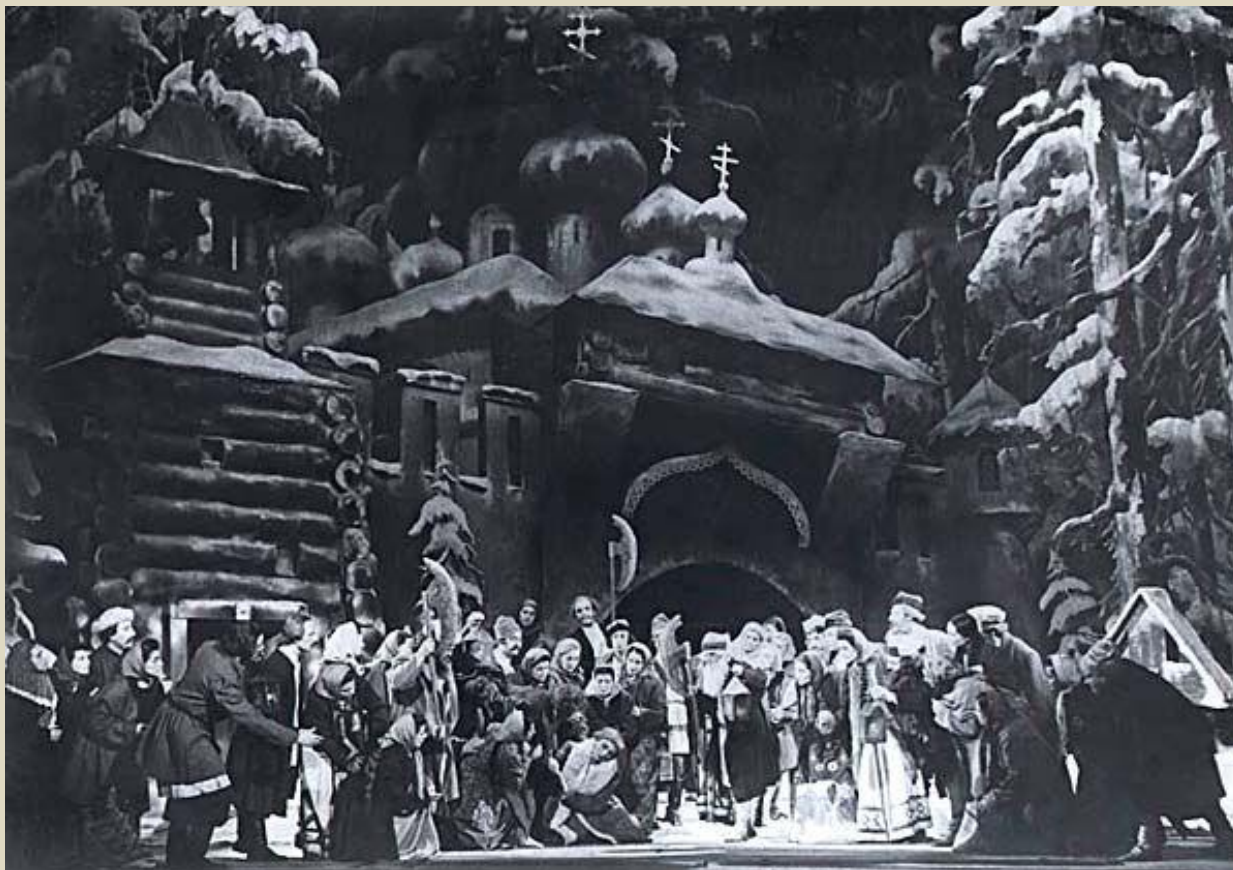
Народные мотивы отчетливо звучали в музыкальных произведениях А.Е. Варламова, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева и др.

Романтическое
направление в музыке
представлял
*Александр Николаевич
Верстовский*, автор
популярной оперы
*«Аскольдова
могила»*

Михаил Иванович Глинка
зложил основы русской национальной школы в музыке. Он сумел утвердить в русской музыке не только народные, но и реалистические традиции. Глинка стал родоначальником основных жанров отечественной профессиональной музыки

Наиболее яркое представление о творчестве Глинки дает **опера «Жизнь за царя»** (современное название оперы **«Иван Сусанин»**)

Богатая социальная насыщенность отличала музыкальное творчество ***Александра Сергеевича Даргомыжского***. Его ***опера «Русалка»*** ознаменовала рождение нового жанра русской оперы – народно-бытовой психологической драмы.

Живопись

Автопортрет

Крупнейшей фигурой классицизма стал *Карл Павлович Брюллов*. В работе «Последний день Помпеи» он впервые представил в качестве героя народ, передав достоинство, героизм, величие простого человека в условиях природной катастрофы. В этой и других работах («Автопортрет», «Всадница» и др.) обозначилось стремление автора к реализму

Карл Брюллов

Последний день Помпеи

Всадница

Орест Адамович Кипренский

Автопортрет

Одни из ярких представителей романтизма –

портретисты Орест Адамович Кипренский и Василий Андреевич Тропинин. Кипренский

создал замечательные по своей выразительности портреты

А.С. Пушкина и А.Н. Оленина.

В них он показал возвышенное начало, внутренний мир настроений и переживаний героев.

Орест Адамович Кипренский

А.С. Пушкин

Д. В. Давыдов

Василий Андреевич Тропинин

Автопортрет

Отличительной чертой творчества Тропинина был показ человека в окружающей его обстановке, за любимым делом. Таковы его жанровые портреты «Кружевница», «Гитарист», «Золотошвейка» и др.

***Александр Андреевич
Иванов*** – один из

крупнейших мастеров
русской живописи.
Основная идея его
картины «Явление Христа
народу» - уверенность в
необходимости
нравственного
обновления людей.

Явление Христа народу

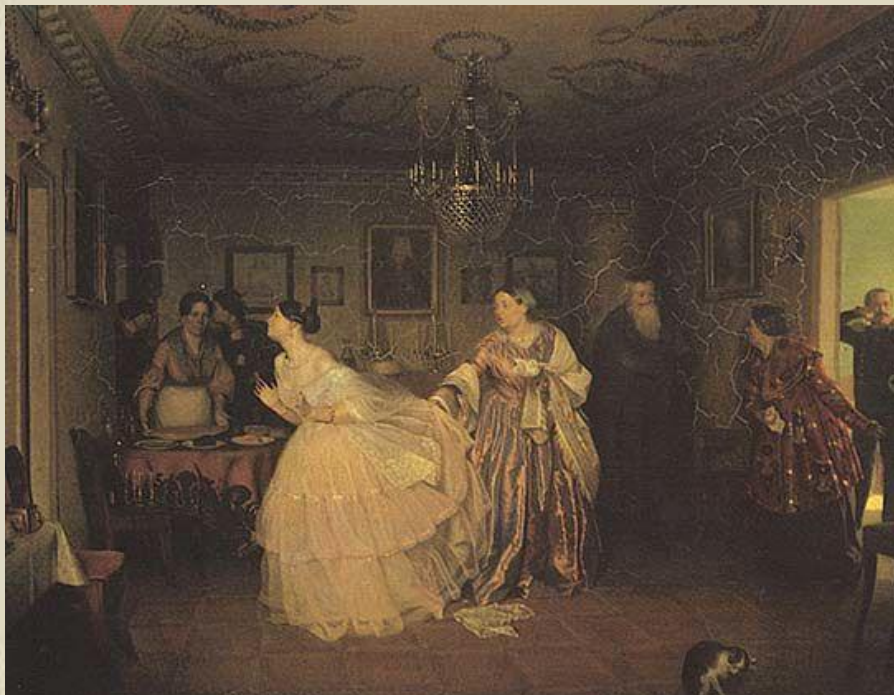
Государственный Русский музей, С-Петербург

Автопортрет

Основоположником критического реализма в русской живописи стал **Павел Андреевич Федотов**. В своих жанровых картинах он сумел выразить крупные социальные проблемы. Такими стали его работы «Свежий кавалер» и «Сватовство майора», в которых мы видим драматизм ситуаций, критическую позицию автора по отношению к действительности

Павел Андреевич Федотов

Сватовство майора

Свежий кавалер

Автопортрет

Рождение популярного бытового жанра связано с творчеством **Алексея Гавриловича Венецианова**. Его картины были посвящены повседневному труду и быту крестьян. Он изображал их жизнь в поэтических красках, тонко чувствуя и передавая красоту родной природы. Это направление принято называть «венециановской школой».

Алексей Гаврилович Венецианов

На пашне. Весна

На жатве. Лето

Алексей Гаврилович Венецианов
«Пастушок»

Центром художественной жизни России того времени стало открытое в 1832 г. в Москве Училище живописи, ваяния и зодчества.

Архитектура

Театральная площадь в Москве,
Архитектор

Осип Иванович Бове

Особенность строительства – создание архитектурных ансамблей. В Петербурге в этот период сформировались Дворцовая, Адмиралтейская, Сенатская площади, в Москве – Театральная. Центральную часть губернских городов составляли не только соборы, дворцы губернаторов и особняки знати, но и новые

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге,
Архитектор Карл Иванович Росси

Архитектура

Крупнейшими представителями русского ампира были Андреян Дмитриевич Захаров, создавший здание Адмиралтейства; Андрей Никифорович Воронихин, построивший Казанский собор, положивший начало Невского проспекта; Карл Иванович Росси, создавший здание Русского музея с площадью Искусств, ансамбль Дворцовой площади с зданием Главного штаба и аркой и т.д.

Архитектура

Захаров Андреян
Дмитриевич

Здание Адмиралтейства
(1806-1923)

Казанский собор (1801-1811),
архитектор Андрей Никифорович Воронихин

Росси Карл Иванович

Михайловский дворец, ныне здание
Русского музея в С-Петербурге

Архитектура

Русский музей

Осип Иванович Бове

Триумфальная арка

В Москве в стиле *ампир* были выполнены работы Осипа Ивановича Бове: реконструированная после пожара 1812 г. Красная площадь; Театральная площадь с Большим театром; Триумфальные ворота и др.

Архитектура

**Константин
Андреевич
Тон**

В 30-е гг. начинает распространяться **«русско-византийский» стиль**. Архитектором Константином Андреевичем Тоном в этом стиле были созданы храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата, Николаевский вокзал и др.

Константин Андреевич Тон

Большой Кремлевский
дворец

Оружейная палата

Храм Христа Спасителя