

**Художественная культура России
пореформенной эпохи:
вера в высокую миссию русского народа.**

***Вся молодая Россия только лишь
о вековых вопросах теперь и толкует.
/Ф.М.Достоевский/***

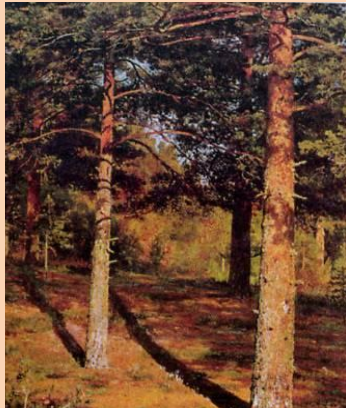
***Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Н.А. Некрасов***

Содержание

2. Литература

1. Характеристика пореформенного периода

3. Изобразительное искусство

4. Архитектура

5. Скульптура

6. Музыка

Особенности пореформенного периода

Уникальный этап в развитии русской художественной культуры, точкой отсчёта которого стала **отмена крепостного права**. Слово «народ» стало ключевым для творчества русских мастеров.

«**Хождение в народ**» (выражение Бакунина) стало символом самоотверженности умных и просвещённых людей, готовых к личным жертвам ради процветания своего Отечества. Но «**светлое будущее**» страны деятели пореформенной эпохи видели **по-разному**.

Литература

Николай Алексеевич Некрасов – «печальник горя народного»

➡ Поэмы: «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо?». Стихи: обличительные «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», сатирические «Нравственный человек», о природе «Зелёный шум».

Иван Сергеевич Тургенев - великолепный романист, показавший распад дворянских гнёзд и выход на арену разночинцев.

➡ Сборник рассказов «Записки охотника», повести «Муму», «Ася», «Первая любовь», романы «Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», «Новь».

Иван Александрович Гончаров – в трёх романах создал образы выходцев из дворян, живущих в мире иллюзий, далёких от действительности. Обломов стал последним в череде «лишних» людей.

➡ «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

Литература

Фёдор Михайлович Достоевский – автор психологического романа с самыми жгучими проблемами России и вечными общечеловеческими вопросами.

➡ «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

Лев Николаевич Толстой - писатель-реалист, создатель своеобразной философии и педагогики, автор всемирно известного романа –эпопеи.

➡ Трилогия «Детство. Отрочество, Юность», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение».

Антон Павлович Чехов – мастер короткого рассказа, исследователь души своих современников, открывший новые пути в развитии мировой драматургии.

➡ Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Человек в футляре», «Крыжовник», « О любви»; пьесы «Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый сад».

Изобразительное искусство.

Изобразительное искусство, подобно литературе, было непосредственно связано с **общественной жизнью**, влияло на неё, являясь проводником принципиально важных политических идей нравственных установок. Ко второй половине XIX века функция живописи в российском обществе коренным образом изменилась. Художникам казалось гораздо более важным **правдиво запечатлеть на холсте мир бедности, бесправия, нищеты**, критически взглянуть на традиционную **народную жизнь**, глубоко **выразить чувства и переживания** представителей самых разных сословий.

Василий Григорьевич Перов

(1834-1882).

Стоял у истоков новой художественной школы. Успех пришёл к молодому мастеру с созданием картины **«Сельский крестный ход на Пасху» (1881)**. По окончании Московского училища живописи, ваяния и зодчества за дипломную работу **«Проповедь на селе»** получил большую золотую медаль и право на заграничное пенсионерство.

В 70-е гг. в творчестве Перова обличительные, социально значимые образы уступают место бытописанию (**«Птицеловы»**, **«Рыболов»**, **«Охотники на привале»**).

В.Г.Перов. Последний каба́к у заставы

Живя в Париже, художник создал свои лучшие полотна, пронизанные состраданием к обездоленным соотечественникам (**«Проводы покойника»**1865; **«Тройка»**1886; **«Утопленница»**1867; **«Последний каба́к у заставы»**1866).

«Товарищество передвижных выставок»

- История товарищества началась в 1857 году с «бунта четырнадцати». Группа выпускников Академии художеств во главе с Крамским отказалась выполнять дипломную работу на мифологическую тему, далёкую от российских проблем. Студенты покинули академию и создали Артель художников. Возглавил содружество И.Н. Крамской.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887).

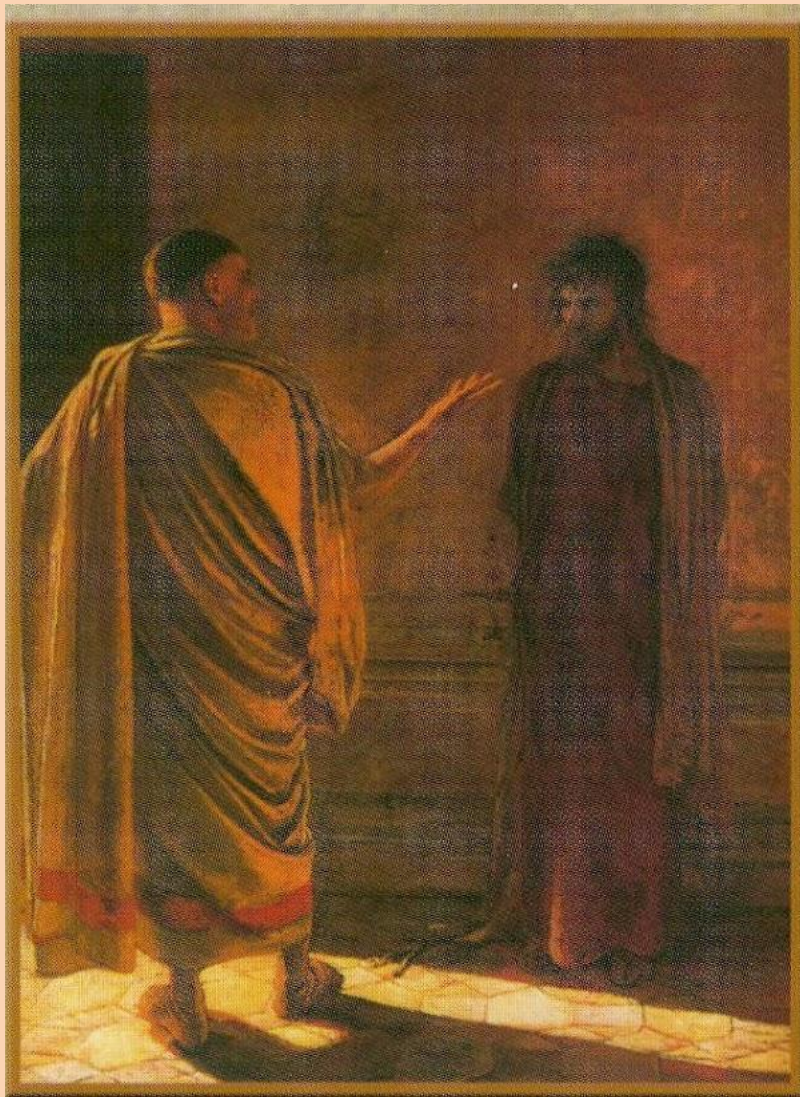
Одарённый живописец, рисовальщик и художественный критик, Крамской отличался широтой взглядов, инициативностью и чутьём ко всему новому. Крамскому удалось создать великолепную **галерею портретов своих современников**. На них изображены люди разных сословий - простые крестьяне («Полесовщик», «Крестьянин с уздечкой»). До сих пор взоры зрителей невольно задерживаются на полотне Крамского «**Неизвестная**», героиня которого пленяет **гордой** красотой и загадочностью

. В 1872 г. Крамской написал картину **«Христос в пустыне»**, где в облике Иисуса Христа воплотил обобщённый **образ человека-мыслителя**, озабоченного судьбами мира.

Николай Николаевич Ге (1831-1894).

Стал членом сообщества передвижников после возвращения из Италии, куда был послан по окончании Академии художеств. За пределами родины мастер написал своё знаменитое полотно **«Тайная Вечеря»(1863)**, где традиционная для академической живописи тема предстаёт в неожиданном ракурсе - как жанрово-бытовая сцена.

*Н. Ге. Что есть истина?
Христос и Пилат. 1890*

Картина на евангельский сюжет, но главное не точная передача исторических событий, современное звучание вечных тем и образов. Экспрессивная взволнованность пробуждает чувства сострадания к Иисусу Христу – невинной жертве – принявшему смерть во имя торжества высокой идеи.

Владимир Егорович Маковский (1846-1887).

В начале 60-х годов распространяется *жанровая живопись*, в которой запечатлены различные житейские ситуации. Художники не являлись сторонними наблюдателями, а стремились выразить думы и чаяния народа.

Страдания простого человека показаны в картине «**Свидание**». Мать-крестьянка переполнена тоской, видя своего лишённого детства ребёнка, живущего у хозяина.

В. Е. Маковский «На Бульваре»

Печальной судьбе крестьянской женщины посвящена известная работа Маковского **«На бульваре»**(1886-1887). Правда, конфликт между загулявшим в городе мужем и деревенской бабой воспринимается здесь скорее комически, благодаря уникальному дару художника воспроизводить бытовые ситуации с ласковым благодушием.

Василий Максимович Максимов (1844-1911).

Знаток деревенского быта, нравов и обычаев патриархального крестьянства.

В картине **«Приход колдуна на деревенскую свадьбу»**(1875) художник представил избу как сцену, обозреваемую из зрительного зала, на котором в многофигурной композиции показан ритуал свадебного обряда.

Константин Аполлонович Савицкий (1844-1905).

«Хоровые» картины (выражение В.В. Стасова) стали традицией в русской классической живописи. Создание их требовало большого мастерства, точного воспроизведения бытовых деталей и умения видеть жизнь глазами народа, с присущей ему мудростью, душевной теплотой и терпением.

К.А. Савицкий. Встреча иконы

«Хоровая» картина «**Встреча иконы**» (1878). Перед чудотворной иконой собралось множество деревенских людей. Крестьяне переданы на полотне удивительно достоверно и с искренним сочувствием.

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897).

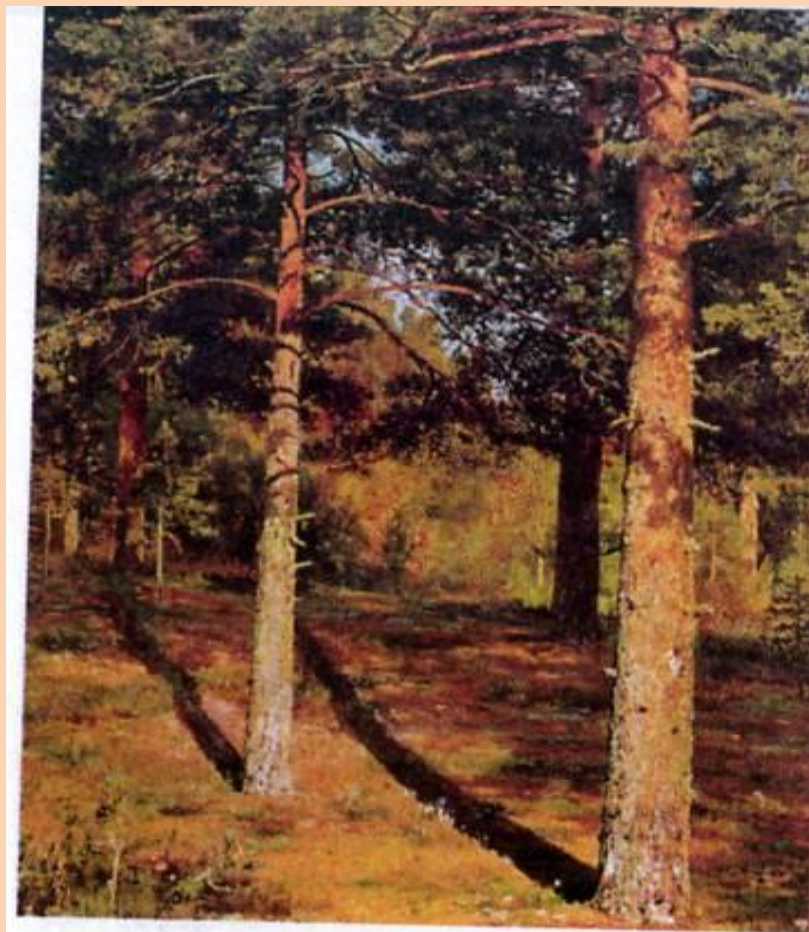
Поэзией любви к родным просторам проникнуты полотна многих художников 19 века, работавших в жанре пейзажа. Через пейзаж они выражали стремления души, тоскующей по свободе, счастью, любви.

А.К. Саврасов. Грачи прилетели

Картина «**Грачи прилетели**», продемонстрированная на выставке передвижников в 1871 году, со временем стала считаться **образцом пейзажной живописи**. Художнику удалось одному из первых в русском искусстве привнести в пейзаж **мотивы живых человеческих эмоций**.

Иван Иванович Шишкин (1832-1897).

И.И. Шишкин. Сосновый бор

Художник любил подчёркивать былинную мощь русской земли, её могучую непобедимость «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» 1878 год.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927).

*В.Д. Поленов.
Московский дворик*

В 1878 году впервые была выставлена картина **«Московский дворик»**. На полотне- «сельская усадьба» в центре Москвы. С любовной теплотой запечатлён патриархальный быт старой столицы. **«Бабушкин сад», «Заросший пруд»** продолжили тему.

В. Поленов. *Христос и грешница*. 1888

Среди его многочисленных работ на евангельские сюжеты выделяется монументальное полотно **«Христос и грешница»** (1886-1887), где мастер заострил нравственно-психологический смысл происходящих событий.

Илья Ефимович Репин (1844-1930).

В число известных мастеров Репин выдвинулся ещё в 70-е гг. с созданием полотна «**Бурлаки на Волге**» (1870-1873), где воплотил обобщённый образ русского народа, согнутого тяжким трудом, но не унылого, не несчастного, а покоряющего своей могучей силой.

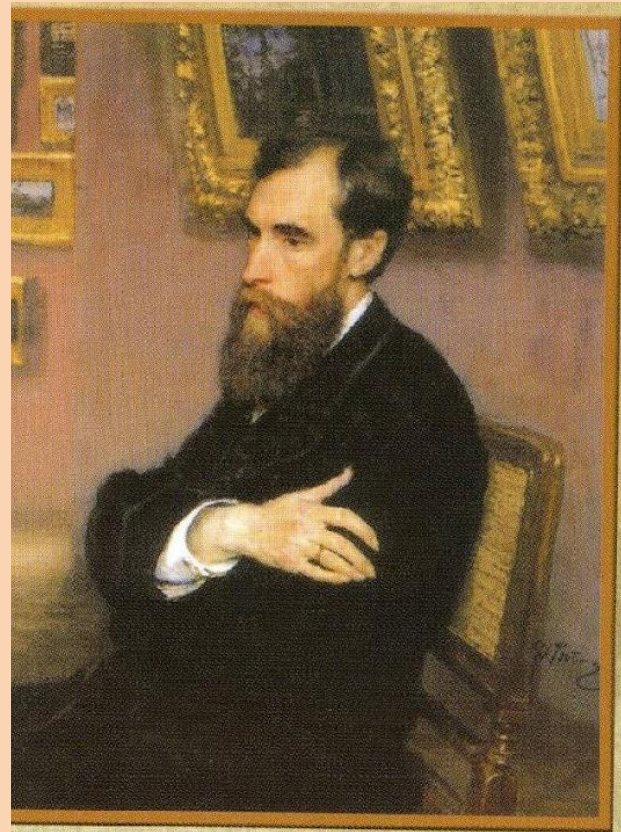

И. Репин. Садко. 1876

И.Е. Репин. Мусоргский

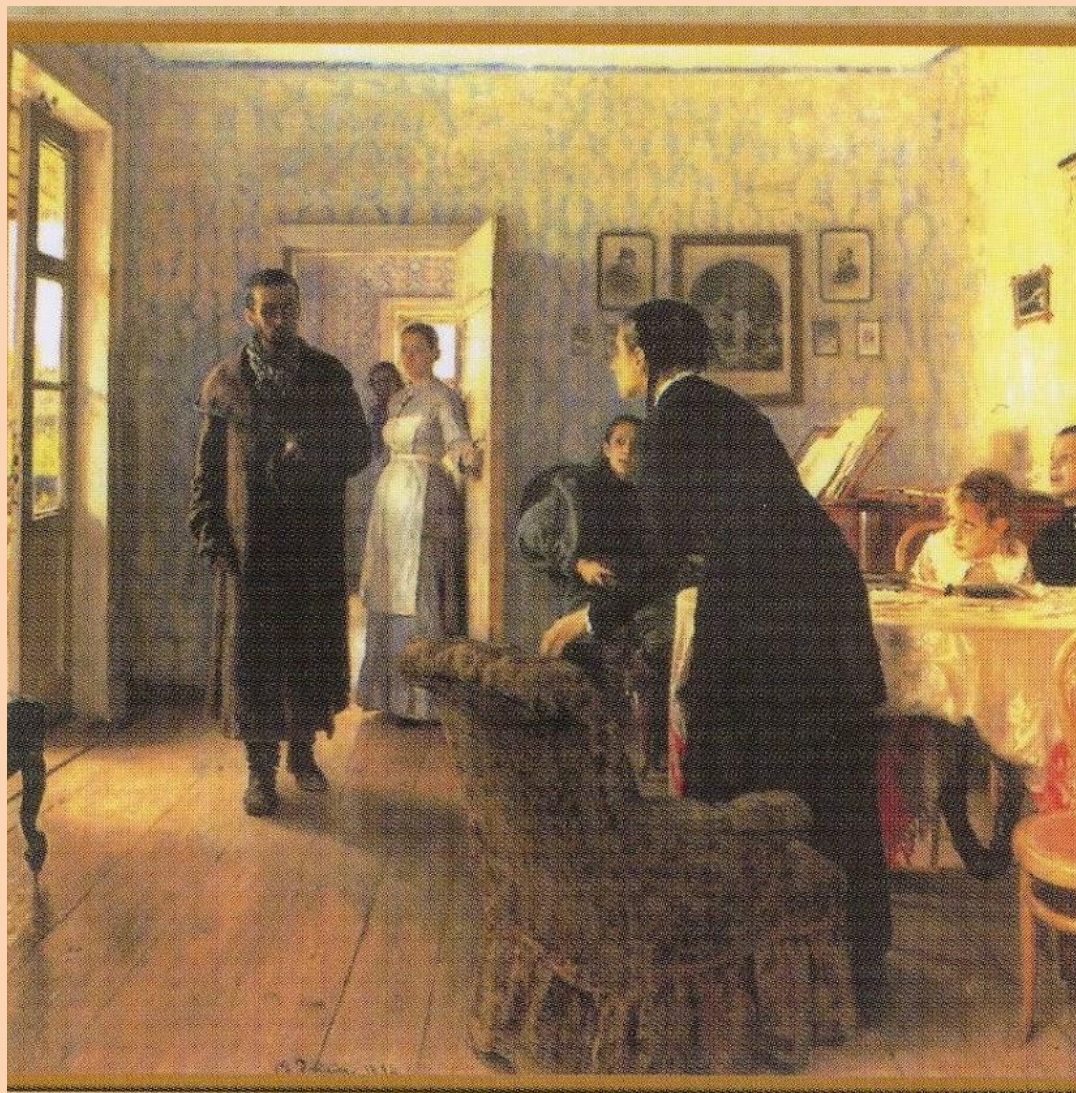
Репин. Портрет П.М. Третьякова. 1883

Художник создал **портреты многих выдающихся людей России**, всегда всматривался в персонаж, выявляя внутреннее состояние, настроение, мысли. Композитор **Мусоргский** изображён с широко раскрытыми голубыми, но какими-то помутневшими глазами. Взгляд доверчив, но скован внутренним смирением. (Музыкант был уже неизлечимо болен и до смерти оставались считанные дни).

И.Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии

Среди жанровых работ Репина выделяется полотно «**Крестный ход в Курской губернии**» (1880-1883). В этой «хоровой» картине передана стихийная сила толпы, одержимой общим делом.

И. Репин. Не ждали. 1888

Василий Иванович Суриков (1948 – 1916)

В.И. Суриков. Утро стрелецкой казни

Мастер исторических полотен. Представлены 2 лагеря: «Русь уходящая» (допетровская) и подчинённое Петру войско.

*В.И. Суриков.
Меншиков в Березове*

Сподвижник Петра, некогда всесильный и богатый, оказался на старости лет вместе с семьёй в промёрзлой избе наедине со своими тягостными думами. (отступил от исторической правды, показав дочерей в дорогих одеждах : при аресте у семьи всё отобрали.

В.И. Суриков. Боярыня Морозова

Образ яркой раскольницы, защищающей идеи старообрядцев, пугает своим фанатизмом. Представляет суть «Руси уходящей».

В. Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 г. 1899

В 90-е годы Суриков освобождается от трагического восприятия жизни и появляются бесконфликтные бытовые ситуации.

«Взятие снежного городка» (1891)

«Покорение Сибири Ермаком» (1895)

«Переход Суворова через Альпы» (1899)

«Степан Разин» (1907) – последняя крупная работа, отличающаяся поэтическим настроением наступающего нового века.

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926)

М. Васнецов. Богоматерь с младенцем.

Многие годы жизни отдал росписи храмов.

Владимирский собор в Киеве к 900-летию крещения Руси

(за 10 лет– свыше 150 эскизов, по которым - 15 картин и 30 отдельных фигур., в том числе **«Богоматерь с младенцем».**

*В.М. Васнецов.
Богатыри (фрагмент)*

Широко известны фольклорные картины Васнецова. Мощь и непобедимость русского народа выражены в полотне **«Богатыри»**. Поэзией сказки овеяна картина **«Алёнушка»**.

В. Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Проверь себя!

1. Кто не входил в товарищество передвижников?

- 1) Н.Н. Ге 2) И.Е. Репин 3) В.И. Суриков 4) К.П. Брюллов 5) А.К. Саврасов
6) А.Г. Венецианов 7) И.И. Шишкин 8) А.И. Куинджи 9) И.И. Левитан
10) В.Г. Перов 11) В.А. Тропинин 12) П.А. Федотов

Ключ:

4, 6, 11, 12

2. Исправь неверные соотношения:

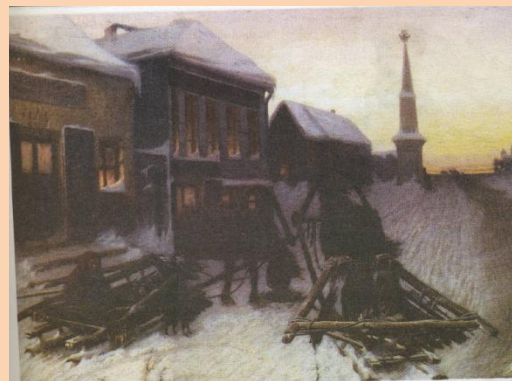
В.М. Васнецов

А.К. Саврасов

В.Д. Поленов

И.И. Шишкин

Ключ:

В.И. Суриков

В.Г. Перов

В.Д. Поленов

«Боярыня Морозова»

«Последний кабак у заставы»

«Московский дворик»

Архитектура.

Русские архитекторы испытали влияние народнических идей. Поиски национальной самобытности привели к господству архитектурной эклектики – смешению мотивов европейского и древнерусского зодчества.

«Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб с резными украшениями и древнерусское узорочье:

Церковь в подмосковном Абрамцево (1882)

Исторический музей (А.А. Семёнов, В.О. Шервуд)

Городская дума (проект Д.Н. Чичагова)

Верхние торговые ряды (ныне ГУМ арх. Померанцева)

Храм Вознесения «на крови» в Петербурге (1882) (А.А. Порланд)

*Церковь в Абрамцеве.
Архитекторы
В.М. Васнецов, В.Д. Поленов*

*Храм Вознесения
(храм Спаса "на крови") С.-Петербург.
Архитектор А.А. Порланд*

*Храм Христа Спасителя.
Архитектор К.А. Тон*

В основе идея увековечивания подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года . 25 декабря Александр 1 издал Манифест о возведении Храма Христа Спасителя.

Храм имеет традиционную для русской культуры форму пятикупольной соборной церкви, прекрасной в своём грандиозном величии.

В 1931 году был взорван и на его месте планировался Дворец Советов.

7 января 1995 года состоялась закладка нового собора Христа Спасителя.

К.Е. Маковский. Явление Богоматери и апостолов преподобному Сергию. Эскиз росписи интерьера храма

На строительстве работали многие выдающиеся зодчие и художники.

Скульптор А.В.Лугановский – большая часть горельефов для фасадов.

Скульпторы: Н.А. Рамазанов, П.К. Клодт, Ф. П. Толстой;

Художники: А.И. Резанов, Л.В. Даль, И.Н. Крамской, В.И. Суриков, В.П. Верещагин, Ф.А. Бруни, К. Е. Маковский, И.М. Прянишников и др.

Скульптура

Прекратилось финансирование строительства крупных дворцовых и общественных комплексов, сочетающих зодчество и ваяние.

Утвердилось направление, связанное с увековечением великих событий в истории России и памяти его выдающихся сынов.

Наиболее известны скульпторы М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский

*М.О. Микешин. Памятник
«Тысячелетие России» (Новгород)*

*А.М. Опекушин.
Памятник А.С. Пушкину
(Москва)*

Музыка.

Музыка выразила полно и глубоко **духовные искания общества**. Творчество блестящей плеяды композиторов вошло в мировой фонд художественной культуры.

Бурное развитие музыкального образования и просвещения способствовало возвышению общественного статуса музыки. В Петербурге и в Москве было создано **Русское музыкальное общество** (РМО). На основе его появились **первые русские консерватории**: в 1862 г. В Петербурге (основатель и директор А.Г. Рубинштейн), в 1866 г. В Москве (основатель и директор Н.Г. Рубинштейн).

Приверженцы «почвенной культуры» (Балакирев, Ломакин, Стасов) открыли **Бесплатную музыкальную школу**, которая проводила концерты просветительской направленности.

«Могучая кучка»

Идея: путь русского композитора связан с претворением в музыке **образа народа, его истории, его нравственных идеалов и духовных установок.**

Организатор – **Милием Алексеевич Балакирев**, идейный вдохновитель – **Владимир Васильевич Стасов**, Талантливый критик, историк искусства, музыкальный публицист.

По сути объединение было сродни товариществу передвижников.

Члены кружка: Балакирев М.А. , Мусоргский М.П. ,Кюи Ц.А. , Бородин А.П. , Римский-Корсаков Н.А.

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887)

Человек уникальной одарённости, выдающийся композитор и исследователь в области органической химии (раздвоение интересов между наукой и искусством было сутью композитора).

Был незаконнорожденным сыном князя Л.С. Гедианова и простой дочери солдата, имя получил от дворового человека Порфирия Бородина.

Стиль Бородина – **«музыкальный эпос»**.

Первая симфония в 1869 г. принесла успех. Начал сразу ещё две: **«Богатырскую»** и **«Князь Игорь»**, но научная работа (заведовал кафедрой в Медико-хирургической академии), педагогическая и публицистическая отнимали всё время. Вторая написана лишь в 1876 г. , а «Князь Игорь» осталась незаконченной, завершили друзья Римский-Корсаков и Глазунов.

Опера «Князь Игорь»

Основа – «Слово о полку Игореве». Образ князя несколько изменён (благородный герой, действующий во славу земли русской), Ярославна (Нежная, верная, мужественная), полностью соответствует первоисточнику.

Восток и Русь - два мира, извечно противостоящие, но непрерывно взаимодействующие.

Ария Игоря, плач Ярославны, «Половецкие пляски» – очень известны и любимы. Финал оперы благополучен – Игорь возвращается в родной Путивль.

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881)

Обладал потрясающим даром передавать в звуках людское горе, страдание, болезненное уродство, живописать состояния русской души : покорность и мятежность, наивная вера и необузданное суеверие.

Жизнь была полна скорбей и разочарований, новаторскую суть музыкального мышления не поняли и не приняли, даже друзья, лишь в 20 веке началось триумфальное открытие Мусоргского.

Искусство глубоко реалистично, главная идея от народа (крестьянства) **«жить по совести»**. Мечтал воплотить в звуках всю «правду жизни», показать духовную суть русского человека, оценить беспристрастно российскую историю. **«Прошлое в настоящем – вот моя задача»**, - говорил композитор.

Опера «Борис Годунов»

Источник – трагедия Пушкина, но отбросил боярские интриги, а высветил главную идею: **несовместимость нравственных позиций русского народа и преступной царской власти.** Народ – главный двигатель истории, народ-творец, народ-судья. В финале у Пушкина «народ безмолвствует» - у Мусоргского восстаёт и требует справедливости.

Впервые в музыке передано не только поведение, но **психологическое состояние людей.** Герои живут полноценной жизнью: меняются, преобразуются. Представлена Русь бунтующая и Русь молящаяся.

Психологически точно переданы муки совести царя Бориса, который предстаёт, как у Шекспира, и как злодей, и как жертва.

«Хованщина», «Картинки с выставки».

В основе «Хованщины» – история стрельецких бунтов конца 17 века.

В это же время 2 песенных цикла на тексты Голенищева-Кутузова, «Без солнца» и «Песни и пляски смерти», где торжествует главное действующее лицо – Смерть.

В числе последних сочинений – фортепианный цикл «Картинки с выставки», одно из популярных творений программной музыки.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844- 1908)

Народную мудрость композитор постиг сквозь **призму русского фольклора**, поэтизировал народную жизнь и воплотил её в возвышенно-прекрасных музыкальных образах.

Главная часть наследия – оперы (15), а также симфонические сочинения, романсы.

Ранний период – «**Псковитянка**».

Первый шедевр (нач. 80-х) – «**Снегурочка**».

«**Садко**» – образец эпической классической оперы.

Вершина позднего периода – «**Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии**». (Эпоха монголо-татарского ига).

Пётр Ильич Чайковский (1840-1893)

Ещё при жизни произведения воспринимались величайшими достижениями мировой культуры. Поднялся на уровень обобщения философских и нравственных проблем: жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти.

Наследие огромно: 10 опер, три балета, 7 симфоний, более 10 оркестровых сочинений, инструментальные концерты, хоровая и фортепианная музыка, камерно-вокальные произведения. В каждой области был новатором: создал симфонию-трагедию, концерт-симфонию, симфонизированный русский балет.

Творческая деятельность с 1866 г.

(стал профессором Московской консерватории)

Московский период: балет «Лебединое озеро», увертюры-фантпазии «Ромео и Джульетта», «Франческа де Рамини», цикл фортепианных пьес «Времена года». Вершина периода – опера «Евгений Онегин» и **Четвёртая симфония.**

Творчество позднего периода: опера «Пиковая дама», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», Шестая симфония.

Богатство музыкального феномена отразили симфонические сочинения.

Четвёртая симфония – первая психологическая инструментальная драма: столкновение двух начал: личных желаний и судьбы, злого фатума.

Шестая симфония – «Патетическая» - 4 части , завершающаяся «реквиемом», где рыдания по ушедшему из жизни человеку. 1 ч. – медленное вступление и переход к смятению. Грёза о счастье сменяется смертельным ужасом перед лицом адской бездны, смерти. 2ч. – лирический вальс, временно уводящий от трагических мыслей. 3ч. – вихревая дьявольская энергия. 4ч. -прощальное слово, жизнь замирает – смирение перед страшной тайной смерти.

Оперы

Одна из любимых «**Евгений Онегин**», где сосредоточено внимание на личной драме Онегина.

Вершина – «**Пиковая дама**» (за 44 дня) . Отошёл от Пушкинского сюжета (Лиза - богатая внучка).

Пафос оперы-трагедии в предначертанности судьбы героев, которые гибнут, не сумев противостоять дьявольским искушениям и злему року. Сталкиваются контрастные образы: одни олицетворяют красоту человеческих чувств (любовь, стремление к счастью), другие – зло и ненависть.

Значение творчества. Художественное и гуманистическое значение творчества Чайковского особенно актуально в наши дни. На фоне войн, духовных кризисов, экологических катастроф его сочинения напоминают человечеству о существовании высоких идеалов добра и красоты, призывают к великодушию и милосердию, говорят о бренности жизни и бессмертии души.