

Художественная культура второй половины XIX века

Литература второй половины XIX века

- Искусство активно участвует в крупных общественных движениях, живо откликается на все злободневные вопросы современности.
- С середины XIX века происходит становление русской реалистической литературы, которая создается на фоне напряженной социально-политической обстановки, сложившейся в России во время правления Николая I.
- Назревает кризис крепостнической системы, сильны противоречия между властью и простым народом.

Литература второй половины XIX века

- Критический реализм - творческий метод изображения в литературе и искусстве окружающей действительности с позиций демократических идеалов.
- **Человек рассматривается в его связях с социальной средой**

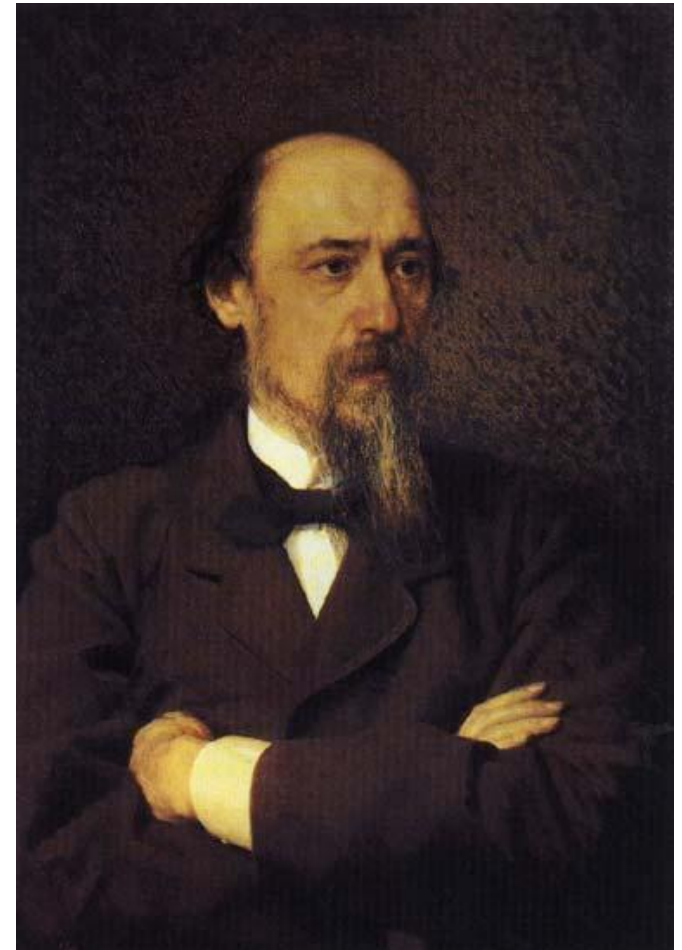
В произведениях критического реализма художники, писатели пытались не только правдиво воспроизвести жизнь во всех её проявлениях, но и акцентировать своё внимание на её социальных сторонах, показывая несправедливость и безнравственность, царящие в обществе, пытались тем самым активно воздействовать на него.

Литература второй половины XIX века

- Реалистическая литература того времени отражает весь спектр проблем:
- бытовые
- семейные отношения
- проблемы бытия
- исторического пути России

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877).

- Тема народа ярко прозвучала в поэзии **Н. А. Некрасова** .
- В 1838 году был вольнослушателем филологического факультета Петербургского университета.
- В 1847-1877 издает и редактирует журнал **«Современник»**, спланивая вокруг себя лучшие литературные силы.
- В 1868 арендует журнал **«Отечественные записки»**.

Николай Алексеевич Некрасов

- Говорил, что крепостное право оставило неизгладимый след в душе народа, ощущение рабства глубоко в крестьянском сознании. Поддерживал идею народников и признавал собственную вину за нравственное обнищание народа.
- Считал, что надо просвещать крестьянство и показать возможную счастливую и свободную жизнь.
- Правдиво показывает деревенскую нищету, непосильный труд («Размышления у парадного подъезда», «Пир на весь мир», «Железная дорога»).
- В свои произведения вводит простонародные слова отчего эффект еще большей реалистичности. **«Кому на Руси жить хорошо»** (1866-1876) – вершина творчества. Главный герой Гриша Добросклонов воплощает идеи того времени – смысл его деятельности – хождение в народ.

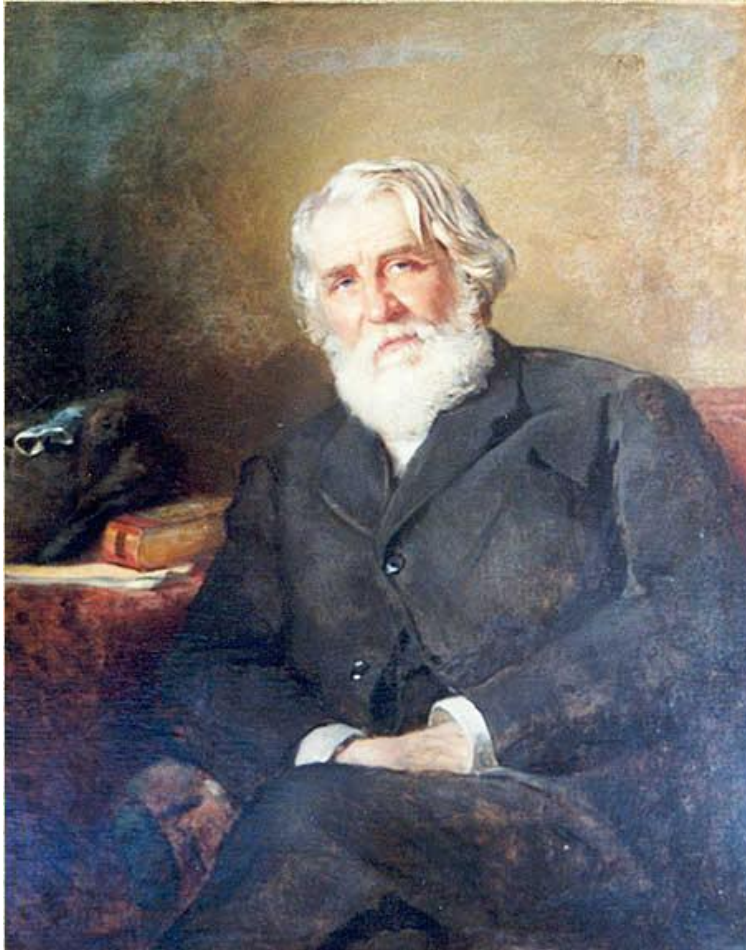
Журнал «Современник»

- Первый «Современник» был основан Пушкиным в 1836 году. После смерти поэта журнал издавала группа писателей во главе с П. А. Вяземским (1837), затем П. А. Плетнёв (1837-1846). Журнал пришёл в упадок. П. А. Плетнёв в сентябре 1846 продал его Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву.
- **«Современник» Некрасова и Панаева** объёмом 40 п.л. выходил с 01 января 1847. В 1847—1848 официальным редактором был А. В. Никитенко. Программу журнала определяли статьи его идейного руководителя В. Г. Белинского. Руководителем журнала с 1853 стал, наряду с Некрасовым, Н. Г. Чернышевский и с 1856 — Н. А. Добролюбов.
- С 1858 журнал вёл резкую полемику с либеральной и консервативной журналистикой, стал идейным центром и трибуной революционно-демократического направления русской общественной мысли. Это повело к расколу в редакции: её покинули Толстой, Тургенев, Д. В. Григорович. В июне 1862 журнал был приостановлен на 8 месяцев. В редакцию возобновленного Некрасовым в начале 1863 журнала вошли М. Е. Салтыков-Щедрин (до 1864), М. А. Антонович, Г. З. Елисеев, А. Н. Пыпин. В журнале печатались произведения Салтыкова-Щедрина, В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова, Г. И. Успенского. В июне 1866 журнал закрыт.

«Отечественные записки»

- В 1868 г. издание «**Отечественных записок**» переходит в руки Некрасова.
- Журнал выходит под коллективной редакцией Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева (с 1877 – Н. К. Михайловского).
- Новые «Отечественные записки» фактически являются преемником «Современника» и становятся наиболее влиятельным органом демократической интеллигенции 1870-80-х гг.
- В журнале печатаются А. Н. Островский, Г. И. Успенский, А. Н. Плещеев, А. И. Левитов, В. М. Гаршин, Ф. М. Достоевский («Подросток»), Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Надсон, П. Ф. Якубович и др. Критикой руководят А. М. Скабичевский, Н. К. Михайловский, которые в своих статьях пропагандируют демократическую литературу и выступают против «чистого искусства».
- Художественные произведения, печатавшиеся в «Отечественных записках», были публицистичны, часто посвящались социальным проблемам, тяготели к жанру *очерка*.
- Журнал вёл полемику со многими правительственными журналами, постоянно подвергался преследованиям и в 1884 г. был закрыт.

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883).

- Тема народа прозвучала и в раннем творчестве **И. С. Тургенева**.
- В 1847 году в первом номере «Современника» был опубликован его рассказ **«Хорь и Калиныч»** из «Записок охотника».
- Раскрывает быт и нравы русского народа. Александр II говорил, что не знает, что в большей степени повлияло на его решение об отмене крепостного права «Записки охотника» или события Крымской войны.

Иван Сергеевич Тургенев

- Тема разночинцев и их нигилистической идеологии писатель показал в романе «Накануне» (1859).
- Продолжая тему современности в романе «**Отцы и дети**» Тургенев показывает конфликт поколений с одной стороны, но, прежде всего – это конфликт идеологий – дворянской и разночинной (Базаров и его материалистический подход к жизни).
- Сам писатель считал дворянскую интеллигенцию – высшим носителем русской культуры, но понимал, что время дворянства уходит в прошлое.
- Взгляды разночинцев отрицал, но показывал их нравственные качества, смелость.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889).

И. Крамской Портрет Салтыкова-Щедрина

- Тема государственного устройства России, бюрократизм ярко отражено в творчестве **М. Е. Салтыкова-Щедрина**. Окончил Царскосельский лицей, с 1844 года служит чиновником в канцелярии военного министерства, в 1840-е годы сближается с петрашевцами, где формируется его демократическое мировоззрение.
- В 1847-48 годах пишет первые повести - «Противоречия» и «Запутанное дело». За «вредный образ мыслей» сослан в Вятку (в 1856 возвращается в Петербург).
- Вершины творчества – сатирическое произведение **«История одного города»** (1869-70), и социально-психологический роман **«Господа Головлевы»** (1875-1880) о духовном и физическом распаде семьи.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1861)

- С Петербургом его связывают 28 лет жизни.
- В 1838-1843 – учился в Инженерном училище, в 1849 – арестован по делу петрашевцев, 1850-54 - Омский острог (эти годы нашли отражение в книге «Записки из Мертвого дома» 1860-1862), в 1859 – возвратился в Петербург.
- В ранних повестях – «Бедные люди» (1846), «Белые ночи» (1846) – проблема «маленького человека» как социальная трагедия.

Василий Перов. Портрет писателя
Фёдора Михайловича Достоевского. 1872

Федор Михайлович Достоевский

- В 1866 году пишет роман «**Преступление и наказание**», где отражается весь сложный путь его исканий. Писатель прослеживает психологический процесс преступления. Сознание героя расколото (Раскольников), в нем уживается любовь к человечеству и одновременно ненависть к старухе-процентщице. Герой дает себе право судить, карать. Это перекликается с идеями того времени. Достоевский впервые ставит вопрос: «**Все ли дозволено?**»

Федор Михайлович Достоевский

- Последний роман Достоевского – «**Братья Карамазовы**» - был написан в 1878-80 годах. Писатель показывает диалогическое столкновение самобытных личностей, ища механизмы социальной и индивидуально-психической гармонии.
- В финале каждый герой находит свой путь. Дмитрий Карамазов – мучается за намерение убить своего отца, Иван – не верит в Бога, рационалист, сходит с ума, Алеша Карамазов – носитель добра и смирения. Идея огромной значимости христианских идеалов для каждого человека.

Живопись второй половины XIX века

- Живопись тесно связана с процессами общественной жизни. В ней нашли отражение проблемы действительности и их реалистическая оценка.
- Меняется общественная функция живописи. Здесь нет классицистической идеи украшения жизни, а есть идея правдивого отражения социальных проблем разных сословий.
- Демократизация общества способствовала появлению среди представителей искусства большого числа разночинцев, выходцев из низших слоев населения.
- Их искусство не развивалось изолированно от жизни. Восприимчивость к социальным проблемам – черта, присущая большинству прогрессивных художников того периода.

Живопись второй половины XIX века

- В начале 1860-х годов Академия художеств – основной художественный центр страны.
- В ее стенах развивалось художественное направление, получившее название академизма – возник в 30-40-х годах XIX века, высшая точка расцвета 80-90-е годы XIX века (самый популярный жанр – исторический, на темы Ветхого и Нового завета, истории древней Руси).
- В этой манере работал **К. Е. Маковский, Г. И. Семирадский.**
- Острые проблемы современности волновали художников-академистов в меньшей степени.

Константин Маковский

Свадебный пир в боярской семье XVII столетия. 1883.

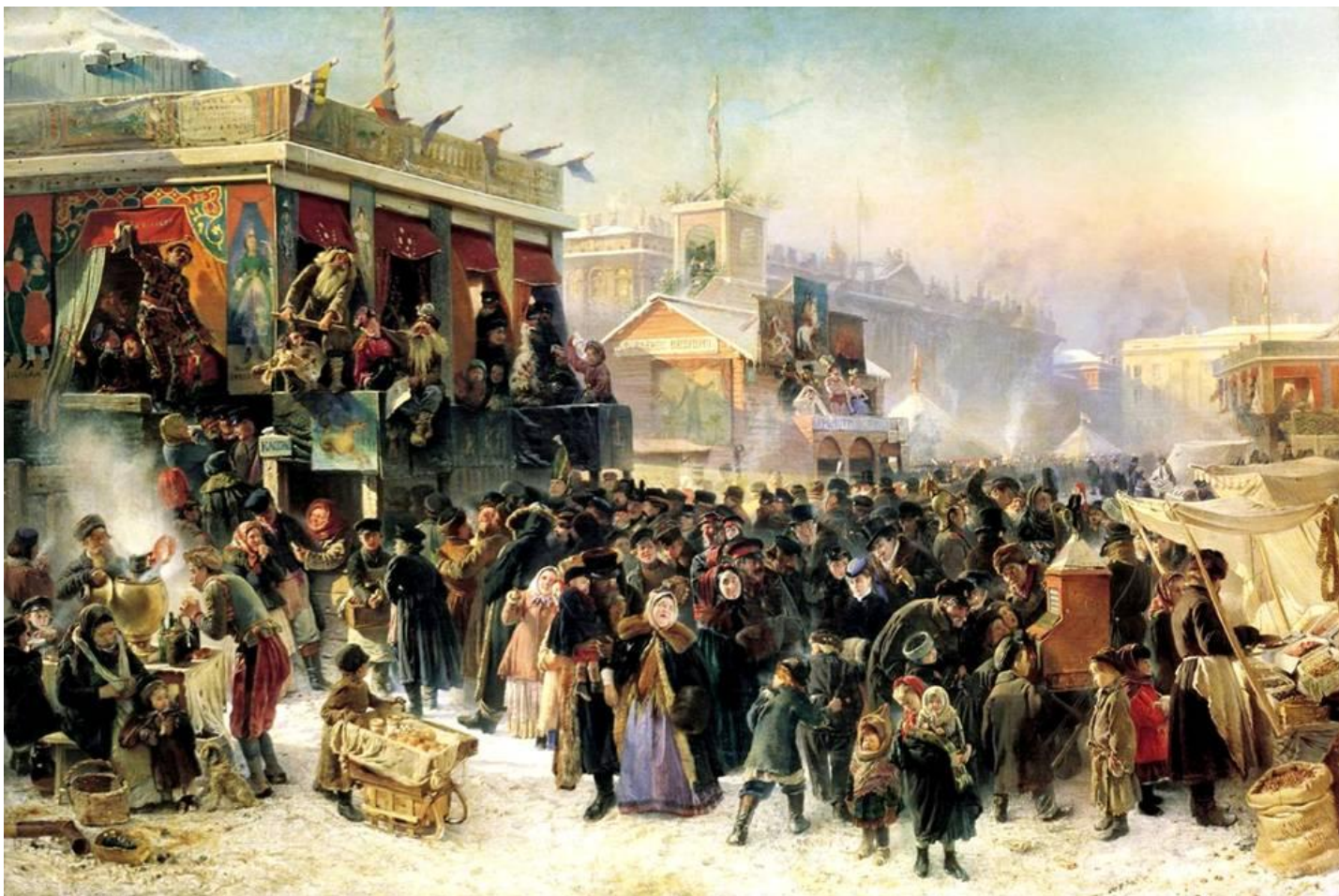
Это работа скорее интересна с этнографической точки зрения: художник тщательно выписывает костюмы персонажей, аксессуары, детали бытового окружения.

К. Маковский

Святочные гадания. 1890-
ые

К. Маковский

Народное гулянье во время масленицы
на Адмиралтейской площади в
Петербурге. 1869

Генрих Ипполитович Семирадский

«Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеении, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеении; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.»

Грешница. 1873. Х.м.

И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна 8:3-11

Живопись второй половины XIX века

- Когда в АХ стали поступать юноши разных сословий и возрастов, приходили вольнослушатели, они принесли новые идеи, впечатления, связанные с современной жизнью.
- Назревал конфликт между Академией и наиболее активной группой учащихся. В 1863 году 14 претендентов на золотую медаль отказались писать картины на заданную Советом тему «**Пир в Валгалле**» (из скандинавской мифологии) и подали прошение о выходе из Академии с аттестатом классных художников.

Живопись второй половины XIX века

- Так в **1863** году возникает Санкт-Петербургская **артель художников** (впоследствии перерастет в Товарищество передвижных выставок)
- Наняли большую квартиру (В.О. ,17 линия) и поселились вместе, утвердили устав, принимали заказы.
- «Петербургская артель» стала своеобразным культурным центром, по четвергам были вечера для гостей, где читали статьи об искусстве, о выставках. Летом работали в разных уголках страны, из работ составляли выставки.
- Эти выставки посещали художники, любители и все отмечали необыкновенное сходство с натурой (природа. люди).

Живопись второй половины XIX века

- В конце 1860-х годов художественная артель прекратила свое существование, на смену ей возникло **Товарищество передвижных выставок** (идея Г. Г. Мясоедова)
- В 1870 году принят устав нового объединения
- Члены-учредители: Г. Г. Мясоедов, В.Г. Перов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской.
- В Товарищество вошли – И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, К. А. Савицкий, В. В. Максимов, И. М. Прянишников, В. Е. Маковский, позже – И. Е. Репин, В. И. Суриков.

- Товарищество было выставочным объединением. Каждый художник мог выставлять свои произведения, получать доходы с выставок, продавать экспонируемые полотна.
- В **1871** году открылась первая передвижная выставка и вскоре после этого события критик В. Стасов опубликовал в «Санкт-Петербургских ведомостях» статью «Передвижная выставка 1871 года». Впоследствии регулярно писал и деятельности Товарищества.

Жанры живописи второй половины XIX века

- Историческая живопись.
- Отличалась усилением интереса к отечественной истории, быту.
- Исторически достоверно стали писать детали костюмов и обстановки.
- Художники – **В. Г. Шварц, Н. В. Неврев, Г. Г. Мясоедов,
И. М. Прянишников., Н. Н. Ге**

Вячеслав Григорьевич Шварц

Царица, жена царя Алексея Михайловича отправляется на богомолье к святым местам

В допетровское время русские царицы вели замкнутый образ жизни и никогда не показывались народу. Выезды царицы на богомолье, в ближние монастыри сопровождалась пышной церемонией.

Далеко по дороге растягивался «поезд» царицы, состоявший из крытых колымаг (карет), сопровождаемых конным и пешей охраной. Перед поездом вели коней в богатых уборах. В первой большей и цветной колымаге сидела царица, с приближенными боярынями, в следующих колымагах — царевны со своей свитой, за ними — жены именитых бояр, состоявшие в придворном штате царицы в строгом соответствии с чинами

Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче. 1868. ГТГ

Картина, ярко воссоздающая один из обычаев старины, полна еще и живого поэтического чувства природы, с каким написан типично русский деревенский пейзаж.

Вячеслав Григорьевич Шварц

Иван Грозный у тела убитого им сына.
1864. ГТГ

В. Г. Шварц

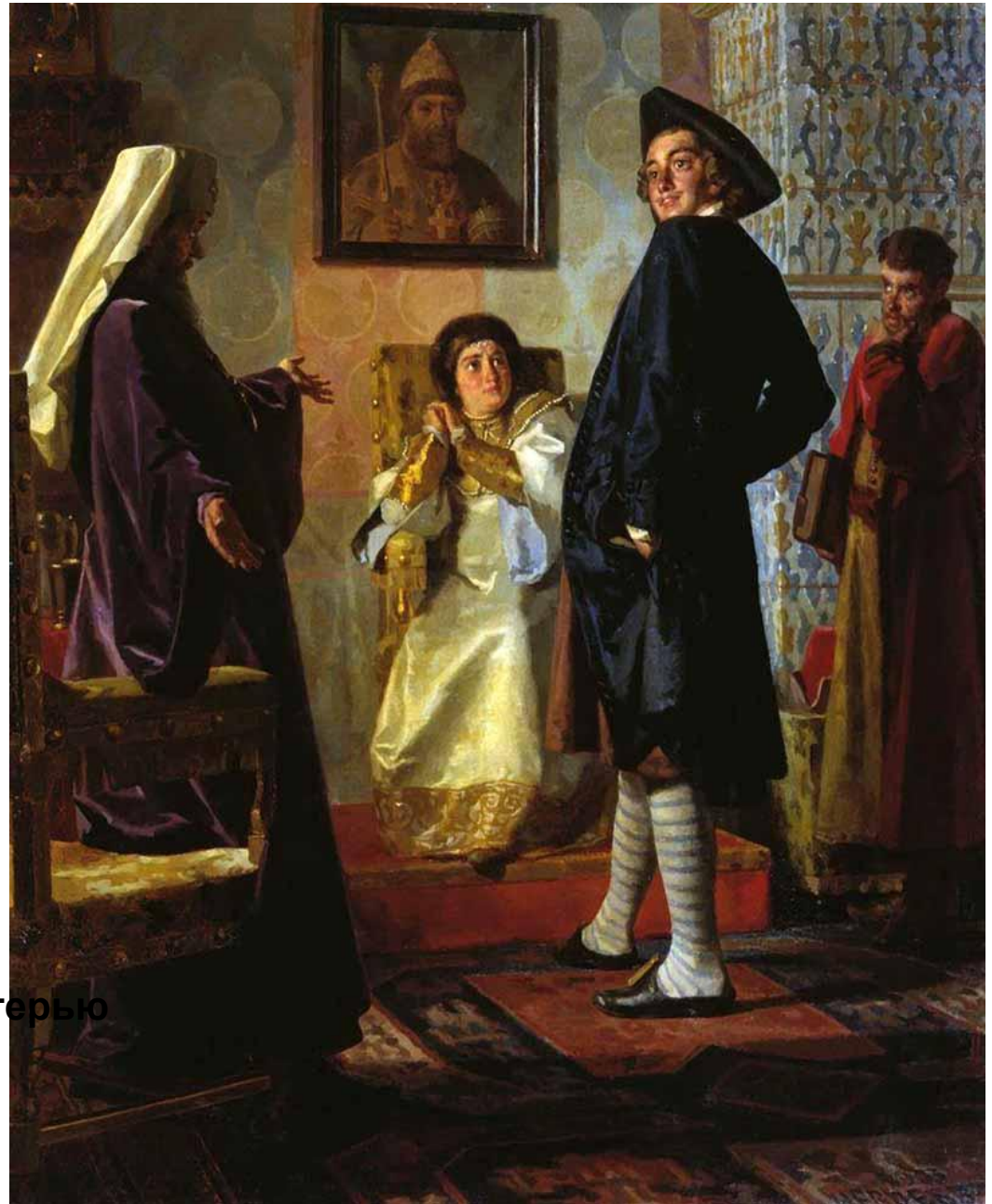
В допетровское время в праздник **Входа Господня в Иерусалим** совершалось так называемое «шествие на осляти» — обряд, заимствованный из византийской традиции. После праздничной службы во Входиерусалимском приделе Покровского собора (храма Василия Блаженного) с Красной площади на Соборную площадь Московского Кремля проходила специальная процессия, изображавшая само событие отмечаемого праздника. Патриарх следовал в ней, сидя верхом на лошади (наряженной ослом), которую вел под уздцы идущий пешком царь.

**Вербное воскресенье при Алексее Михайловиче.
Шествие патриарха на осляти. 1865. ГРМ**

В ряде русских городов вплоть до 1678 г. также совершалось шествие на осляти с участием вместо патриарха и царя, соответственно, местного архиерея и воеводы. В 1697 г. обряд был упразднен.

Николай Васильевич Неврев

**Пётр I в иноземном наряде перед матерью
своей царицей Натальей,
патриархом Адрианом и учителем
Зотовым**

Николай Васильевич Неврев

«Опричники

»

Опричник

- **Опричник** — человек, состоящий в рядах опричного войска, то есть гвардии, созданной Иваном Грозным в рамках его политической реформы в 1565 году. Опричник более поздний термин. Во времена Ивана Грозного опричников называли «государевыми людьми».
- По сословному составу опричники - князья, бояре и дворяне. Опричники отрекались от своих семей и приносили царю клятву в верности, обещая, в частности, жить отдельно от «земских» людей. Наиболее известными опричниками были дворянин Малюта Скуратов, боярин Алексей Басманов, князь Афанасий Вяземский.
- Опричники одевались в чёрную одежду, подобную монашеской. Распространено мнение, что опричники имели особые знаки отличия, к их сёдлам прикреплялись мрачные символы эпохи: метла - чтобы выметать измену, и собачья голова - чтобы вынюхивать и выгрызть измену.
- Древнерусское слово «опричь» (наречие и предлог), согласно словарю Даля, означает: «Вне, кроме, снаружи, за пределами чего». Отсюда «опричный» — «отдельный, выделенный, особый».

Г. Г.
Мясоедов

Сожжение протопопа Аввакума
1897 г.

Протопоп Аввакум, лично известный царю, участвовал в проводимой при патриархе Иосифе «книжной справе». Когда патриарх Иосиф скончался в 1652 году, новый патриарх Никон заменил прежних московских справщиков украинскими книжниками во главе с Арсением Греком, которые правили все, "лишь бы не старому было", как справедливо писал Аввакум.

Он стал решительным противником так называемой реформы. 14 лет просидел Аввакум на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозёрске, продолжая свою проповедь, рассылая грамоты и послания. Наконец, его резкое письмо к царю Фёдору Алексеевичу, в котором он критиковал царя Алексея Михайловича и церковное "реформаторство", решило участь и его, и его товарищей: все они были сожжены в срубе в Пустозёрске.

Илларион Михайлович Прянишников

- "Насчет правды в искусстве - так это, знаете ли, еще большой вопрос. И нам, может быть, всего дороже то, чего никогда не было." (Прянишников И.М.)

И. М. Прянишников

Крестный ход, 1893

И. М. Прянишников

В 1812 году, 1874

Николай Николаевич Ге

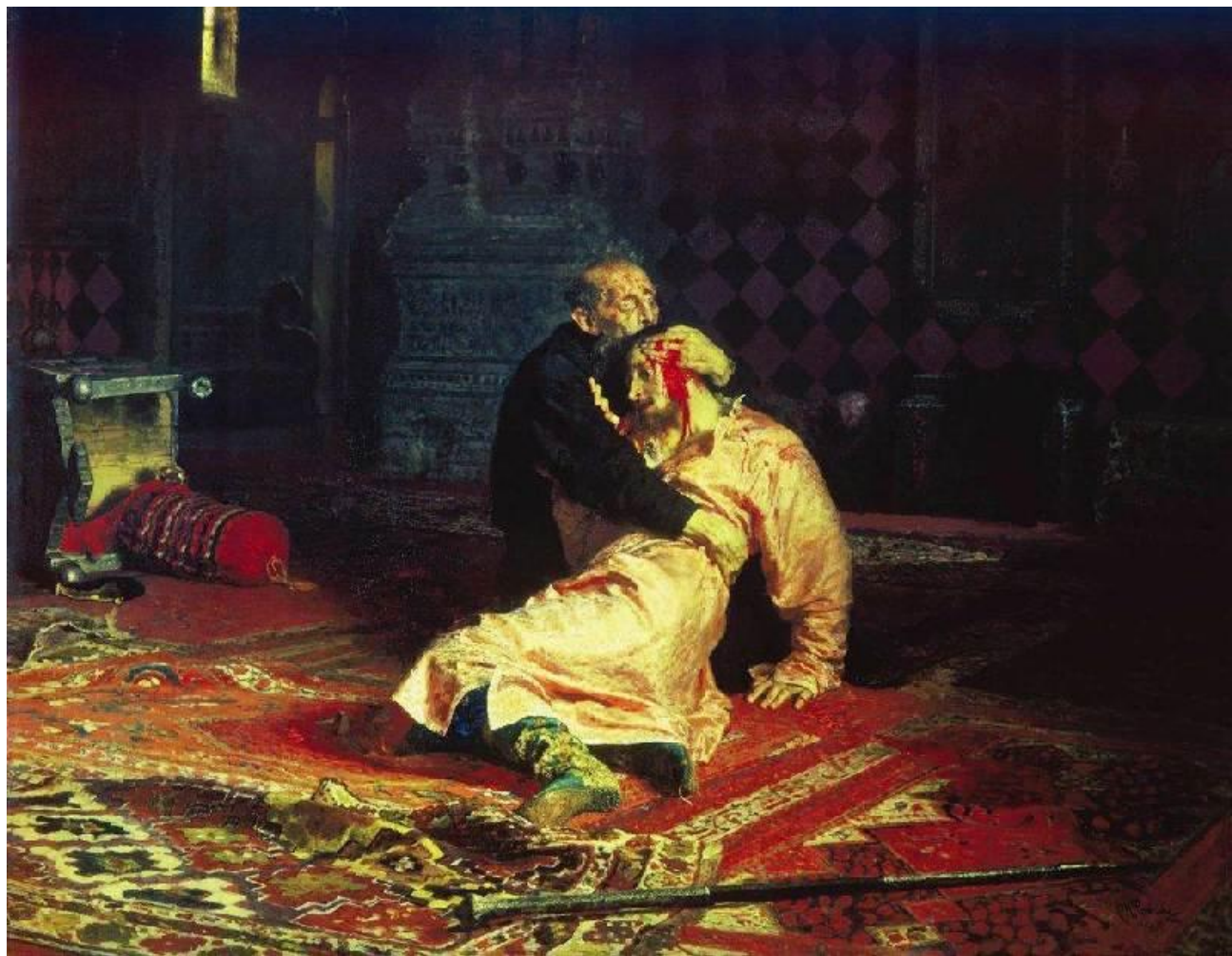
«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», 1871.

Была выставлена на первой выставке 1871 года

Живопись второй половины XIX века

- Новое развитие историческая тема получила в творчестве **И. Е. Репина** «Царевна Софья Алексеевна», «Иван Грозный и его сын Иван», «Запорожцы»
- **В. И. Сурикова** «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» (при написании изучал вещественные памятники и литературные источники, труды И. Е. Забелина), «Покорение Сибири Ермаком» (1890-95 ездит по России, собирая материал – пейзажные зарисовки, казачья одежда, оружие, читал «Кунгурскую летопись»), «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин».

И. Е. Репин

Картина сильно не понравилась императору Александру III и его окружению, в результате чего 1 апреля 1885 года была запрещена к показу, тем самым став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской Империи, а П. М. Третьякову, купившему картину, предписывалось «не допускать для выставок и вообще не позволять распространения её в публике какими-либо другими способами». Запрет был снят 11 июля 1885 года:

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

История создания картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван"

- "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" - одна из выдающихся картин Репина. Замысел ее возник в 1881 году. Вот как рассказывал об этом сам Илья Ефимович в 1913 году, в беседе с корреспондентом газеты «Русское слово»: «Как-то в Москве, в 1881 г., в один из вечеров, я слушал новую вещь Римского-Корсакова «Месть». Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 г. Кровавое событие 1 марта всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год... я работал замороженный». Сюжетом для картины Репин взял историческое событие - 16 ноября 1581 года Иван Грозный, в припадке бешенства, убил своего старшего сына, царевича Ивана. Работать над этой картиной Репин начал в Москве. Дочь Репина В. И. Репина писала, что именно в Москве был изготовлен костюм для Ивана Грозного - черный, в виде подрясника, и для сына Грозного - розовый с серебристым отливом, синие штаны, украшенные цветочками, и сапоги с загнутыми носками. Репин сам кроил эти костюмы и сам расписывал сапоги царевича. Все аксессуары для картины дала ему Москва. Н.Г.Машковцев указывает, что для дворцового покоя, в котором происходит трагедия, Репин использовал одну из комнат «Дома боярина XVII века», трон, зеркало, кафтан царя Ивана написаны с натуры в Оружейной палате; сундук нашел Репин в Румянцевском музее.

Василий Иванович Суриков

Утро стрелецкой казни,
1881

Для картины символично число 7: на картине присутствует 7 свечей, 7 видимых с места события глав храма Василия Блаженного, 7 стрельцов (одного увели, осталась лишь свечка, как

«Утро стрелецкой казни»

- Картина В. И. Сурикова, посвящённая казни стрельцов после неудачного бунта 1698 года.
- Первое большое полотно Сурикова на тему русской истории. Художник начал работу над ним в 1878 году.
- Он создавал картину в Москве, куда переехал на постоянное жительство после окончания Академии художеств.
- Художник обратился к событиям эпохи Петра I, когда Стрелецкий бунт, возглавляемый царевной Софьей, был подавлен, а стрельцы казнены. Однако, Суриков не показал самой казни, так как он не стремился шокировать зрителя, а хотел рассказать о трагической народной судьбе в момент исторического перелома. Художник сосредоточил внимание на душевном состоянии приговорённых и том, что переживает каждый из них в последние минуты своей жизни.

Василий Иванович Суриков

Боярыня Морозова,

1884-1887

Холст, масло. 304×587,5 см

Согласно тексту «Повести», 17/18 ноября 1671 года (то есть 7180 года от сотворения мира) знаменитые сёстры-«расколучительницы» Феодосия Морозова и Евдокия Урусова, содержащиеся «в людских хоромех в подклете» московских палат Морозовых, были отправлены в Чудов монастырь. Когда сани поравнялись с монастырём, боярыня с цепью на вые (шее) сложила длань в двуперстие и «высоце вознося, крестом ся часто ограждше, чепию же такожде часто звяцаше». Именно этот эпизод и

Описание картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»

Картина «Боярыня Морозова» написана в ярких, звучных, колоритных тонах. Ее сюжет уносит нас в 17 век. В самом центре полотна мы видим боярыню, которую везут в санях по улицам Москвы. Женщина одета в дорогую широкую шубу из бархата, но руки ее повязаны цепью. Суриков придал ее образу черты человека, фанатично преданного идее – лицо женщины сурово и бескровно, глаза лихорадочно блестят, рука поднята в двуперстном сложении по старообрядческому канону. Боярыня выкрикивает толпе прощальные слова, в которых, конечно, снова повторяет свои убеждения, за которые готова идти до конца.

Сурикова восхищала самоотверженность женщины, отказавшейся от беззаботной и полной роскоши боярской жизни и вставшей на дорогу борьбы с царской властью и официальной церковью. Власть сослала боярыню в Боровский монастырь, где она через два года умерла в земляной тюрьме.

На полотне Суриков представляет победоносный образ несломленной женщины, которую везут в острог.

Среди окружающей толпы есть те, кто считает ее сумасбродкой, однако большинство переживает все происходящее как трагедию. Многие кланяются ей, глядя на нее с благоговением. Юродивый, одетый грязно и убого, тоже провожает женщину с жалостью. Среди толпы Суриков изобразил и себя – в роли странника с посохом, с сочувствием глядящего вслед боярыне.

Картина «Боярыня Морозова» раскрывает загадочную и полную трагизма русскую душу. Скрытый героизм, который в ней есть, может пробудиться, если есть идея, есть убеждения. Посредством живописи Суриков смог показать, каким самоотверженным и мужественным может быть русский человек.

Живопись второй половины XIX века

- Бытовой жанр. Обращение к обыденному, неприглядному, жизненной правде.
- **В. Г. Перов** - «Сельский крестный ход на Пасхе (1861), «Проводы покойника» (1865), «Тройка» (1866).
- **В. Е. Маковский** (1846–1920) - «В приемной у доктора», «Толкучий рынок», «На бульваре».
- **В. И. Якоби** – «Разносчик», «Привал арестантов» (особое явление в русской живописи)
- **Н. А. Ярошенко** (1846-1898) – активный участник общественной жизни Петербурга, посещал кружки революционно настроенной молодежи, общался с сотрудниками «Отечественных записок» (Салтыковым-Щедриным, Плещеевым). Одно из первых произведений «Невский проспект ночью» (образ мрачного города).

В 1878 году выставлены работы «Кочегар», «Заклученный». Полотна «Студент», «Курсистка» - посвящены передовой русской интеллигенции.

«Сельский крестный ход на Пасхе». 1861 г., ГТГ

В. Г. Перов

Перед нами бытовая сцена, словно подсмотренная в жизни. Бедная, темная русская деревня в праздничный день Пасхи. Священник выходит из избы пьяный, с опухшим лицом, с мутными глазами. В одной руке у него крест, другой он держится за столбик крыльца. Рядом валяется дьячок. Упав, он разронял все, что нес: и табакерку, которая скатилась на ступеньку, и евангелие, отлетевшее в грязь, и пасхальное яйцо, уже раздавленное сапогом попа. На крыльце баба деловито и спокойно отливает пьяного мужа. Под крыльцом видны чьи-то ноги. Крестный ход между тем продолжает свой путь. Все пьяны – люди, несущие хоругвь и крест; старый мужик в лаптях, который спяну держит икону вниз головой; молодая женщина, с окладом (вместо лица зияет пустота - облупившаяся и

Над деревней хмурое небо ранней весны, под ногами грязь, размытые колеи, еще не везде стаял снег, еще ждут грачей старые гнезда на большом дереве у избы... Картина эта многим казалась грубой и безнравственной. Но здесь, как и в других картинах Перова, говоря словами Салтыкова-Щедрина, «карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность».

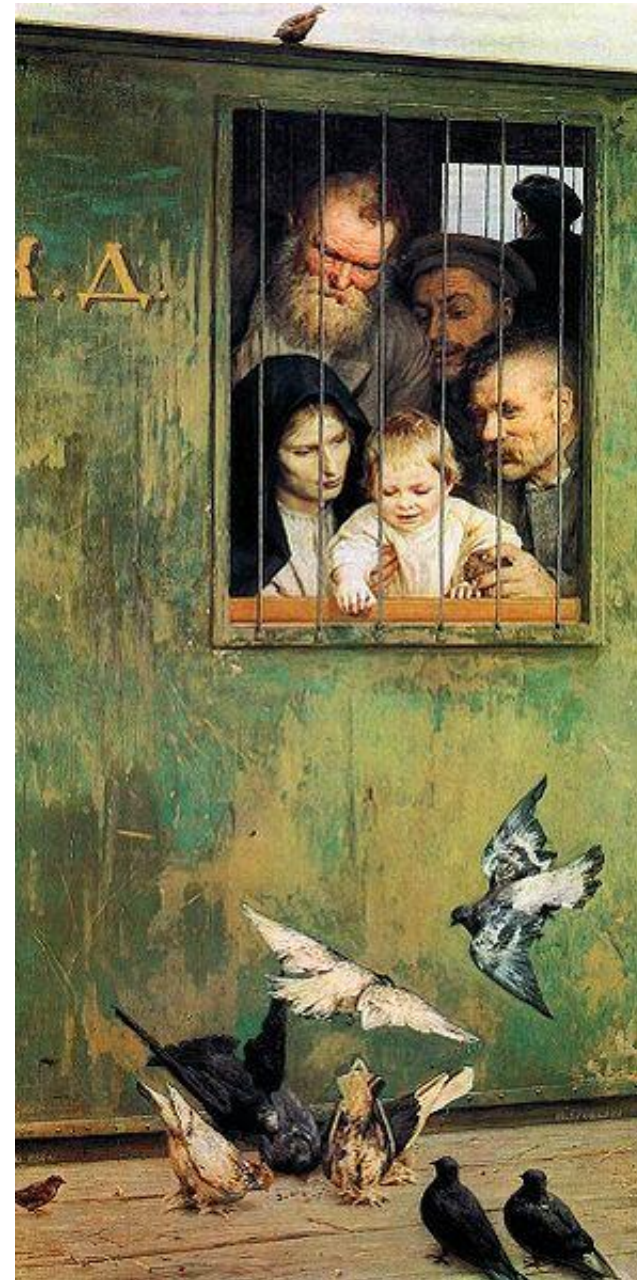
Валерий Иванович Якоби

«Привал арестантов»,
(1861)

Николай Александрович Ярошенко

На картине изображён арестантский вагон, остановившийся на полустанке. В зарешёченном окне видны люди разного возраста, но все самого бедного сословия — старик, рабочий, солдат и молодая мать с ребёнком. Заключённые кормят стайку голубей на платформе хлебом из своих скудных запасов. Лица людей передают тонкие и чистые переживания. Этим художник показывает арестантов не преступниками, а жертвами суровой действительности.

Николай Александрович Ярошенко

«Студент»

«Курсистка»

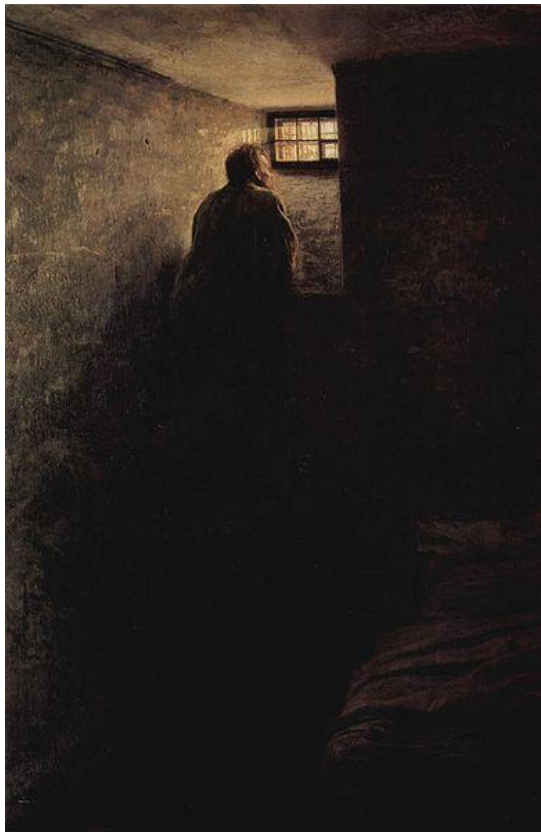
Значительное место в творчестве Ярошенко занимают портреты; он написал их около ста. Художника привлекали люди интеллектуального труда: прогрессивные писатели, ученые, художники, актеры, лучшие представители современности, писать которых Ярошенко считал своим общественным долгом.

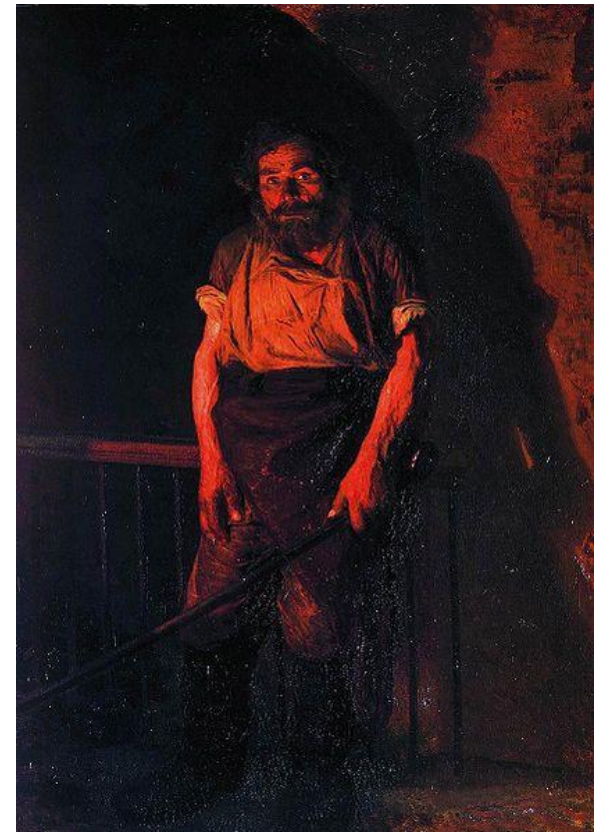
«Он не мог писать лиц, которые никакого духовного интереса не представляли»

Николай Александрович Ярошенко

«Заклученный»

«Кочегар»

Живопись второй половины XIX века

- Крестьянская тема:
- **К. Савицкий** «Ремонтные работы на железной дороге» (1874) – показана тяжелая участь крестьян, ушедших из деревни на заработки. Его работа «На войну» (1880-1888).
- **И. Е. Репин** «Бурлаки» (1870-73), «Крестный ход в Курской губернии» (1880-83)

Константин Аполлонович Савицкий

«Ремонтные работы на железной дороге»

одно из первых полотен, посвященных жизни нового для того времени класса рабочих

Илья Ефимович Репин

Бурлаки на Волге
1870-1873гг., холст, масло,
131,5 x 281 см, ГРМ

Взятая прямо из жизни характерная и типическая сцена, многосторонняя в своем содержании. Богатство и разнообразие типажа, полная естественности его трактовка давали возможность показать в картине, рисующей жестокую эксплуатацию народа, не только ее жертвы, но и образы людей из народа, полные сил, духовного богатства и красоты.

Илья Ефимович Репин

Крестный ход в Курской губернии,
1880-1883

Живопись второй половины XIX века

- Общественная жизнь, события 1877-78 годов (процесс над участниками «хождения в народ») отразились в творчестве многих художников:
- 1878- полотна «Заключенный», «У Литовского замка» (тюрьма, где находились арестованные революционеры) художника **Н. Ярошенко**.
- 1879- «Осужденный» **В. Е. Маковского**
- 1878- «Арест пропагандиста» эскиз картины **И. Е. Репина**
- 1882- «Отказ от исповеди» **И. Е. Репина**
- 1885- «Не ждали» **И. Е. Репина** (тема соотношения общественного и личного, семейного).

Илья Ефимович Репин

Отказ от исповеди (Перед казнью). 1879-1885

Описание картины И. Е. Репина «Отказ от исповеди»

Картина «Отказ от исповеди» написана И. Е. Репиным в 1879-1885 гг. Сюжет картины был задуман художником под впечатлением от стихотворения Н. М. Минского «Последняя исповедь».

Перед нами на полотне – темная тюремная камера, в которой находятся двое: священник и приговоренный к казни революционер. Репин показывает революционера в фас, священника – со спины. Полотно написано в сдержанных темных тонах со множеством оттенков – от светло коричневых до серебристо-черных.

Священник уговаривает исповедоваться перед смертью, но встречает гордый отказ. Арестант не желает вступать с ним в переговоры. С некоторым недоумением священник наблюдает не смирение, не безропотную кротость, а жажду борьбы и такой высокий подъем духа, когда любые личные проблемы кажутся человеку ничтожными.

Репин показывает служителя церкви добродушно-спокойным человеком, несколько равнодушно исполняющим свой служебный долг. Революционер же преисполнен страстной убежденности, решительности, благородства и мужества. Его образ, несмотря на внешнюю неприглядность, – изнуренный вид, грязную одежду - исполнен внутренней веры и действительно прекрасен. И взгляд, и выражение лица, и решительная поза – все в облике арестанта передает его внутреннюю решимость, благородство и глубину мысли.

Жизненная сцена, показанная Репиным, отражает взаимоотношение между людьми, спор между которыми оказывается бессмысленным. Революционер является непримиримым борцом со старым миром, а священник этот мир олицетворяет.

Илья Ефимович Репин

«Не ждали»

Описание картины И. Е. Репина «Не ждали»

- Художник показывает момент неожиданного возвращения революционера из ссылки. Мы видим светлую, хорошо освещенную солнцем комнату. Тщательно выписан интерьер помещения: приоткрытая на балкон дверь со стекающими по ней каплями дождя, старые обои, отстающие от стены, мебель, картины. Семья собралась вместе: молодая женщина сидит у рояля, дети делают уроки, рядом с ними за столом – пожилая дама в черном платье.

Осторожно, нерешительно ступает бывший ссыльный. Однако во всей его фигуре – энергия, сила, в изможденном лице – достоинство, интеллигентность, ум. Этот человек хорошо знает, что жизнь – это не только счастье, но и горе. И зритель понимает, что никакие испытания не в силах сломать дух этого человека.

В первый момент никто не узнает входящего. Конечно, ведь он сильно изменился. Но еще мгновение – и все узнают того, кого, быть может, уже считали погибшим. Сцена полна огромного напряжения. Старушка-мать в черном платье, приподнявшись с кресла, застыла в изумлении, на лицах остальных – смятение, удивление, радость. Зритель понимает, что еще секунда - и все бросятся навстречу сыну, отцу, мужу, и комната утонет в счастливых, радостных восклицаниях.

Картина Репина «Не ждали» - яркая иллюстрация к жизни демократической интеллигенции 70-80-х гг. XIX века. Художник нашел настоящих героев своего времени, показал их величие и душевное благородство, и тем самым сделал большой шаг вперед в формировании жанровой живописи.

-

Живопись второй половины XIX века

- Пейзаж.
- С начала 1860- годов интерес к русской природе (до этого писали итальянскую).
- У истоков реалистического направления в русской пейзажной живописи стоял
- **А. К. Саврасов** (1830-1897). Его картина «Грачи прилетели» впервые показала красоту родной природы и это не отвлеченные пейзажи, а места жизни русского человека.
- **И. И. Шишкин** (1832-1898). Его называют «певец русского леса». «Дубовая роща» (1887), «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща».
- **Ф. А. Васильев** – «После дождя»
- **И. К. Айвазовский** (1817-1900) – учился в АХ, преподавал, с 1846 года жил в Феодосии. «Девятый вал» (1850)

Фёдор Александрович Васильев

Оттепель,
1871

Живопись второй половины XIX века

- **А. И. Куинджи** (1842-1910). Его увлекали эффекты освещения, придававшие особую поэтичность и выразительность пейзажу, необычно передает лунный свет («Ночь на Днепре»), яркое летнее солнце («Березовая роща»)
- **И. И. Левитан** (1861-1900) – не только отражает красоту окружающего, но и то настроение, которое рождает природа в человеке. От пейзажной иллюстрации начала становления жанра передвижники пришли к изображению природы, которая рождает мысли о своем времени и народе, смысле существования. Итог этим поискам подвел И. Левитан.

Архип Иванович Куинджи

«Лунная ночь на Днепре»

(1880)

Исаак Левитан

Над вечным покоем,

1894

«Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут ещё... Какой ужас, какой страх!». Именно об этой грозной вечности заставляет задуматься картина Левитана.

Музыка во второй половине XIX века

- Немалые изменения произошли и в музыкальной жизни. Камерная и симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов, где она ранее звучала, и стала достоянием более широкого круга слушателей. Большое значение в этом сыграла организация в **1859 году в Петербурге** и год спустя в Москве Русского музыкального общества (РМО).
- Много сил и энергии отдал организации РМО замечательный русский пианист **Антон Григорьевич Рубинштейн**. Русское музыкальное общество ставило своей *целью «сделать хорошую музыку доступной большим массам публики»*. В концертах, которые устраивало РМО, получили возможность выступать русские артисты.
- В **1862 году** в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Её директором стал А.Г.Рубинштейн

Музыка во второй половине XIX века

- А в 1866 году состоялось открытие Московской консерватории, которую возглавил брат Антона Григорьевича - Николай Григорьевич Рубинштейн, также высокообразованный музыкант, прекрасный пианист, дирижер и хороший педагог. Долгие годы он руководил Московской консерваторией, был другом Чайковского и других передовых музыкантов, артистов и писателей Москвы.

Открытие консерваторий в Петербурге и Москве уже через несколько лет принесло свои плоды. Первые же выпуски дали русскому искусству замечательных музыкантов, ставших гордостью и славой России. Среди них был и Чайковский, окончивший Петербургскую консерваторию в 1865 году.

Музыка во второй половине XIX века

- Учебным заведением массово-просветительного характера была Бесплатная музыкальная школа - музыкально-просветительное учреждение в Петербурге.
- Основана в 1862 М. А. Балакиревым (возглавлял до 1874 и 1881-1908) и Г. Я. Ломакиным.
- В 1874-81 **школой** руководил Н. А. Римский-Корсаков, с 1908 - С. М. Ляпунов.
- Существовала вплоть до Октябрьской революции.
- Целью её было дать рядовому любителю музыки основные музыкально-теоретические сведения и навыки хорового пения, а также игры на оркестровых инструментах.

Бесплатная музыкальная школа

В деятельности **Бесплатной музыкальной школы** получило отражение демократическое общественное движение передовой интеллигенции 1860-х гг. Была родственна воскресным общеобразовательным и художественным школам — давала широкому кругу студентов, ремесленников, служащих и т.п. первоначальное музыкальное образование. При школе был организован хор и симфонический оркестр (из числа учащихся). Её концерты были центром пропаганды русской музыки (произведения М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, особенно композиторов «Могучей кучки» — Балакирева, М. П. Мусоргского, Римского-Корсакова), а также творчества западноевропейских композиторов (Л. Бетховена, Р. Шумана, Г. Берлиоза, Ф. Листа). Эти концерты способствовали формированию русского музыкально-исполнительского стиля и сыграли большую роль в развитии отечественной хоровой культуры. Деятельность школы затрудняли тяжёлое материальное положение и враждебное отношение бюрократических кругов царской России.

«Могучая кучка»

- «...Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов», - написал однажды Стасов о своих друзьях композиторах.

(статья Стасова «Славянский концерт г. Балакирева»
(1867))

- С тех пор кружок и стали называть «**Могучей кучкой**».

«Могучая кучка»

- История создания. Случайно употребленное Стасовым в 1867 году выражение "могучая кучка" прочно вошло в жизнь и стало служить общепринятым наименованием группы композиторов, куда входили:
 - Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910),
 - Модест Петрович Мусоргский (1839-1881),
 - Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887),
 - Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) и
 - Цезарь Антонович Кюи (1835-1918).
- Часто "Могучая кучка" именуется "Новой русской музыкальной школой", а также "Балакиревским кружком", по имени её руководителя М.А.Балакирева.

«Могучая кучка»

«Могучая кучка»

- Творческая программа и эстетика "Могучей кучки" сложились под влиянием демократической идеологии 60-х гг., в особенности взглядов художественного критика **В. В. Стасова**.
- Будучи наследниками и продолжателями традиций М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского, композиторы "Могучей кучки" искали вместе с тем новые формы для воплощения тем и образов из отечественной истории и современности, стремились приблизить музыку к насущным передовым запросам жизни.

«Могучая кучка»

- Образы народного быта, сказки и эпоса занимают большое место и в симфонических произведениях, носящих большей частью программный характер, и в камерном вокальном творчестве композиторов "Могучей кучки".
- Члены Содружества высоко ценили народную песню, которая была одной из важнейших основ музыкального языка их сочинений.
- Они поставили высокую цель — выразить в музыке самые передовые идеи своего времени, приблизить творчество к народу и замечательное народное искусство сделать достоянием русской классической музыки.
- Этот кружок в русской музыке сыграл примерно такую же роль, как «передвижники» в русской живописи.

«Могучая кучка»

- Большая заслуга в воспитании и развитии его участников в тот период принадлежала М.А. Балакиреву.
- Он был их вождём, организатором и учителем. Сначала к молодому Балакиреву примкнул композитор-любитель инженер Цезарь Кюи, затем юный гвардейский офицер, талантливый пианист и импровизатор Мусоргский.
- Балакирев стал давать им уроки композиции, теории музыки, разбирал их произведения, знакомил своих друзей с творчеством Глинки, Шуберта, Шумана, Шопена, Бетховена, играл свои сочинения.

«Могучая кучка»

- Через некоторое время в кружок Балакирева вступил талантливый музыкант, морской офицер Римский-Корсаков, а потом и профессор химии Бородин, человек необычайно даровитый и образованный.
- Большим другом кружка был композитор старшего поколения, соратник Глинки А. С. Даргомыжский. «Великим учителем музыкальной правды» называл его Мусоргский.

«Могучая кучка»

«Кучкисты» регулярно собирались. О том, как проходили эти встречи, рассказал сам Балакирев: *«Наши занятия... заключались в приятельских беседах и происходили не только за фортепьяно, но и за чайным столом. Бородин (как и вся тогдашняя наша компания) играл новое свое сочинение, а я делал свои замечания касательно формы, оркестровки и проч., и не только я, но и все остальные члены нашей компании принимали участие в этих суждениях. Таким образом, сообща вырабатывалось критически все направление нашей композиторской деятельности».*

Произведения

- **М.А. Балакирев**
- Самые известные его произведения – это "Увертюра на темы трех русских песен" (1858), симфонические поэмы «Тамара» (1882), «Русь» (1887), «В Чехии» (1905), восточная фантазия для фортепиано «Исламей» (1869), романсы, обработки русских народных песен и др.
- **Ц. А.Кюи**
- Основные его произведения – это оперы «Сын мандарина» (1859), «Вильям Ратклиф» (1868), а также романсы

Произведения

- **М.П. Мусоргский**
- Создал монументальные народные музыкальные драмы - оперы «Борис Годунов» (1869) и «Хованщина» (1872-80, завершена Н. А. Римским-Корсаковым, 1883). Запечатлел живые человеческие образы также в песнях — драматических сценках, в которых обращался к социально острым темам из народной жизни («Калистрат», «Сиротка» и др.).
- Среди сочинений: опера «Сорочинская ярмарка» (1874-80, окончена Ц. А. Кюи, 1916), фортепианный цикл «Картинки с выставки» (1874), вокальные циклы «Детская» (1872), «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1877) и др.

Произведения

- **Н. А. Римский-Корсаков**
- Римский-Корсаков - мастер инструментовки, новатор гармонии.
- 15 опер (эпические, сказочные, историко-бытовые и др.), в том числе "Псковитянка" (1872), «Майская ночь» (1879), «Снегурочка» (1881), «Садко» (1896), «Царская невеста» (1898), «Кашей бессмертный» (1902), «Сказание о невидимом граде Китеже...» (1904), «Золотой петушок» (1907);
- «Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888) и другие сочинения для оркестра, романсы, обработки русских народных песен и др.
- Завершил ряд произведений М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, А. С. Даргомыжского. Профессор Петербургской консерватории (с 1871), директор Бесплатной музыкальной школы, руководитель Беляевского кружка. Глава композиторской школы.

Произведения

- **А. П. Бородин**
- Его опера «Князь Игорь» (завершена Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым, 1890) - образец национального героического эпоса в музыке.
- Бородин - один из создателей русской классической симфонии (2-я, «Богатырская», 1876, открывшая героико-эпическое направление в русском симфонизме; симфоническая картина «В Средней Азии», 1980), русского классического струнного квартета.
- Мастер вокальной лирики («Для берегов отчизны дальной»); ввел в романс образы богатырского эпоса, воплотил освободительные идеи 60-х гг. 19 в. («Спящая княжна», «Песня темного леса»).
- Также он является автором многих трудов по органической химии.