

***Художественная культура
народов России второй
половины XIX века.
(урок истории в 8 классе)***

Содержание:

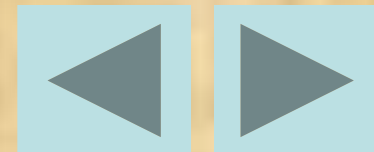
- 1. Опорные понятия
- 2. Литература
- 3. Живопись
- 4. Музыка
- 5. Скульптура и архитектура
- 6. Закрепление пройденного материала
- 7. Домашнее задание
- 8. Рефлексия

Литература второй половины XIX века.

Во второй половине XIX века ведущей областью духовной жизни России продолжала оставаться литература. В условиях роста грамотности населения и отсутствия жизненных проблем литература была не только культурным явлением, но и выполняла общественные задачи. Основным художественным направлением стал критический реализм. Для произведений того времени были характерны дух обличительства, пристальный интерес к жизни простого человека, стремление найти пути и средства борьбы с пороками общества.

Каких литературных авторов данного времени вы знаете?

Реализм – в литературе и искусстве, правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Критический реализм – художественный стиль, сочетающий остроту коренных социальных проблем, широту исторического охвата с живописным изображением конкретных жизненных явлений. Писатели были поглощены происходившей на их глазах исторической драмой, вызванной сменой одного жизненного уклада другим.

Ф.М. Достоевский

Л.Н. Толстой

А.П. Чехов

И.С. Тургенев

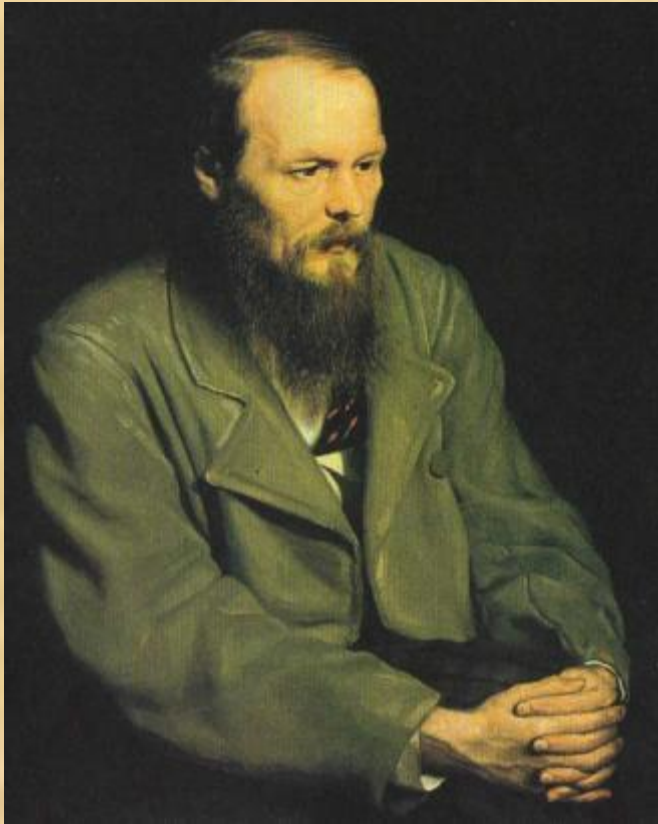

Н.А. Некрасов

Фёдор Михайлович Достоевский

(30 октября 1821-28 января 1881г.)

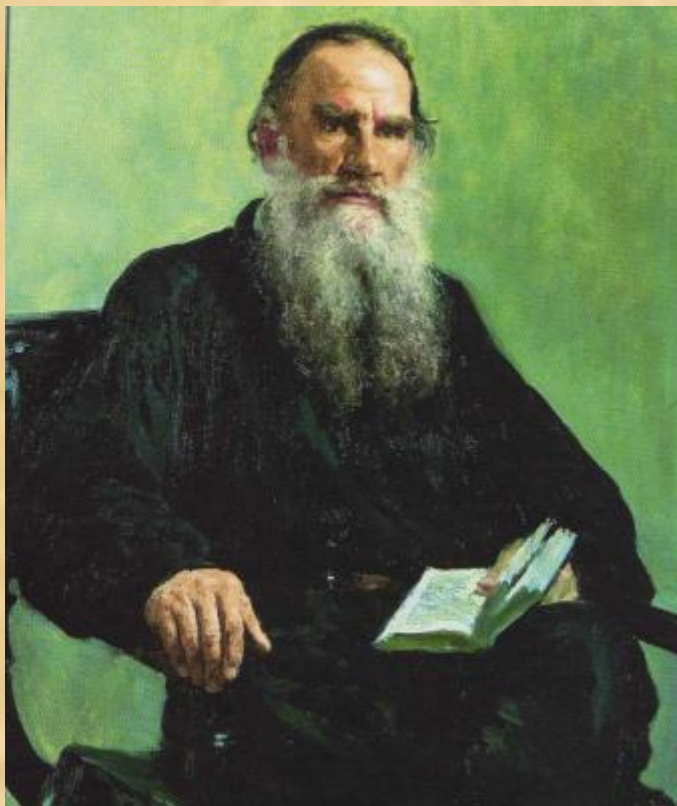
- **1837 г.** Достоевский поступает в главное инженерное училище.
- **1846г.** Публикация первого романа «Бедные люди».
- **1849г.** Арест петрашевцев Достоевский осуждён на каторгу.
- **1854г.** Каторга заменена поселением в Семипалатинском гарнизоне.
- **1859г.** Возвращение из ссылки в Санкт-Петербург.
- **1861г.** Публикация «Записок и Мёртвого дома».
- **1866г.** Выходит в свет «Преступление и наказание».
- **1869г.** «Идиот».
- **1872г.** «Бесы».
- **1880г.** «Братья Карамазовы».

Романы Достоевского – это мир страданий, трагедия несправедливой униженной личности. Писатель показал, как подавление достоинства человека разрушает его душу, раздваивает его сознание; с одной стороны, появляется ощущение собственного ничтожества, с другой- зреет протест, стремление утвердить себя как свободную личность. Нередко самоутверждение приводит героев Достоевского к своеволию – преступлению.

Лев Николаевич Толстой

(9 сентября 1828 – 10 ноября 1910г.)

- **1852 г.** Толстой поступает на военную службу. Опубликована первая повесть «Детство».
- **1854-1855 гг.** Толстой участник Крымской войны, защищает Севастополь.
- **1862 г.** Женится на Софье Андреевне Берс.
- **1869 г.** Толстой заканчивает «Войну и мир».
- **1877 г.** «Анна Каренина».
- **1886 г.** «Смерть Ивана Ильича».
- **1890 г.** «Крейцеров соната».
- **1899 г.** «Воскресенье».
- **1901 г.** Отлучение Толстого от церкви.

Ко второй половине XIX в. относится расцвет творчества Л.Н. Толстого. Его романы, повести, рассказы, драматические произведения выносят беспощадный приговор морали, нравам, устоям, царящим в высшем обществе, нередко противопоставляют ему народные моральные ценности и традиции.

Антон Павлович Чехов

(29 января 1860 – 15 июля 1904 г.)

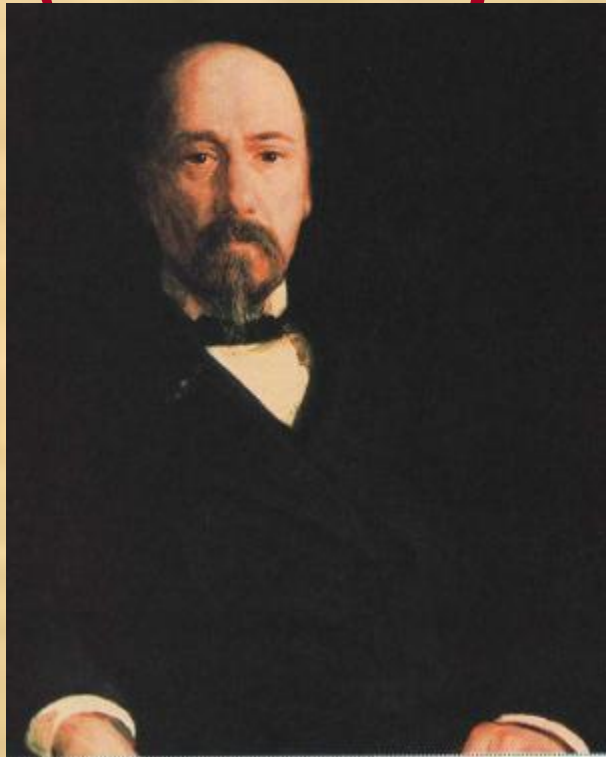
- **1879 г.** Поступил на Медицинский факультет Московского университета.
- **1884 г.** Первая книга рассказов «Сказки Мельпомены».
- **1888 г.** Чехову присуждена академическая Пушкинская премия за сборник «В сумерках».
- **1890 г.** Поездка на Сахалин и в Юго-Восточную Азию.
- **1896 г.** Первое представление «Чайки».
- **1899 г.** Постановка «Дяди Вани».
- **1900 г.** Вышел первый том собрания сочинений Чехова.
- **1901 г.** Премьера пьесы «Три сестры».
- **1904 г.** Премьера «Вишнёвого сада».

Герои А.П. Чехова – мелкие чиновники, разорившиеся дворяне, провинциальная интеллигенция, студенты – задавленные жизненными проблемами, они страдают от равнодушия и непонимания окружающих. Чехов стремился показать человека таким каков он есть, не приукрашивая, не прибегая к попыткам разложить и растрогать читателя. Пьесы Чехова – это пьесы настроения. Важно не то, что делается на сцене, а то, что происходит внутри персонажей, поэтому игра актёров имеет здесь решающее значение

Николай Алексеевич Некрасов

(10 декабря 1821 – 8 января 1878 г.)

- **1838 г.** В печати появляются первые стихи Некрасова.
- **1840 г.** Становится сотрудником журнала «Отечественные записки».
- **1847-1866 гг.** Некрасов – редактор и издатель «Современника».
- **1866 г.** Начал писать поэму «Кому на Руси жить хорошо».
- **1863 г.** Поэма «Мороз Красный нос».
- **1868 г.** Некрасов – редактор «Отечественных записок».
- **1872 г.** Поэма «Русские женщины».
- **1877 г.** Написана последняя часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Одним из сторонников критического реализма был Н.А. Некрасов. Ведущее место в его творчестве занимала тема народной жизни, её беспросветность и горести. В то же время его произведения (поэма «Кому на Руси жить хорошо» и др.) проникнуты верой в силы народа, способного сбросить оковы рабства.

«Кому на Руси жить хорошо»:

1. Французу не привидится
Во сне – какие праздники,
Не день, не два – по месяцу
Мы задавали тут.
Свои индейки жирные,
Свои наливки сочные,
Свои актёры, музыка,
Прислуги – целый полк!
2. Дороги наши трудные
Приход у нас большой.
Болящий, умирающий,
Рождающийся мир
Не избирает времени:
В жнитво и сенокос,
В глухую ночь осеннюю,
Зимой, в морозы лютые
И в половодье внешнее
Иди, куда зовут.

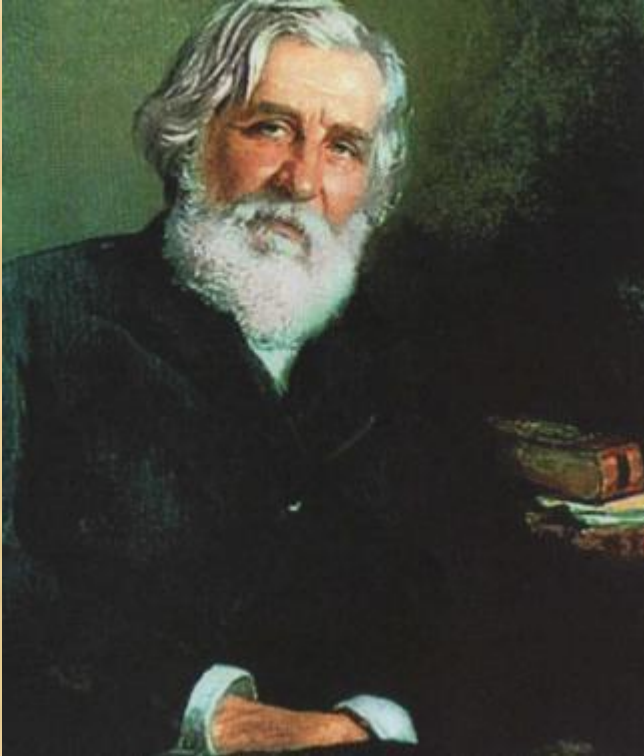

*Прочитайте отрывок и определите,
Кому принадлежат слова в поэме Н.А. Некрасова?*

Иван Сергеевич Тургенев

(9 ноября 1818 – 3 сентября 1883г.)

- 1841 – 1843 гг. Первые публикации в «Современнике» и «Отечественных записках».
- 1852 г. «Записки охотника».
- 1856 г. «Рудин».
- 1859 г. «Дворянское гнездо».
- 1860 г. «Накануне».
- 1862 г. Выходит в свет роман «Отцы и дети», где в образе нигилиста Базарова показано появление в России человека нового типа.
- 1867 г. «Дым».
- 1871 г. Тургенев переезжает в Париж.
- 1882 г. «Стихотворения в прозе».

Лучшие свои произведения И.С. Тургенев создал в эпоху реформ, проводившихся в России в середине XIX в. Писатель точнее всех своих современников уловил момент единодушия нации, когда все хоронили старое и надеялись на лучшее будущее, и ярче всех сумел выразить это ощущение в своих произведениях. Главный герой произведений И.С. Тургенева – это человек действия, не желающий мириться с существующей действительностью.

Нигилизм — (от лат. nihil. – ничто, ничего), в России общественное умонастроение и мироощущение передовой разночинной интеллигенции 60 –х гг. XIX в., проявлявшееся в решительном отрицании господствующей идеологии.

Термин «нигилизм» получил распространение после опубликования романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862г.), в котором главный герой Базаров назван нигилистом.

Живопись второй половины XIX в.

Русская живопись второй половины XIX в. решала те же общественные вопросы, что и литература. Ведущим в ней также стало направление критического реализма.

В 1863 г. в художественной жизни России произошло из ряда вон выходящее событие. 14 выпускников Академии художеств отказались писать обязательные для получения диплома картины на сюжет скандинавской мифологии объяснив это тем, что в жизни есть более достойные темы для кисти. Не получив разрешения на свободную тему художники покинули Академию и основали петербургскую Артель художников, которая в 1870 г. была преобразована в Товарищество передвижников.

Кого из русских живописцев второй половины XIX в. вы знаете?

Передвижники – это Товарищество русских художников, основанное в 1870 г. Передвижники устраивали выставки русской живописи не только в Москве и Санкт – Петербурге, но в провинциях. Это было своеобразное «хождение в народ» русских художников. Основным критерием для отбора картин на выставки стало требование отражать жизнь со всеми её проблемами.

Среди художников, подписавших первый устав Товарищества передвижников, были Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.Г. Перов, братья В.Е. и К.Е. Маковские. Позднее к ним присоединились В.М. Васнецов, Н.А. Ярошенко, К. А. Савицкий и др.

И.И. Шишкин

В.М. Васнецов

И.Н. Крамской

А.К. Суриков

И.Е. Репин

Иван Иванович Шишкин

(25 января 1832 – 20 марта 1898г.)

Один из крупнейших русских пейзажистов, создавший целую галерею картин, ставших зримыми символами России.

Крамской, высоко ценивший искусство Шишкина, писал о достоинствах этого художника: *«Шишкин нас просто изумляет своими познаниями... Это человек – школа»*.

Всё дело в том, что Шишкин. Углублённо изучал ботанику и биологию, он был большим знатоком растительного мира.

Он подолгу рассматривал изображаемый предмет через увеличительное стекло, а потом с поразительной точностью переносил его бумагу. Вот почему растения на его картинах приобретают абсолютно правдивые и естественные формы. Это не просто деревья и кустарники, а деревья и кустарники совершенно определённой породы. Главный герой его живописи – это лес.

Самые известные картины И.И. Шишкина:

«Рожь» (1878 г.), [«Лесные дали» \(1884 г.\)](#)

[«Дубова роща» \(1887 г.\)](#), [«Дубова роща» \(1887 г.\)](#), [«Утро в сосновом лесу» \(1889 г.\)](#).

«Лесные дали»

«Дубовая роща»

«Утро в сосновом лесу»

Замысел картины Шишкину подсказал его друг К. Савицкий, Он же Нарисовал медведей и расписался на картине вместе с Шишкиным, но Купивший картину Третьяков снял эту подпись.

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926 гг.)

Васнецова влекла русская старина, притягивал волшебный мир народной сказки.

В.М. Васнецов с упоением предавался изучению родной истории, собиранию сказок, легенд, преданий. *«Я только Русью и жил»*, - признавал он.

Живопись В.М. Васнецова близка русскому человеку тем, что в его картинах живёт неизбывная вера в чудо. Вслед за народными сказками он напоминает: утро вечера мудренее, а невозможное возможно. Надо только не падать духом, не унывать и не терять надежды: всегда найдутся добрые люди, которые помогут одолеть напасти.

Удивительно, но глядя на его сказочные полотна – «Иван – Царевич на сером волке», «Ковёр – самолёт», «Алёнушка», «Алёнушка», «Богатыри» и др., - мы признаём:

сказочный мир и его герои как раз такие, какими мы их и сами воображали.

«Алёнушка»

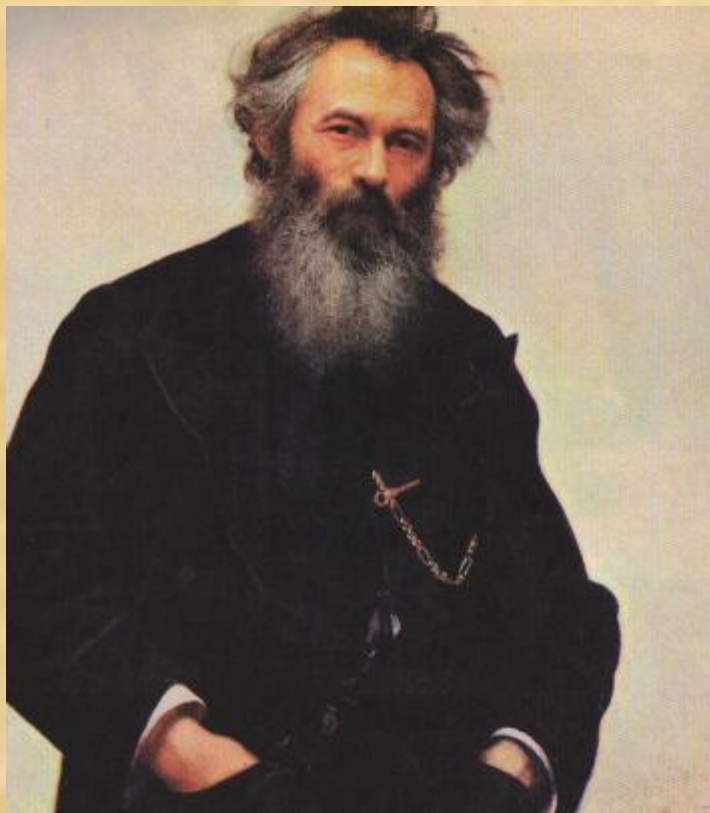

«Богатыри»

Иван Николаевич Крамской

(8 июня 1837 – 5 апреля 1887 г.)

И.Н. Крамской – вождь и идейный вдохновитель Товарищества передвижных художников. Он выделялся в среде художников не только большим талантом, но и сильным характером, смелостью и независимостью суждений. Его мечтой было писать такие картины, которые заставили бы зрителей содрогнуться от стыда за безучастие к тем, кто голодает, бедствует, терпит нужду. Художник, по Крамскому, должен не только жизни, но и в живописи учиться искренне любить и ненавидеть.

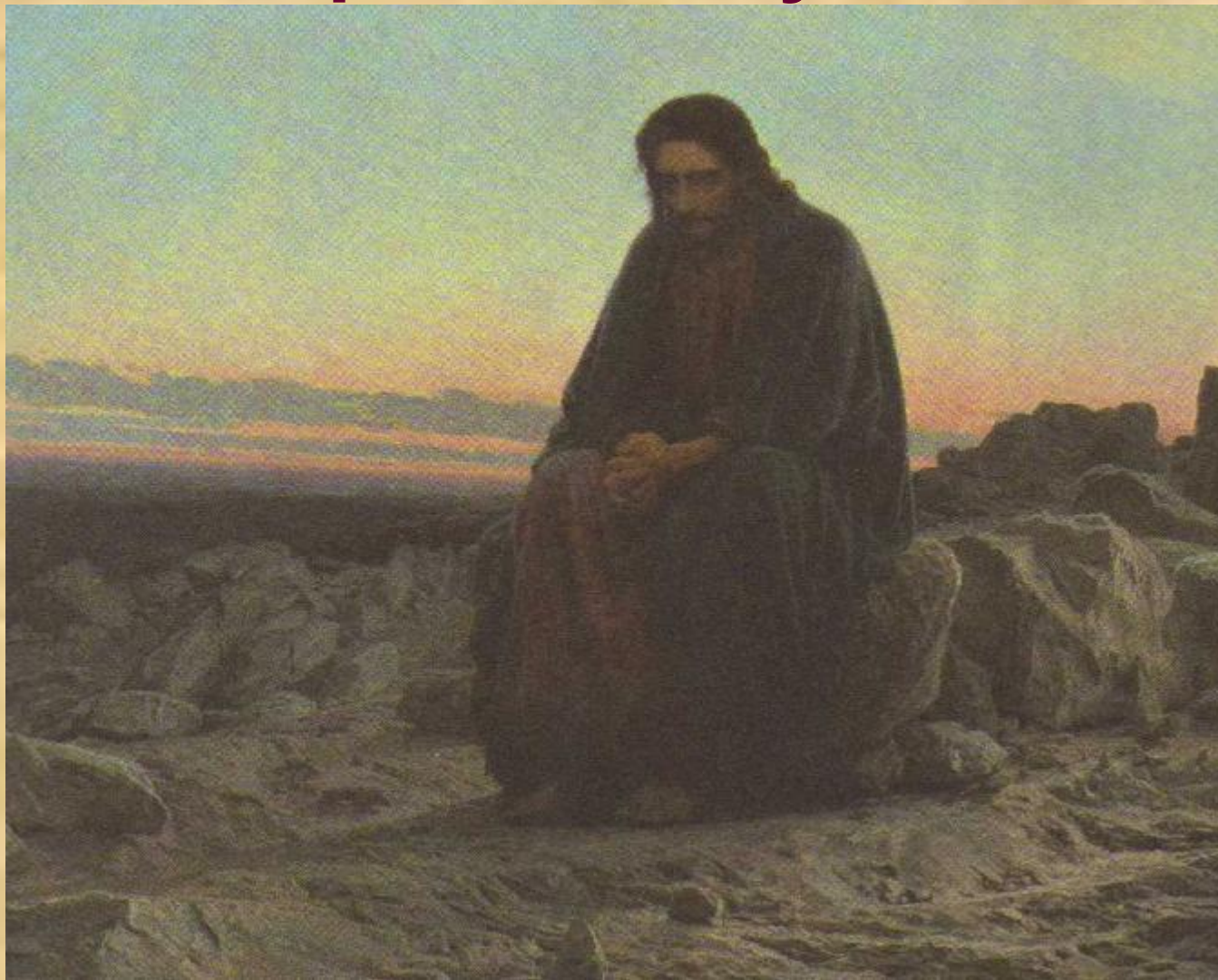
Крамской был художником мыслителем. Он прекрасно владел не только кистью, но и пером, А.П. Чехов сказал: *«Я жалею, что он не был писателем».*

Широкую известность И.Н. Крамскому принесли картины: [«Христос в пустыне»\(1872г.\)](#) и [«Неизвестная» \(1878г.\)](#)

О Крамском говорили, что он мастер портрета.

«Христос в пустыне»

Крамской писал: «Это не Христос, это есть выражение моих личных мыслей». Иисус Крамского скорее похож на русского интеллигента, Изображённого в момент мучительных раздумий о своём предназначении.

«Неизвестная»

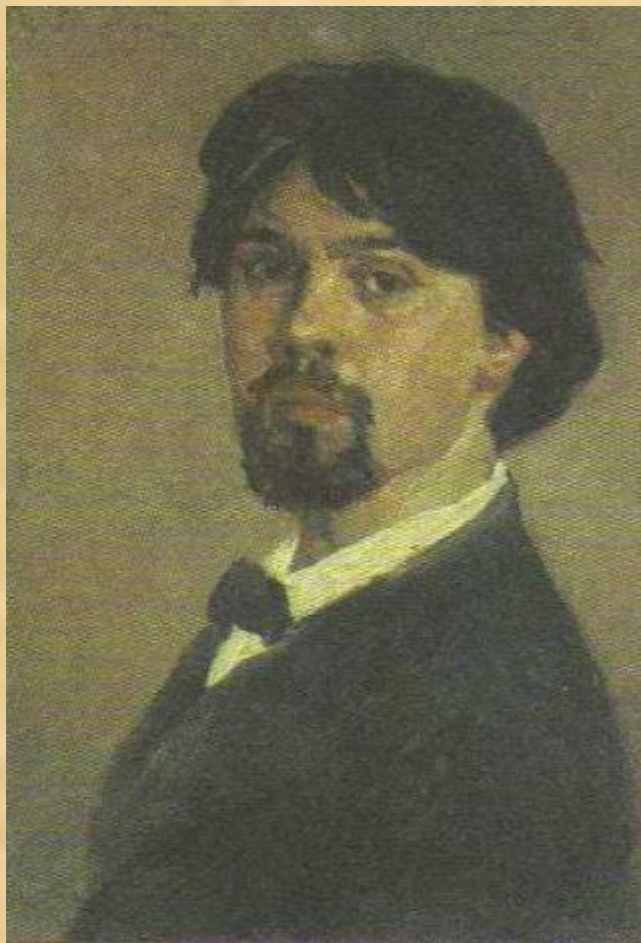

Вечную загадку женщины художник пытается разгадать в картине «Неизвестная». Молодая дама на полотне Крамского так и остаётся для Всех таинственной незнакомкой.

Василий Иванович Суриков

(1848-1916 гг.)

Суриков – это художник, который всё, от конской сбруи до пёстрой московской толпы, писал с натуры и тщательно, до деталей выверено. Он не разрешал себе фантазировать, и его погружение в историю основано на глубоком изучении той или иной эпохи. Больше всего художника привлекало XVII столетие: это был последний век Московской Руси, преддверие преобразований, перемен, ломки старого уклада жизни.

Своим творчеством художник как бы напоминал: мы все зависим от прошлого, им определено и наше будущее.

Самые известные полотна художника: [«Боярыня Морозова» \(1887г.\)](#), [«Утро стрелецкой казни» \(1881г.\)](#), «Взятие снежного городка» (1891г.), «Переход Суворова через Альпы в 1799 году» (1899г.).

«Утро стрелецкой казни»

?

*Что общего между
этими двумя
полотнами?*

«Боярыня
Морозова»

Илья Ефимович Репин

(5 августа 1844 – 29 сентября 1930 г.)

Творчество И.Е. Репина – одна из вершин русского демократического искусства. Почти никто из русских художников не пользовался такой прижизненной славой, как Репин. Его многофигурные жанровые композиции в сочетании с умением обозначить самые злободневные проблемы русской жизни делали его воистину народным художником.

Самые известные полотна И.Е. Репина:

[«Бурлаки на Волге» \(1870-1873 гг.\)](#),

[«Не ждали» \(1884г.\)](#),

«Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г.» (1885г.), [«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» \(1891г.\)](#).

«Бурлаки на Волге»

«Не ждали»

В России гремели реформы, политические заключённые возвращались из ссылки. Картина «Не ждали» - это самое значительное произведение Репина на революционную тематику.

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

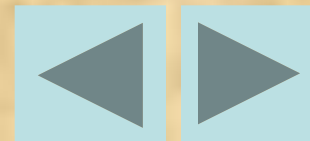

По легенде, знаменитое «ругательное» письмо было написано в 1676 году кошевым атаманом Иваном Сирко в ответ на ультиматум султана Османской империи Михмеда IV. Оригинал письма не сохранился, но в 1870-х гг. была обнаружена копия, которую известный историк того времени Д. Яворницкий зачитал её Репину. Художник заинтересовался и в 1880 г. приступил к написанию картины. В 1889 г. Репин начал Работу на второй частью «Запорожцев», но картину не закончил.

Музыка.

Вторая половина XIX в. – время расцвета русского музыкального искусства. Его символом стало творчество «Могучей кучки».
Главный источник вдохновения композиторы, того времени, черпали в народном творчестве, ведя сюжетные линии от героического народного эпоса. Композиторы «Могучей кучки» создали ряд бессмертных произведений.

Могучая кучка – (или Балакиревский кружок) – содружество пяти русских композиторов: М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, Ц. А. Кюи, А.П. Бородина, Н.А. Римского – Корсакова. Руководителем являлся М.А. Балакирев. Впервые название «Могучая кучка» прозвучало в статье «Славянский концерт г. Балакирева» (1867 г.): *«Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов».*

М.А. Балакирев

М.П. Мусоргский

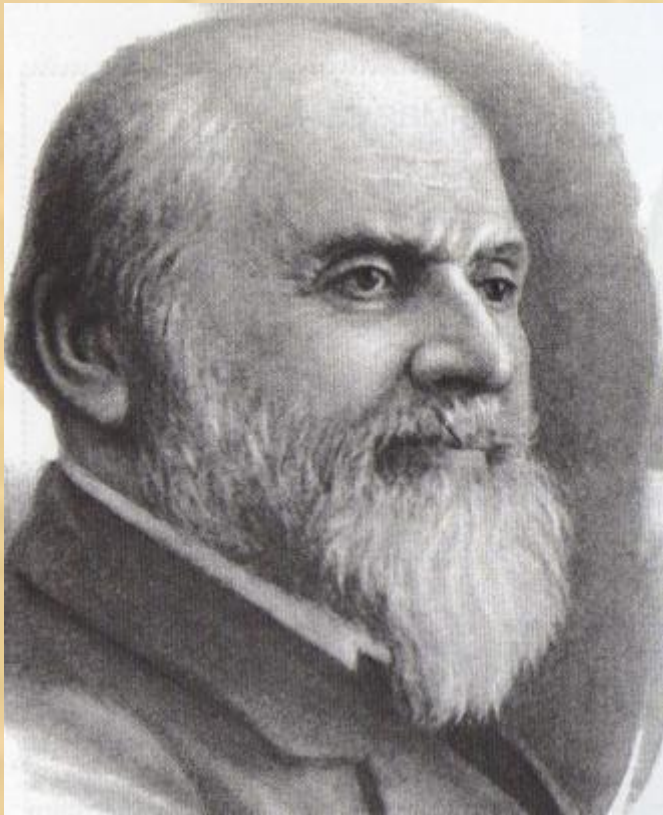
Н.А. Римский - Корсаков

П.И. Чайковский

Милий Алексеевич Балакирев **(2 января 1837 – 29 мая 1910 г.)**

1837 г. Дебют а качестве пианиста и дирижёра.

1862 г. Балакирев организует в Петербурге Бесплатную музыкальную школу. Симфоническая поэма «Русь».

1866 г. Издание «Сборника русских народных песен».

1867 г. В своей статье впервые употребляет термин «Могучая кучка».

1867-1869 гг. Главный дирижёр Императорского русского музыкального общества.

1882 г. симфоническая поэма «Тамара».

1883-1894 гг. Директор Придворной певческой капеллы.

Модест Петрович Мусоргский

(1839 -1881 гг.)

М.П. Мусоргского считают создателем «самой народной» по духу музыки.

Не оценённый при жизни, угасший в 42 года, он посмертно был признан мировым гением.

Модест Петрович стойко выносил критику, враждебно относившихся к «Могучей кучке» композиторов. Товарищи композитора так же критиковали его. Так лучшие его произведения: оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» - были с прохладцей встречены друзьями. Ему советовали что-то подправить, изменить, убрать... В кружке было принято говорить правду в глаза. Музыка Мусоргского из-за своей оригинальности не укладывалась в общепринятые рамки и воспринималась как нечто стихийное.

Николай Андреевич Римский – Корсаков (1844 – 1908 гг.)

Музыка Римского – Корсакова впитала в себя многоцветие народных сказок, и напевность русских песен. Композитор боготворил природу. С 1861 г. он являлся членом «Могучей кучки». По его собственному признанию, без этого он вряд ли стал бы композитором. *«Сделаться ... музыкантом, - вспоминал Римский – Корсаков, - я никогда не мечтал, учился музыке не особенно прилежно, и меня пленяла мысль быть моряком».* Вот почему тема моря так часто встречается в музыкальных произведениях композитора: «Садко», в опере «Сказ о царе Салтане», в симфонической [сюите](#) «Шехерезада». Так же в таких произведениях, как «Майская ночь», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста» - читается дар музыкального [драматурга](#).

Н.А. Римский – Корсаков «Полёт шмеля»

Сюита – (франц. suite, буквально – ряд, последовательность), одна из основных циклических форм инструментальной музыки. Состоит из нескольких самостоятельных частей, объединённых общим художественным замыслом.

Драма – (греч. drama, буквально, действие), 1) один из трёх родов литературы (наряду с эпосом и лирикой). Драма одновременно принадлежит литературе и театру. Драма всегда тяготела к наиболее острым проблемам и в самых ярких образцах становилась народной. 2) Один из основных жанров (видов) драматургии наряду с трагедией и комедией.

Драматургия – (греч. dramaturgia) совокупность драматических произведений какого-либо писателя, народа, эпохи.

Пётр Ильич Чайковский

(7 мая 1840 – 6 ноября 1893 гг.)

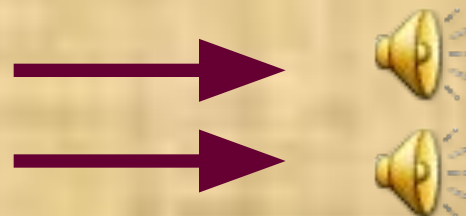
Вторая половина XIX в. подарила миру гения Чайковского, оставившего богатое музыкальное наследие.

Жизнь композитора – образец непрерывного настойчивого труда. Плодотворную работу композитора он сочетал с деятельностью педагога, критика – публициста, дирижёра. Основная идея его творчества – борьба против тёмных сил жизни, Воздвигающих препятствия на пути человека к счастью. *«Я- человек, страстно любящий жизнь и столь же страстно ненавидящий смерть».*

Самые известные произведения Чайковского: балетная трилогия – «Лебединое озеро»(1876г.), «Щелкунчик»(1892 г.) и «Спящая красавица»(1889 г.); оперы – «Пиковая дама»(1891 г.) и «Евгений Онегин» (1878 г.)

П.И Чайковский:

1. Сцена из балета «Лебединое озеро»
2. Сцена из балета «Щелкунчик»

Скульптура и архитектура.

Наиболее известным скульпторам второй половины XIX в. был М.М. Антокольский. По своим воззрениям он примыкал к передвижникам. Мастер создал серию исторических портретов: [«Ермак»](#), «Иван Грозный», «Пётр I».

Выдающимся событием культурной жизни было открытие памятника А.С. Пушкина в Москве в июне 1880 г. Автор памятника скульптор [А.М. Опекушин](#).

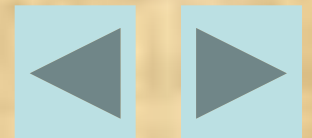
М.О. Микешен в памятнике [«Тысячелетие России»](#), открытом в Новгороде в 1862 г., представил в бронзе 129 скульптурных фигур.

В архитектуре себя окончательно изживал классицизм. Новые типы зданий требовали новых архитектурных решений. Зодчие применяли декоративные формы прошлого, что привело к господству [эkleктики](#). Широкое распространение получил неорусский (или псевдорусский стиль). В моду вошли шатровые завершения, башенки, фигурные наличники. Особенности архитектуры того времени: инженерное искусство, поиск прочных, но при этом дешёвых материалов.

В этом стиле были построены знаменитые московские здания – [Исторического музея](#) ([А.А. Семёнов и В.О. Шервуд](#)), (А.А. Семёнов и В.О. Шервуд), Городской Думы (Д.Н.

Чичагов), [Верхних торговых рядов](#)

([А.П. Померанцев](#)). Особой страницей русской архитектуры XIX в. стали многоэтажные дома.

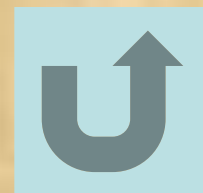

Памятник А. С. Пушкину в Москве, скульптор А. М. Опекушин.

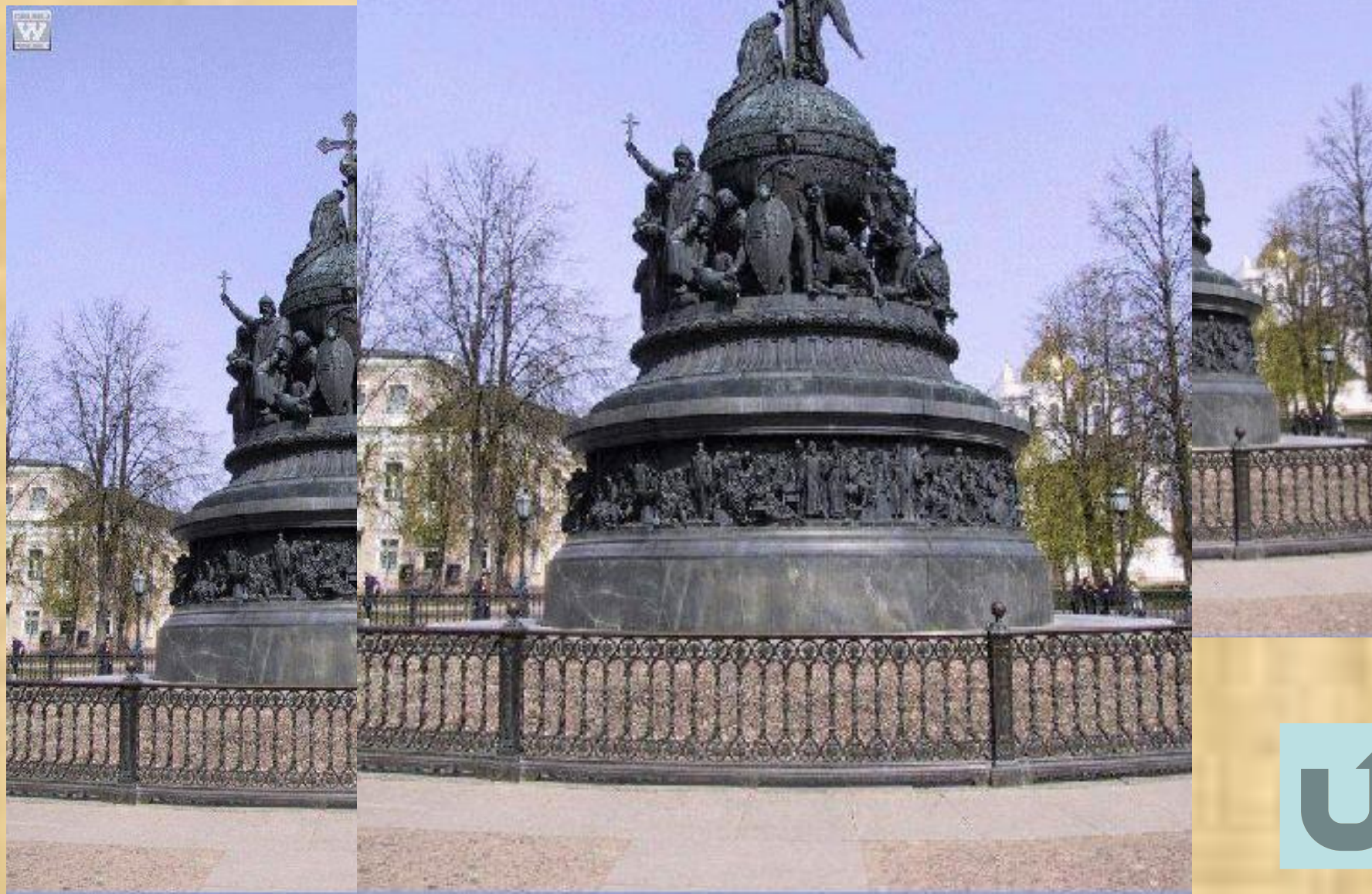

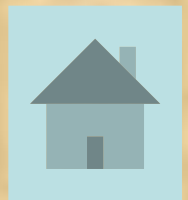
**«Ермак»
скульптор
М.М. Антокольский**

«Тысячелетие России» скульптор М.О. Микешен

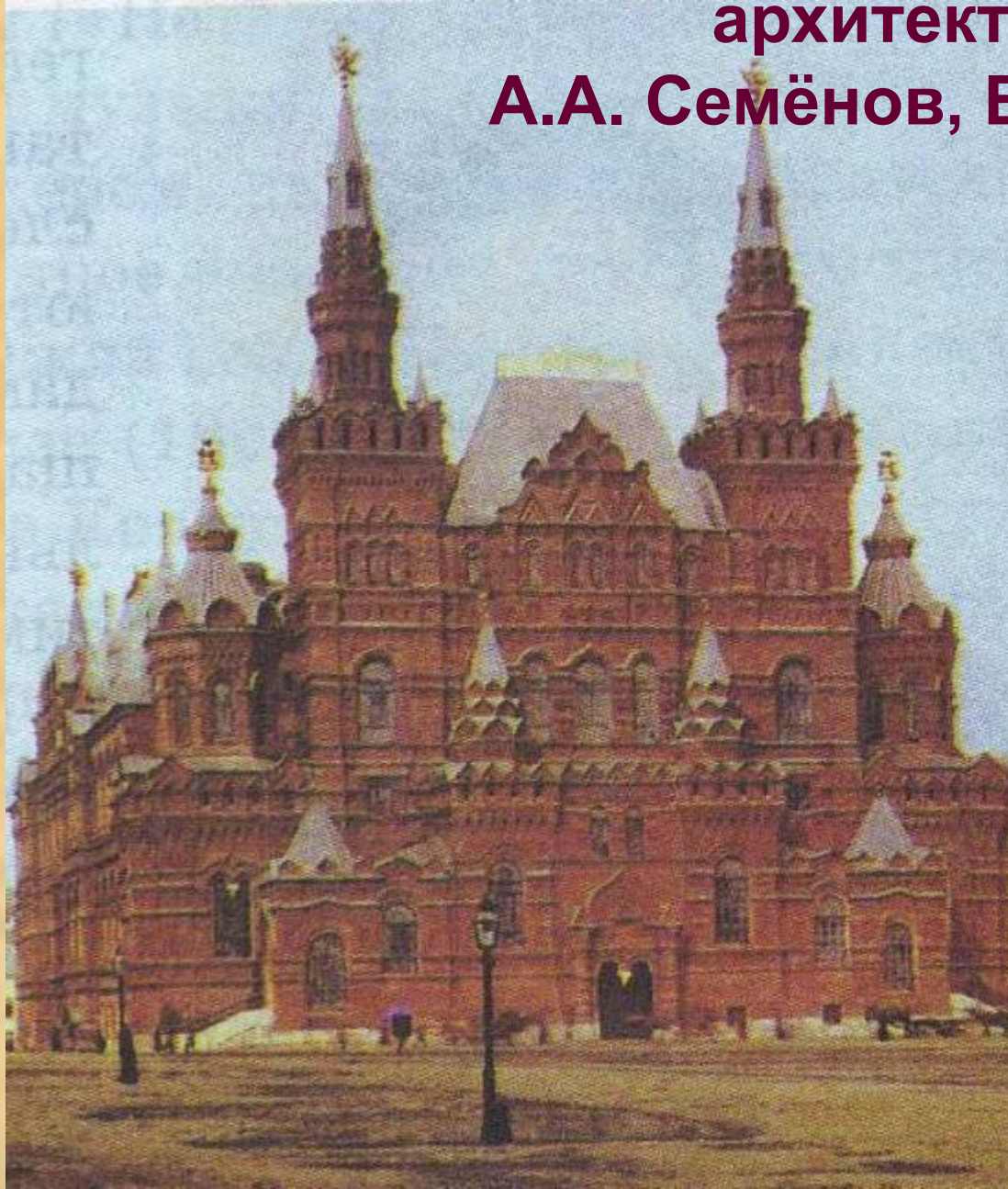

Эклектика – это смешения разных художественных стилей.

«Исторический музей» в Москве

архитекторы –
А.А. Семёнов, В.О. Шервуд.

**Верхние торговые ряды (ныне
здание ГУМА в Москве), архитектор
А.П. Померанцев.**

Игра «Аукцион»

1.

2.

3.

4.

