

Художественная культура

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Проблемный вопрос

Почему первая половина XIX века вошла в историю как начало «золотого века» русской художественной культуры?

Основные понятия

Художественная культура – совокупность произведений, созданных мастерами художественного творчества: литераторами, музыкантами, художниками, архитекторами, скульпторами.

Художественный стиль – совокупность признаков, характеризующих искусство определенного направления.

Особенности художественной культуры первой половины XIX в.

1. Быстрая смена художественных направлений и одновременное существование различных художественных стилей.
2. Усложнение культурной жизни, усиление взаимовлияния различных областей культуры.

Основные художественные стили первой половины XIX века.

1. **Классицизм** – культурное течение, в основу которого положены основные черты античной культуры: строгие пропорции, симметричность, акцент в центре произведения.

В начале XIX в. под влиянием наполеоновских войн в основу произведений классицизма были положены **идеи служения государю и Отечеству.**

Основные художественные стили первой половины XIX века.

2. Романтизм – направление в художественной культуре первых десятилетий первой половины XIX века, главной отличительной чертой которого было противопоставление романтического, идеального образа реальной жизни.

Русский романтизм отличал повышенный интерес к национальной самобытности, традициям отечественной истории, утверждению сильной, раскрепощенной личности.

Основные художественные стили первой половины XIX века.

3. Реализм – художественный стиль ,
получивший широкое распространение в
20-50-е гг. XIX в., последователи которого
старались изображать окружающую
действительность в ее наиболее типичных
проявлениях.

Одним из течений нового стиля стал
критический реализм, выявлявший
неблагополучные стороны жизни и самим
содержанием произведений как бы
требовавший перемен к лучшему.

Русская литература

Н.М.Карамзин

В эти годы русская литература вступила в эпоху «золотого века». Широкое распространение получило совмещение труда литератора и историка. Наиболее ярко это проявилось в творчестве **Н.М. Карамзина**.

В «**Марфе Посаднице**» он сравнивает республиканское и самодержавное правление, отдавая предпочтение последнему.

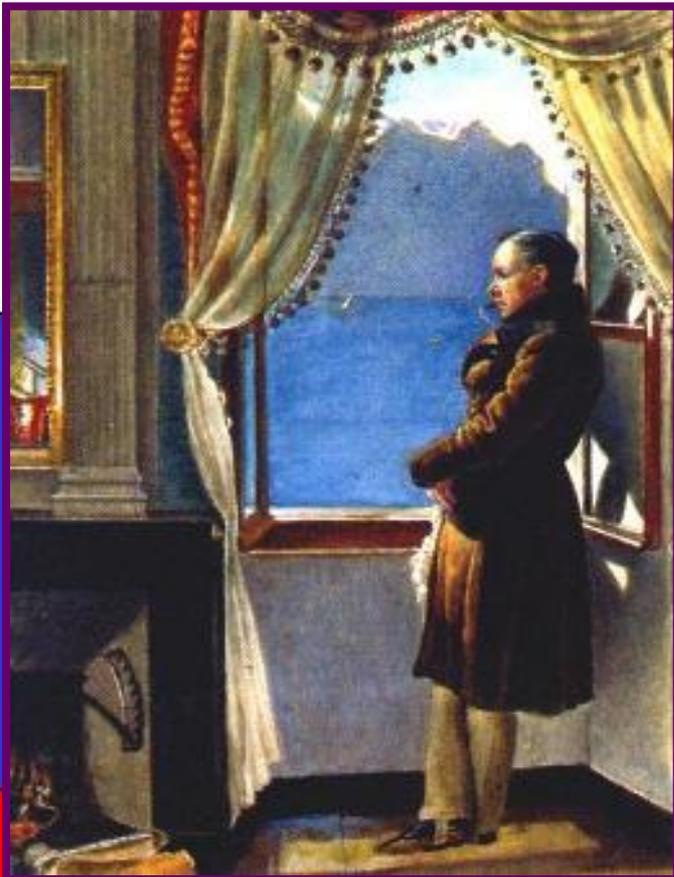
Русская литература

Первое издание
«Писем русского
путешественника»
(1797 г.)

С этих позиций написана и его «История государства российского». В «Письмах русского путешественника» он подчеркивает превосходство Европы в социально-экономическом развитии, но полагает, что преимущества России в ее патриархальности и монархизме.

Русская литература

Рейтнер
Портрет
В.А.Жуковского
у окна

Романтизм в русской культуре был связан с деятельностью **В. Жуковского**, **К. Рылеева**.

В раннем творчестве **А. Пушкина** и **М. Лермонтова**, тоже проявились романтические начала.

Но в отличие от **В. Жуковского** их герои занимают активную позицию в борьбе за идеалы свободы и романтизма.

Русская литература

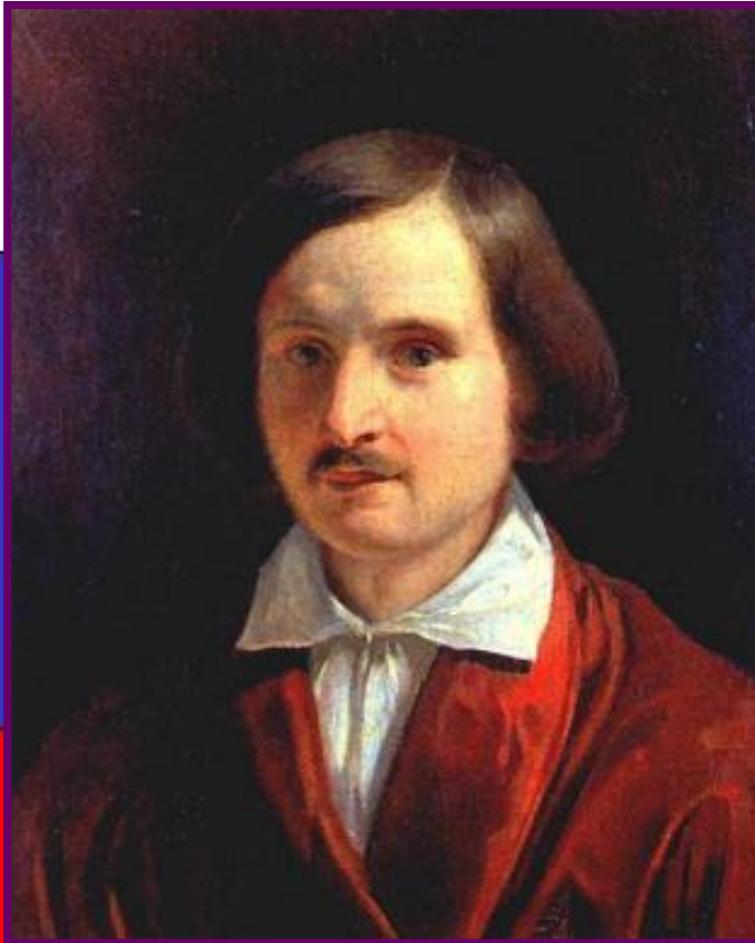

О.Кипренский
Портрет
А.С.Пушкина

В конце 20-х гг. наметился переход к новому направлению - **реализму.**

Он проявился уже в трудах «позднего» Пушкина А.С. - **«Борисе Годунове»**, **«Капитанской дочке»**, **«Дубровский»**, **«Медный всадник»**, и в романе М.Лермонтова **«Герой нашего времени»**.

Русская литература

Н.В.Гоголь

Основателем критического реализма стал **Н.В.Гоголь**, создавший наиболее яркие произведения этого жанра - «Шинель», «Мертвые души».

В пьесах **А.Н.Островского** обличались ханжество и самодурство растущего купечества.

В творчестве **И.С.Тургенева** нашла отражение тема тяжелого положения крепостных крестьян.

Живопись

К.Брюллов
Последний день
Помпеи

В живописи происходит отказ от библейских сюжетов классицизма и рост интереса к личности простых людей.

Крупнейшим русским классицистом стал **К.Брюллов**. Он вывел в качестве героев простой народ. В **«Последнем дне Помпеи»** художник передал величие и достоинство простого человека в условиях катастрофы.

Живопись

А.А.Иванов
Явление Христа народу

Особое место в истории русской живописи занимает **А. Иванов** - «портретист Христа». Над главным творением жизни, **«Явлением Христа народу»**, он работал 20 лет. Основная идея картины - уверенность в необходимости нравственного обновления людей.

Художник скурпулезно работал над каждой фигурой, поэтому картина получилась живой, с огромным воздействием на зрителя.

Живопись

В.А.Тропинин
Кружевница

Яркими представителями романтизма в живописи были замечательные портретисты **О.А. Кипренский, В.А. Тропинин.**

Отличительной чертой творчества Тропинина был показ человека в окружающей его обстановке, за любимым делом.

Таковы его жанровые портреты **«Кружевница», «Золотошвейка».**

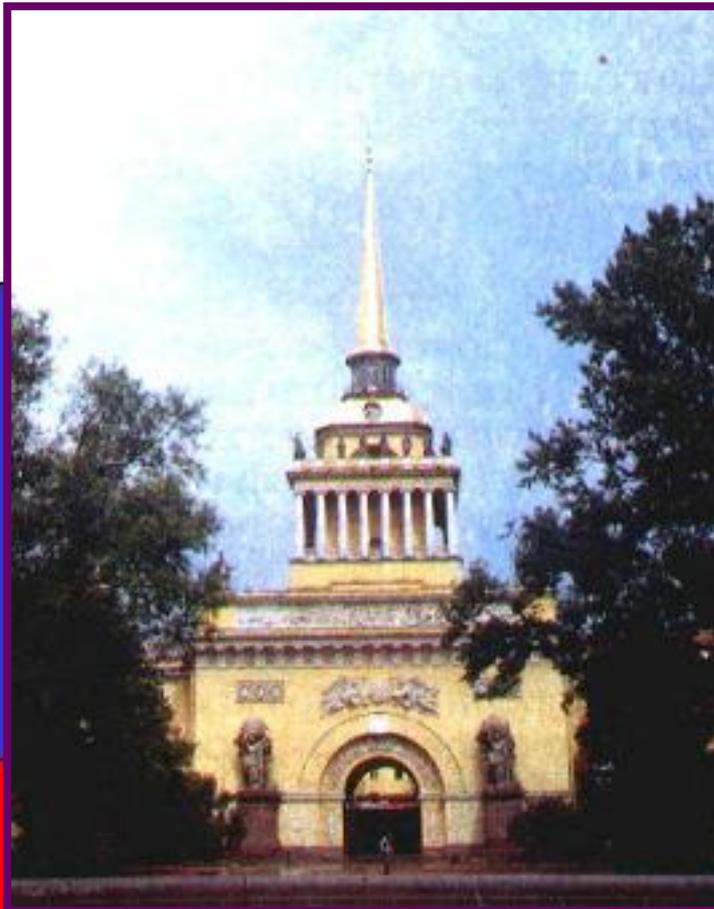
Живопись

Основоположником критического реализма в живописи стал **П. Федотов**, поднимавший в своих картинах социальные проблемы. В его «**Свежем кавалере**», чувствуется драматизм ситуации, критическое отношение автора к действительности и изображаемому герою.

П.А.Федотов
Свежий кавалер

Архитектура

А.Д.Захаров
Адмиралтейство

В архитектуре классицизм задержался больше всего.

В 1-й трети 19 в. он трансформировался в **«ампир»**, сочетавший строгость линий и богатство украшений.

После войны 1812 г. Москва и Петербург подверглись детальной перестройке.

В Петербурге сформировались **Дворцовая и Сенатская площади**, в Москве - **Театральная**.

Архитектура Санкт-Петербурга

К.Росси
Арка здания
Генерального
штаба.

Наиболее значительный вклад в архитектуру внесли А.Захаров (Адмиралтейство), А. Воронихин (Казанский собор, ансамбли Павловска и Петергофа), К.Росси (Русский музей, Дворцовая площадь и Генштаб, ансамбль Мариинского театра).

А.Воронихин Казанский собор

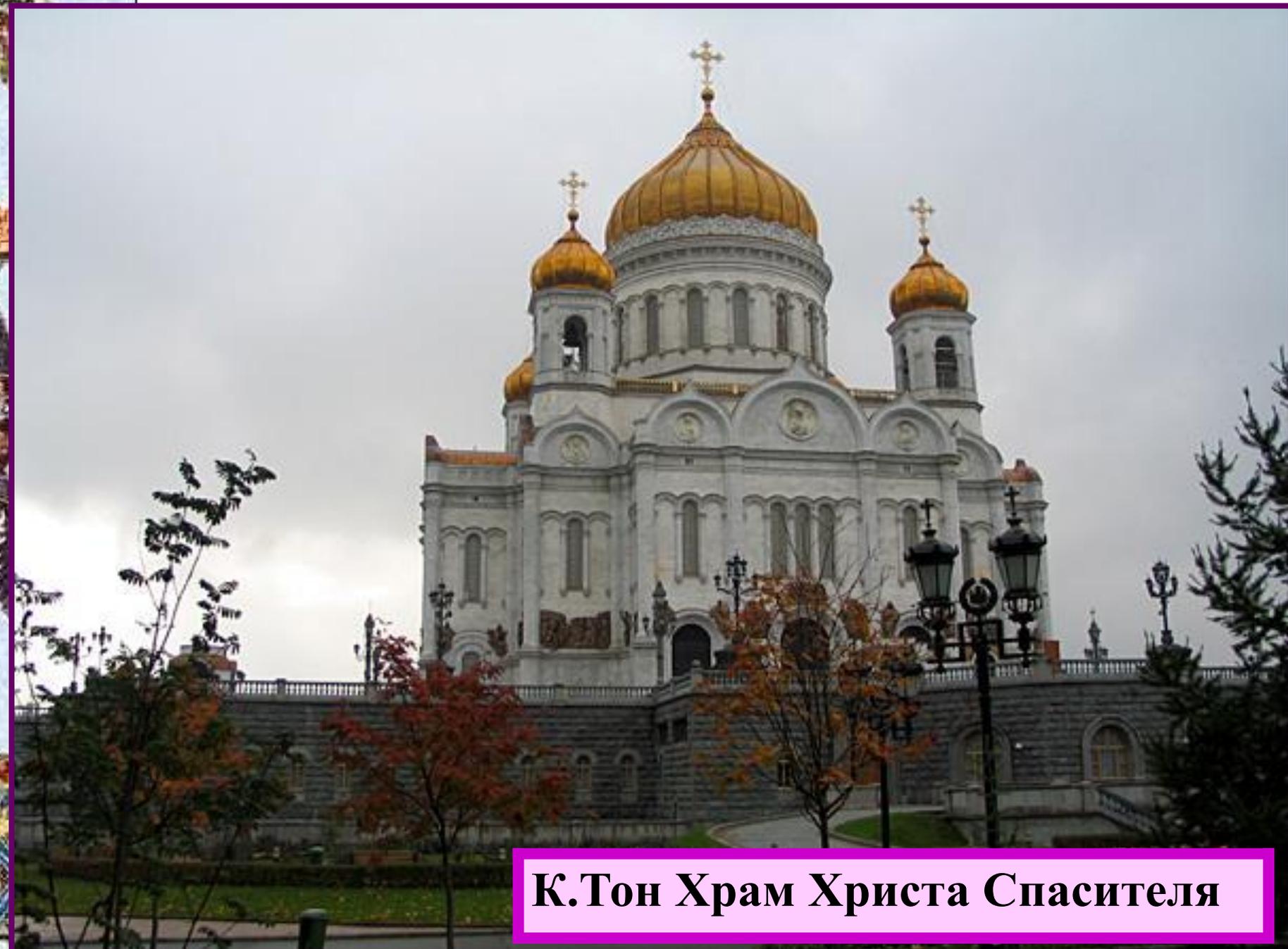
Архитектура Москвы

О.Бове
Большой театр

В Москве в стиле ампира выполнены работы **О. Бове** (реконструированная Красная площадь, Большой театр), **Д. Жилярди** (здание Московского университета).

В 30-е г. **К.Тон** в «русско-византийском» стиле начинает возводить **Храм Христа Спасителя** построенный на народные деньги, **Большой Кремлевский дворец**, и **Оружейная палата**.

К.Тон Храм Христа Спасителя

**Мартос
Памятник
Минину и
Пожарскому**

Театр

М.С.Щепкин

В Русском театре классицизм постепенно сменился романтизмом, акцент стал делаться на внутренние переживания героев.

В этот период появились блестящие актеры - **П. Мочалов** **М.Щепкин**.

Они подчинили весь театральный процесс достижению одной идеи.

Особо популярны в это время были пьесы Грибоедова, Гоголя, Островского.

Музыка

А.А.Алябьев

Музыка в этот период испытала влияние войны 1812 г. Если прежде преобладала бытовая опера, то теперь началось обращение к героическим сюжетам.

В 1815 г. К.Кавос написал оперу «Иван Сусанин».
Фольклорные мотивы нашли отражение в творчестве известных авторов романсов **А. Алябьева, А.Варламова.**

Музыка

Михаил Глинка

М.И.Глинка

Вершиной русского музыкального искусства 1-й половине 19 века стало творчество **М. Глинки**, создавшего основы национальной музыкальной школы.

Он считал, что музыку создает народ, а композитор ее аранжирует.

Вершиной творчества М. Глинки стала опера **«Жизнь за царя»**, в которой он прославил подвиг И.Сусанина.

Проблемный вопрос

Почему первая половина XIX века вошла в историю как начало «золотого века» русской художественной культуры?

Подведём итог урока

Первая половина XIX в. вошла в историю как начало «золотого века» русской художественной культуры, так как ее отличали:

1. стремительная смена художественных стилей и направлений;
2. взаимообогащение и тесная взаимосвязь литературы и других областей искусства;
3. усиление общественного звучания создаваемых произведений.

Все это делало художественную культуру России разнообразной и многозвучной, вело к возрастанию ее влияния на жизнь не только просвещенных слоев общества, но и миллионов простых людей.