

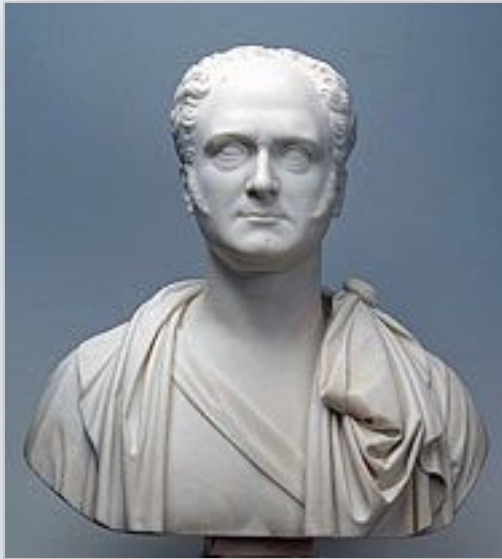
**Культурное пространство
империи в первой половине
XIX века. Художественная
культура народов России**

Шедевры русской культуры

первой половины 19 века

Александр I (1801-1825)

«Дней Александровых прекрасное начало...»
Мечты о Конституции.
Реформы М.М. Сперанского
Отечественная война 1812 года
Заграничный поход
русской армии

Особенности ЭПОХИ

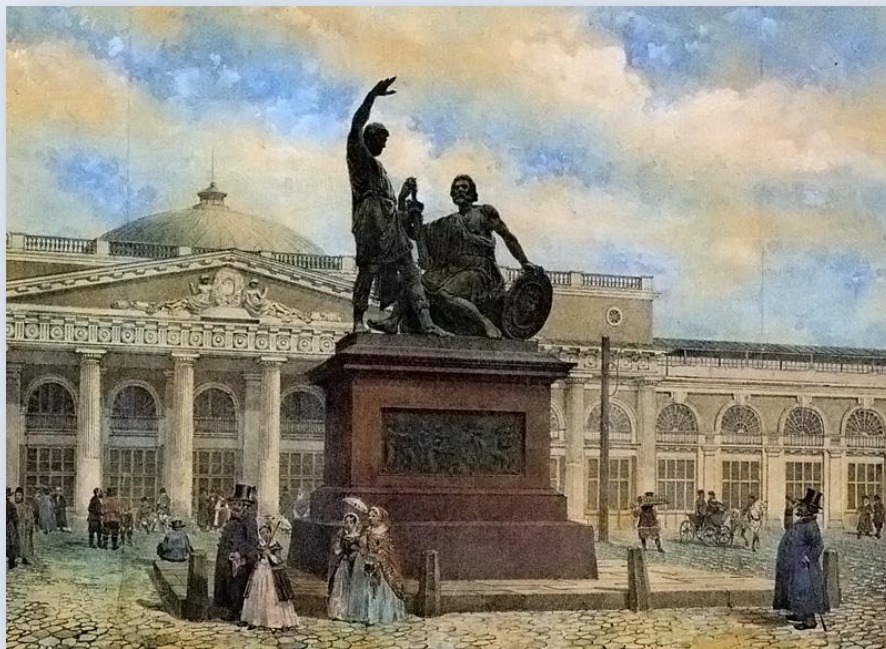
Николай I (1825-1855)

Восстание декабристов на
Сенатской площади
Период реакции, борьба с крамолой
Спор *западников* и *славянофилов*
Теория официальной народности
С.С. Уварова
Крымская война.

1. Особенности художественной культуры

- ◆ **Главная особенность – частая смена художественных стилей.**
-

Особенности развития русской культуры в первой половине 19 века

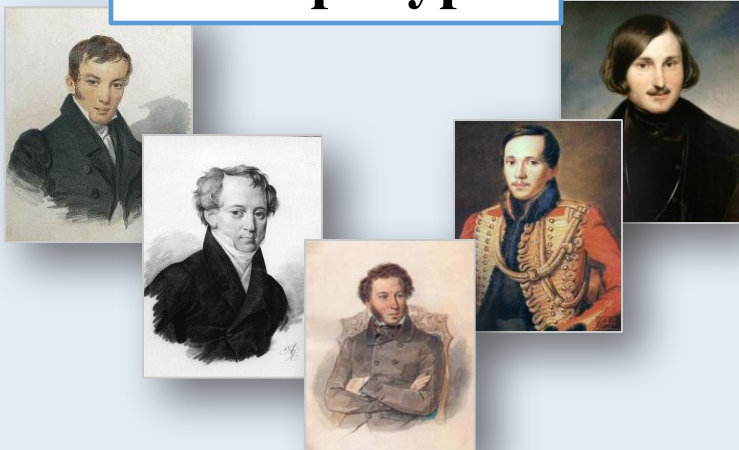

*«Легче, кажется, познать
Вселенную, чем Россию»*

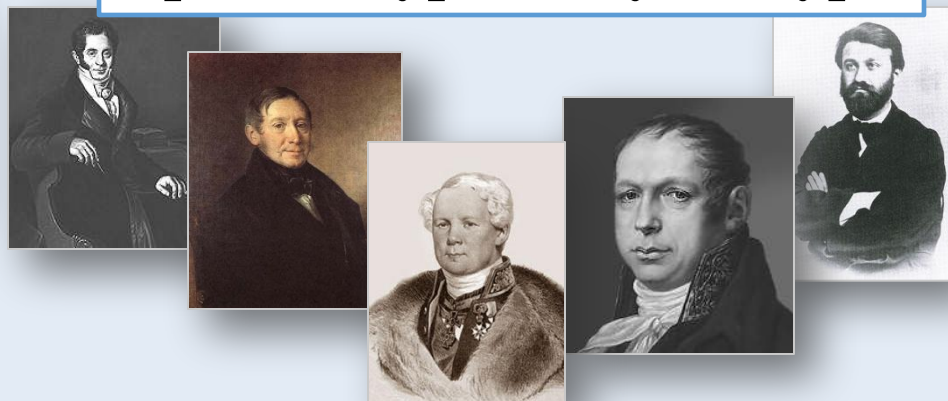
В.Г. Распутин

- Взлет общественного самосознания и патриотизма в результате победы в Отечественной войне 1812 года
- Просвещение (реорганизация и расширение сети учебных заведений, открытие университетов, начальное и среднее образование)
- Борьба между материалистическим и идеалистическим мировоззрением

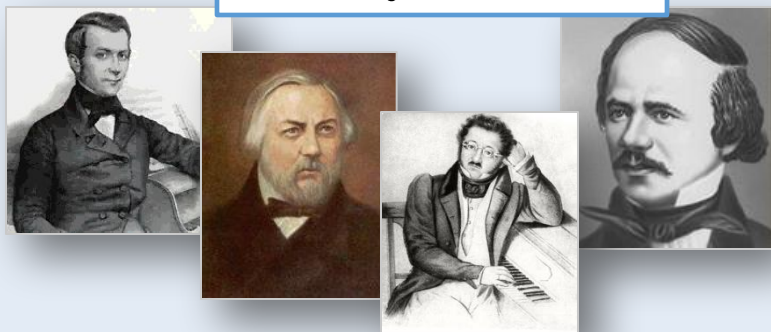
Литература

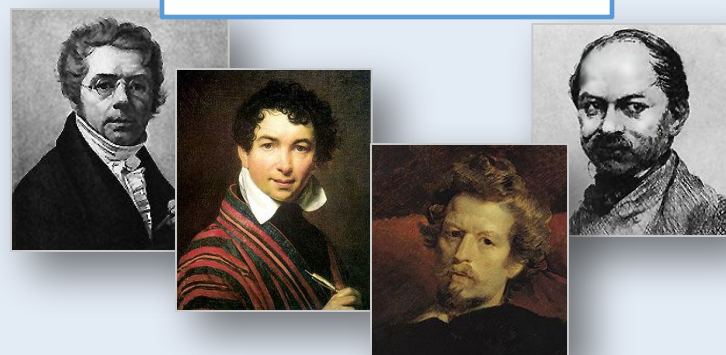
Архитектура и скульптура

Музыка

Живопись

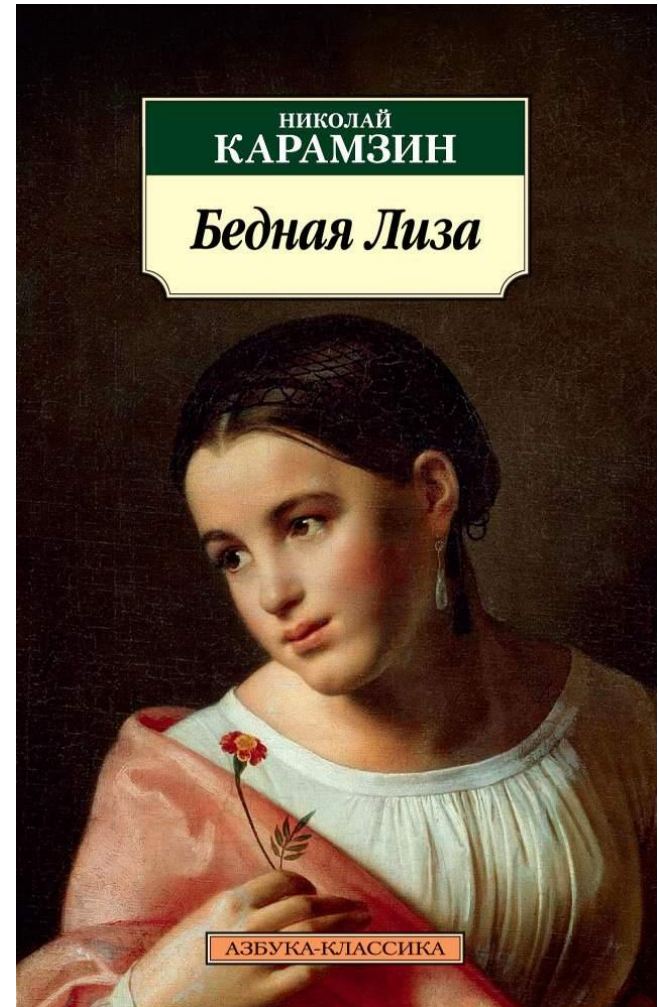
Классическое наследие «*Золотого века*» русского искусства созидалось несколькими поколениями художников, каждый из которых всеми силами своей души и таланта стремился понять и познать Россию, её историческую миссию в судьбах народов мира, её национальную специфику.

Особенность рос. культуры в XIX в.

- 1)** Начало XIX в. – классицизм (стремление к идеальным, классическим канонам в искусстве)
 - 2)** После войны 1812 г. – сентиментализм (обращение к чувствам и переживаниям людей), позже романтизм (борьба идеи с реальностью)
 - 3)** Вторая четверть XIX в. – реализм (отображение действительности).
-

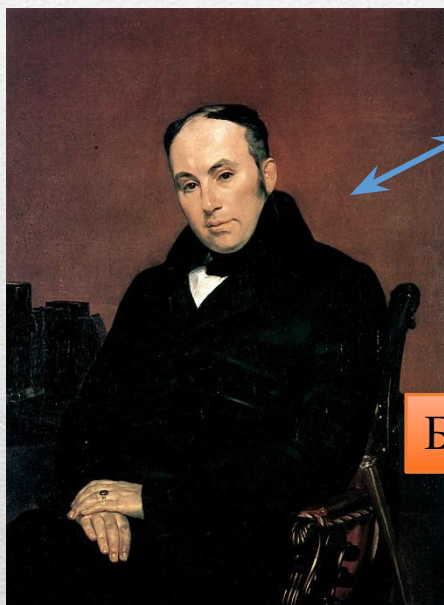
Литература. Золотой век

- Синтементализм
- Н.Карамзин «Бедная Лиза»
- история несчастной любви крестьянки к дворянину. здесь впервые «действовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного быта».

Литература. Золотой век

- ❖ Романтизм в литературе был связан с повышенным интересом к истории и народным традициям.

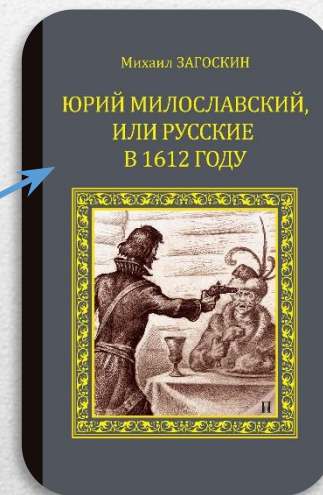
Василий Жуковский

Баллада «Светлана»

Михаил Загоскин

Роман «Юрий Милославский»

Василий Андреевич Жуковский
(1783-1852)

Создатель философской лирики и великолепных баллад «Людмила», «Светлана».

Творчество поэта запечатлело мир неординарной личности декабристской эпохи, убежденной в том, что счастье свое человек создает сам, и ценность человеческой личности определяется не происхождением, чинами или богатством, а нравственной свободой.

Литература. Золотой век

- ❖ Реализм в русской литературе –
Тема : противостояние личности и общества.

А. С. Пушкин

Роман «Евгений Онегин»

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Пушкин – это целая эпоха в развитии русского искусства, отголоски которой слышны и сегодня.

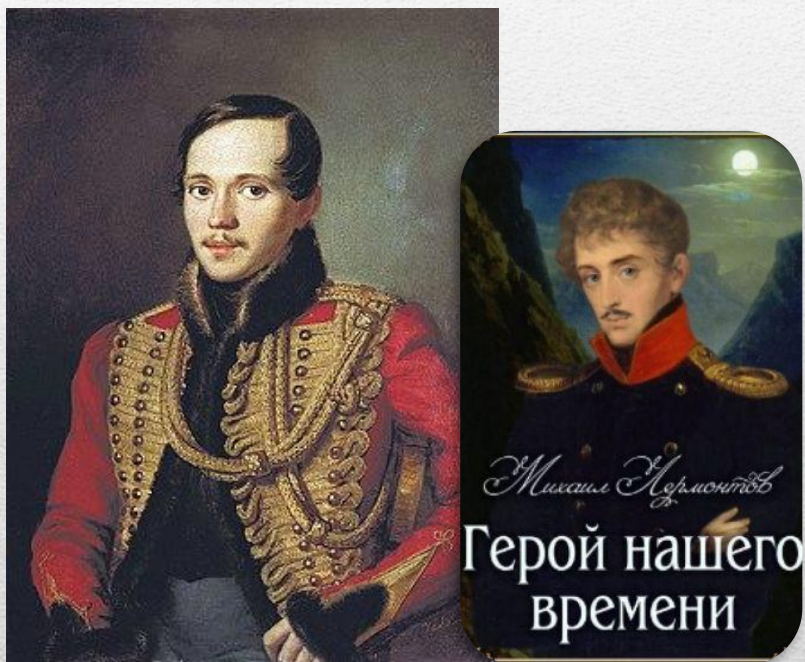
В 1831 г. опубликованы «Повести Белкина», проникнутые щемящим сочувствием к «маленьким людям».

В будущем тема «маленького человека» станет одной из важнейшей в русской литературе.

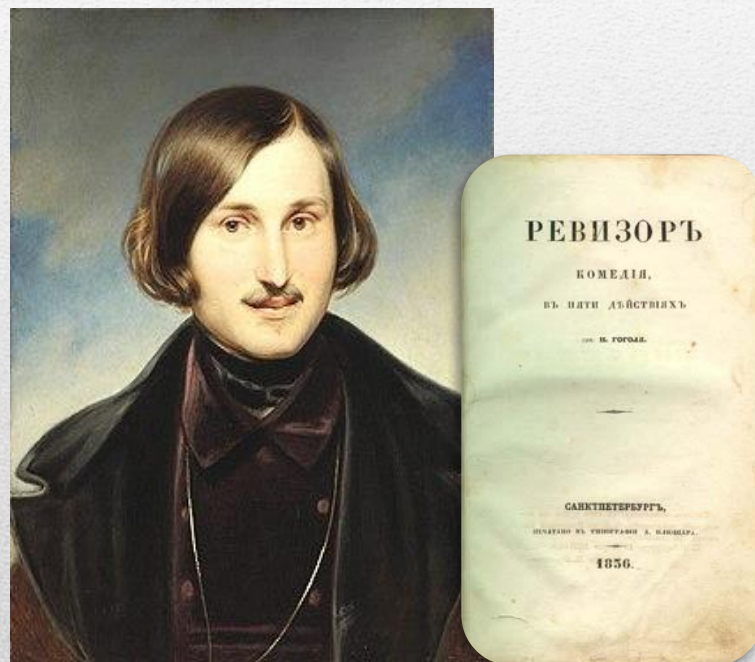
Другая пушкинская тема прозвучала в «Евгении Онегине» и связана она с «Татьяны милым идеалом», с русским типом любви как подвига, как меры жизни и смерти, покаяния и очищения.

Литература. Золотой век

- ❖ Критический реализм в русской литературе —
Тема : показ реальной жизни России.

М.Ю. Лермонтов

Н.В.
Гоголь

*Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814-1841)*

Взор поэта обращен то на современность («Герой нашего времени»), то на события российской истории («Бородино»), то на «суровый край свободы» Кавказ («Кавказский пленник»).

В его творчестве сочетаются полярные образы страстного бунтарства и просветленного духовного умиротворения.

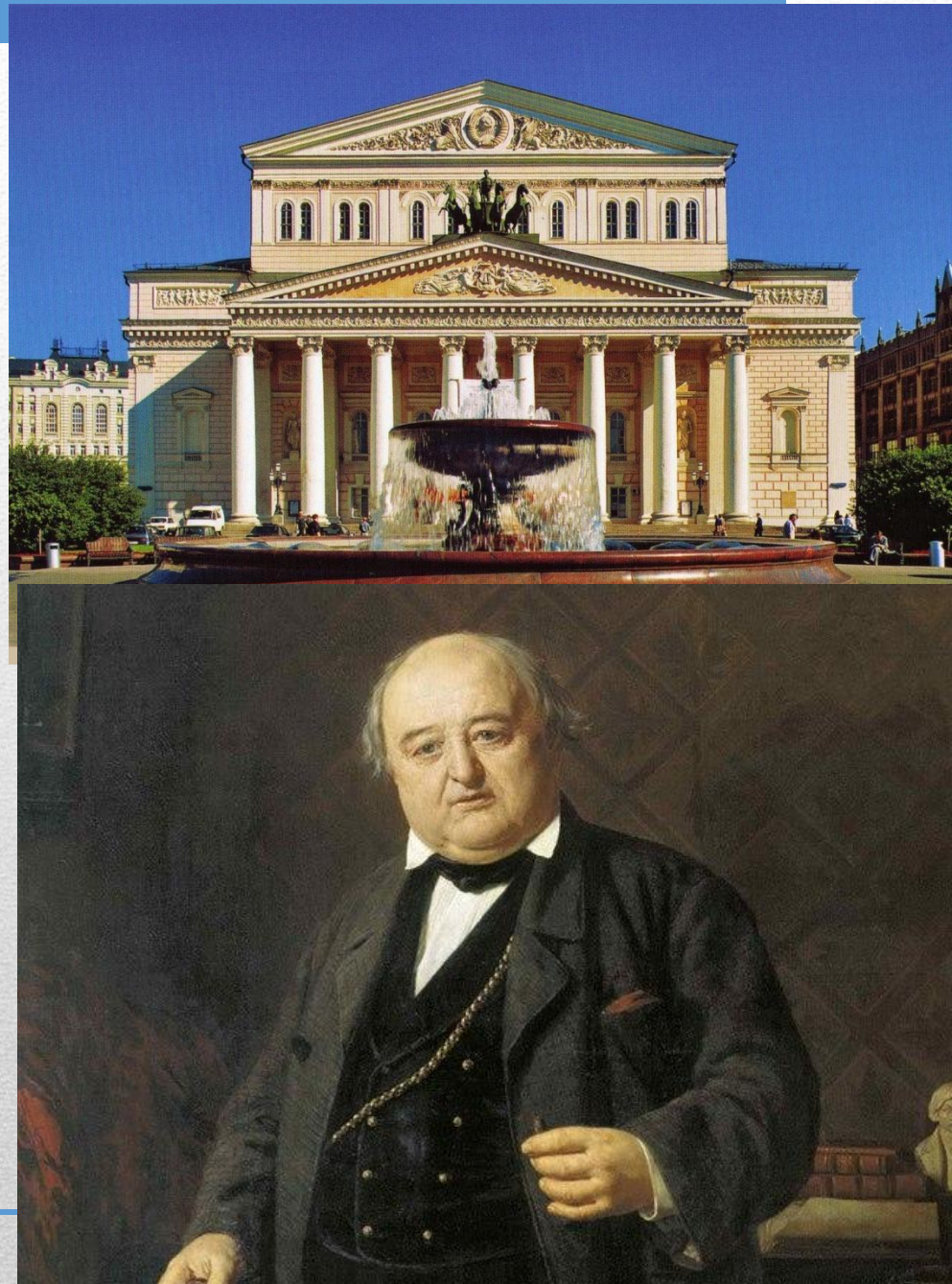
Николай Васильевич Гоголь
(1809-1852)

Фантастику и гротеск, сатиру и религиозную проповедь, суровый морализм и социальные утопии – все это можно найти в творчестве Гоголя.

Под влиянием его сочинений сформировались важнейшие установки русского критического реализма. Автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Тараса Бульбы» создал насыщенную гротескными образами комедию «Ревизор», направленную на нравственное перевоспитание русского общества.

Театр

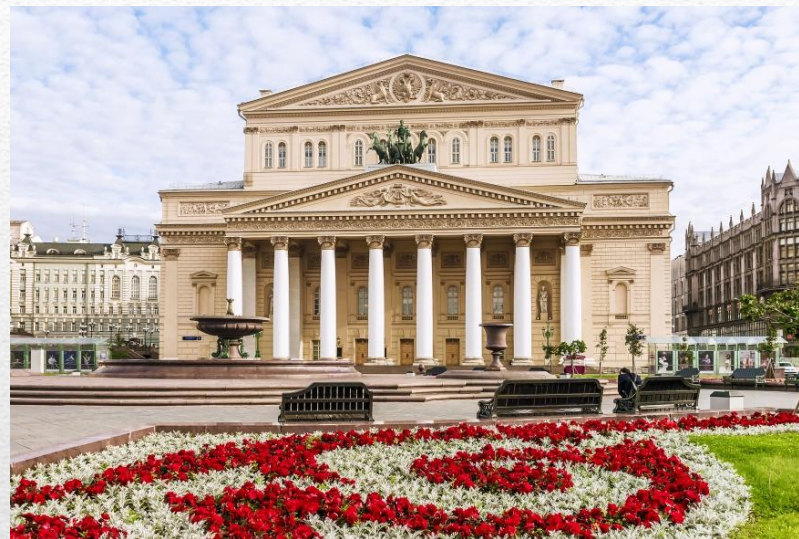
- **1824 О.Бове** – Большой театр в Москве
- Александровский театр в Питербурге
- Лучшие драматурги : А. Грибоедов, Н.Гоголь
- Актеры: П.Мочалов, М. Щепкин

Театр

1805 г. – открытие Большого Петровского театра

Александринский театр в Петербурге.

Музыка

- ❖ Главной темой в музыкальном искусстве было героическое прошлое России и быт.

Катерино Кавос

Опера «Иван Сусанин»

А.Н. Верстовский

**Опера «Аскольдова
могила»**

А. Даргомыжский

Бытовая опера «Русалка»

А.Е. Варламов

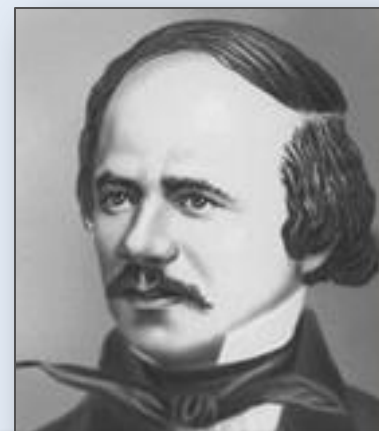
М.И. Глинка

А.А. Алябьев

А.Л. Гурилев

А.С. Даргомыжский

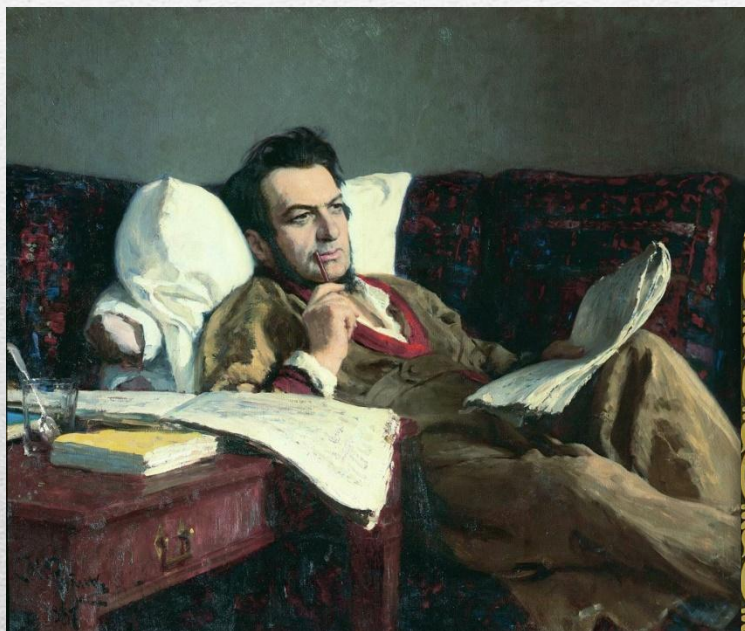
Исторические параллели зримо прослеживаются и в развитии музыки. С творчеством М. И. Глинки и его современников связано формирование русской музыкальной классики.

Музыка

- Обращение к героическим сюжетам исторического прошлого России
 - Опера К.Кавоса «Иван Сусанин» 1815
 - А.Верстовский опера «Аскольдова Могила» (по роману М. Загоскина)
 - М.Глинка- основоположник русской классической музыки.
Опера
 - А.Даргомыжский опера «Русалка» по сюжету А.Пушкина
-

Музыка

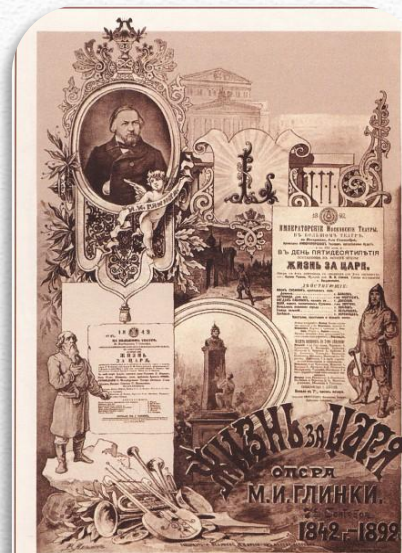
- ❖ Основоположник русской классической музыки – Михаил Глинка.

М. Репин «Михаил Глинка во время работы над оперой «Руслан и Людмила» 1887 г.

Опера «Руслан и Людмила»

Опера «Жизнь за царя»

Михаил Иванович Глинка
(1804-1857)

«Солнце русской музыки» -
основатель русского классического
музыкального искусства.

Глинка считал своим долгом
возвеличить в музыке образ русского
народа, показать его духовное
богатство и лучшие нравственные
качества. Идеалом красоты для
композитора была русская народная
песня . Широко известны его слова:
*«Создает музыку народ, а мы,
художники, её только аранжируем»*

"Иван Сусанин"

Именно так Глинка назвал свою оперу. Но впервые она появилась на сцене под названием

"Жизнь за царя"

Антонида

сирота Ваня

**Федор Шаляпин
в роли
Ивана Сусанина**

Дума
Кондратия Рылеева
"Иван Сусанин"

ИВАНЪ СУСАНИНЪ.

» Куда ты ведешь нас? ... не видно ни зги!
Сусанину съ сердцемъ вскричали враги:
» Мы возьмемъ и подемъ въ сугробахъ
снѣга;
Намъ знанъ не добратъся съ тобой до
ночлега.
Ты сбился, братъ, вѣрно парочно съ пуши;
По шѣмъ Михаила тебѣ не спасти!
Пусть мы заблудились, пусть вьюга бу-
шуетъ:
По смерти отъ Лховъ вашъ Царь не
минуетъ! . . .
Веднѣ насъ, — шанъ будешь тебѣ за шрудъ;
Иль боишься: не долго у насъ до бѣды!
Заставилъ всю ночь насъ пробиться съ
мыслью. . .
По что шамъ чернѣтъ въ долинь за
елью?« —

"Руслан и Людмила"

В 1837 – 1839 гг. Глинка занимает пост капельмейстера придворной певческой капеллы в Петербурге и трудится над новой оперой. Первое представление «Руслана и Людмилы» (по поэме А.С. Пушкина) состоялось в 1842 году.

О.А. Кипренский

В.А. Тропинин

К.П. Брюлов

А.Г. Венецианов

А.А. Иванов

П.А. Федотов

Путь к вершинам отечественной классической живописи 19 века был отмечен освоением двух стилей - *романтизма* и *реализма*. Их сочетание открыло возможности постижения жизни и проникновения во внутренний мир человека.

Орест Адамович Кипренский

(1782-1836)

Мастер портретной живописи, художник верил в лучшие человеческие качества, в способность личности жить в гармонии со своим окружением. Эту веру он отразил во многих портретах, где запечатлел духовное богатство прекрасных людей вне зависимости от их сословного происхождения. Лучшим произведением художника считается портрет А. С. Пушкина (1827).

Живопись

- ❖ Романтизм в живописи – жанр романтического портрета.

О. Кипренский

Василий Андреевич Тропинин (1776-1857)

Крепостное происхождение портретиста повлияло на его судьбу. Академию художеств по прихоти барина ему окончить не удалось.

В своих работах художник придерживается традиций классицизма, дополняя их собственным отношением к модели и детально продуманными её характеристиками.

В 1823 году Тропинин получает вольную, становится академиком, живет в Москве, где создает свои лучшие произведения.

В.А. Тропинин. Портрет А.С. Пушкина

В.А. Тропинин. Кружевница

В.А. Тропинин. Голова мальчика (портрет Арсения Тропинина)

Живопись

- ❖ Сочетание разных стилей – классицизма и романтизма.

**К.П. Брюллов
автопортрет**

«Всадница»

**«Портрет великой
княгини Елены Павловны
с дочерью»**

***Карл Павлович
Брюлов***
(1799-1825)

В даровании художника сошлись мощный темперамент и уникальная работоспособность. Попав в Италию двадцатилетним юношей он навсегда привязался к этой солнечной стране. Итальянские мотивы звучат во многих его полотнах.

Главное произведение Брюлова - «Последний день Помпеи». В картине выделены две сферы. Одна из них – слепая стихия, грозный неумолимый рок, сметающий все на своем пути. Вторая – образы страданий, страха, жертвенной любви к ближнему.

«Последний день Помпеи»

Живопись

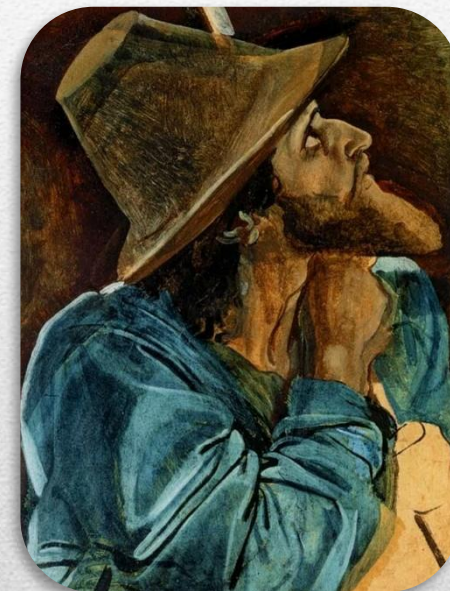
- ❖ Сочетание разных стилей – классицизма и романтизма.

А. Иванов

«Явление Христа Марии
Магдалине»

«Путешественник»

Александр Андреевич Иванов

(1806-1858)

Современник К. Брюлова, Александр Иванов при жизни не получил должного признания. По окончании Академии художеств в Петербурге уехал в Италию, где прожил до конца дней. Он возвратился на родину лишь за полтора месяца до смерти, чтобы вернуть России свое гениальное полотно «Явление Христа народу», которому отдал 20 лет жизни.

В основу картины положено евангельское предание о явлении Спасителя перед людьми, принимающими крещение в водах реки Иордан.

«Нет пророка в своем Отечестве»

«Явление Христа народу»

Живопись

- ❖ Критический реализм в живописи высмеивал сцены быта купцов, нищих дворян и являлся своего рода «сатирой».

П.А. Федотов

«Вдовушка»

«Разборчивая невеста»

Павел Андреевич

Федотов

(1815-1852)

Родоначальник критического реализма в русском изобразительном искусстве.

Будучи офицером он рисовал сценки из полковой жизни, батальные эпизоды, портреты, карикатуры. Художник черпал темы из жизни, подмечая её смешные и драматичные «мелочи».

Сатира Федотова никогда не была злой, а обличительный пафос сочетается в его работах с представлениями о повседневных, порой забавных сторонах действительности.

«Гоголь русской живописи»

Завтрак аристократа

Живопись

❖ Бытовой жанр изображал жизнь обычных людей

А.Г. Венецианов

«На пашне»

«Крестьянка с васильками»

«Крестьянский академик»

Алексей Гаврилович Венецианов

(1780-1847)

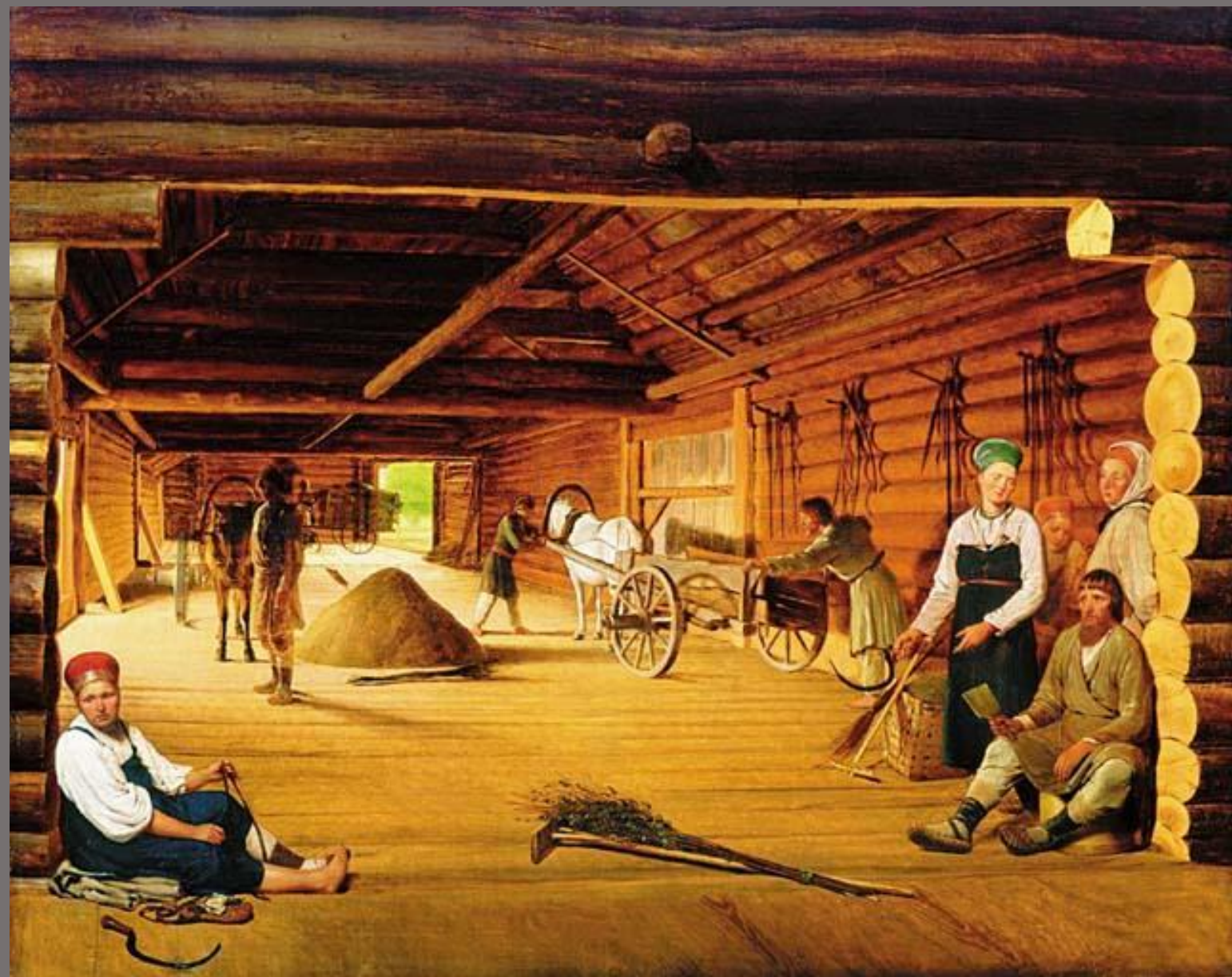
Живописец, график и педагог, А.Г. Венецианов по праву считается родоначальником бытового жанра в русском изобразительном искусстве.

Его работы имели шумный успех. Зрители чутко уловили, что с образами несколько идеализированных крестьян в русском искусстве входит новое мощное направление, смысл которого – правдивое отражение жизни простых людей.

В 1830 году царь Николай I назначает Венецианова придворным живописцем.

*«Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок...»
Д.Кедрин*

А.Г. Венецианов. Гумно

А.Г. Венецианов. На жатве. Лето

Русский ампир

В архитектуре первой половины века классицизм задержался дольше, чем в других областях художественного творчества. Он господствовал практически до 40-х гг. Его вершиной в начале XIX века являлся стиль *Ампир*, выразившийся в массивных формах, богатых украшениях, строгости линий, унаследованных от императорского Рима.

Важным элементом ампира были также скульптуры, дополнявшие архитектурное оформление зданий. Ампир являлся воплощением идей государственного могущества и воинской силы.

Начало XIX в. было временем быстрой застройки столиц - Петербурга и Москвы, а также центральной части крупных губернских городов.

Особенностью строительства этого периода стало создание архитектурных ансамблей - ряда зданий и сооружений объединённых в единое целое. В Петербурге сформировалась Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская площади, в Москве - Театральная. Губернские города перестраивались по специальным планам. Их центральную часть теперь составляли не только соборы, дворцы губернаторов и особняки знати, здания дворянских собраний, но и новые учреждения - музеи, школы, библиотеки, театры.

Захаров Андреян Дмитриевич

(1761 – 1811)

Русский архитектор,
представитель ампира.

Создатель одного из шедевров
русской архитектуры — здания
Адмиралтейства в Санкт-
Петербурге (1806-23).

Захаров создал монументальное здание в строгих формах русского ампира по традиционной трехосевой схеме: башня, окруженная сверху колоннадой и увенчанная куполом со шпилем, и два крыла, каждое из которых имеет центральный портик и две боковые шестиколонные лоджии.

Многочисленные статуи (аллегорические фигуры) и рельефы фасадов и интерьеров работы В. И. Демут-Малиновского, Ф. Ф. Щедрина, И. И. Терещенева и С. С. Пименова органически связаны с архитектурными формами здания.

Адмиралтейство, к башне которого сходятся три магистрали города, является центром архитектурной композиции Петербурга.

Воронихин Андрей Никифорович (1759-1814)

Русский архитектор, представитель ампира. Его произведения в Санкт-Петербурге — Казанский собор (1801-1811), положивший начало крупному городскому ансамблю на Невском проспекте, Горный институт (1806-1811) — отмечены монументальной и строгой торжественностью. Участвовал в создании архитектурных ансамблей Павловска и Петергофа.

Бове Осип Иванович (1784-1834)

Русский архитектор. Представитель ампира. Главный архитектор Комиссии для восстановления Москвы после пожара 1812. При участии Бове реконструирована Красная площадь, создана Театральная площадь с Большим театром (1821-24), Триумфальные ворота (1827-34).

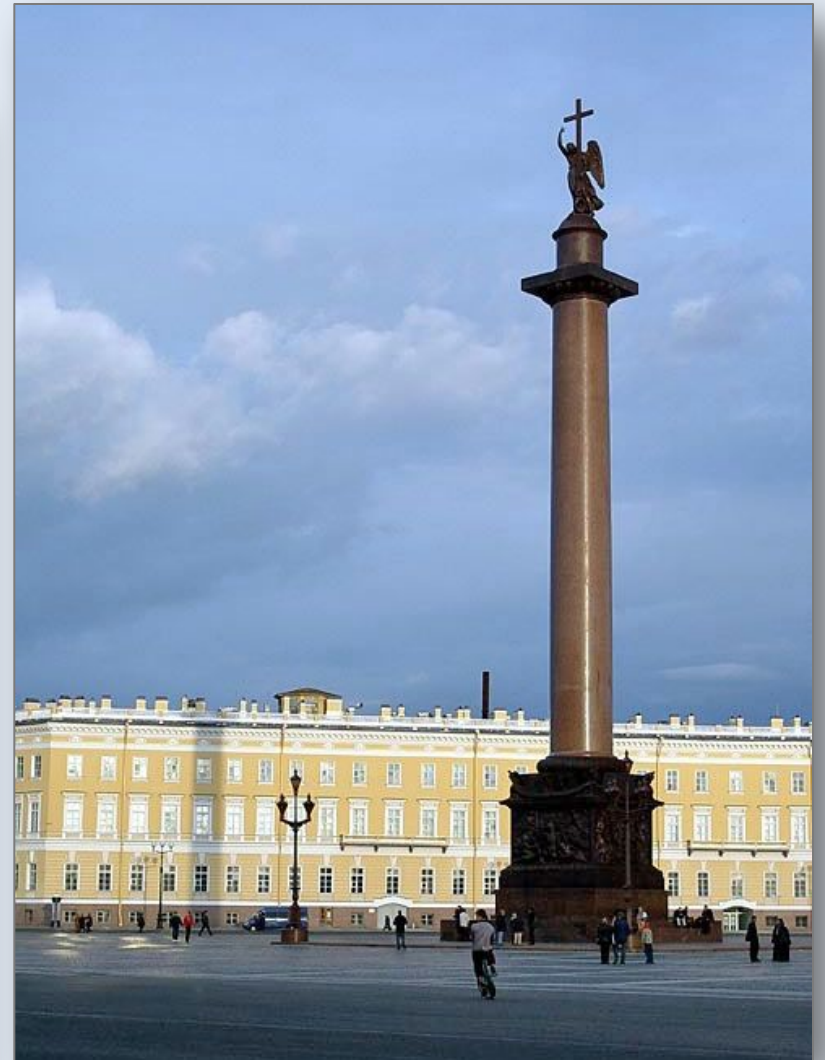
Монферан Август Августович (1786—1858)

Русский архитектор, декоратор и рисовальщик, представитель позднего классицизма.

Его творчество знаменует переход от классицизма к эклектизму. По происхождению француз. С 1816 работал в России.

Такие постройки Монферрана, как Исаакиевский собор и Александровская колонна, сыграли значительную роль в формировании ансамблей центра Петербурга.

Тон Константин Андреевич (1794-1881)

Русский архитектор, «русско-византийского» стиля в русской архитектуре.

В 1838-1849 под его началом был возведен Большой Кремлевский дворец.

В 1837 по его проекту в Москве началось строительство грандиозного Храма Христа Спасителя в память героев Отечественной войны 1812., в 1839 зодчий проектирует Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату Московского Кремля (1843-51) и становится их главным строителем.

В Москве Тон построил также первый в России железнодорожный вокзал Николаевской дороги.

Карл Иванович Росси *(1775-1849)*

Русский архитектор, внёс новый вклад в историю русского классицизма.

Его крупнейшие работы: Михайловский Дворец в Санкт-Петербурге (ныне Русский музей) со всей площадью искусств, ансамбль Дворцовой площади с зданием Главного штаба и аркой.

В Петербурге было построено здание Нового Эрмитажа, где в 1852 открылся первый национальный художественный музей (архитектор Л. Фон-Кленце).

Памятник К.Минину и Д.Пожарскому. Скульптор И. Мартос

Первая половина XIX в. вошла в историю как начало «золотого века» русской художественной культуры.

Её отличали: стремительная смена художественных стилей и направлений, взаимообогащение и тесная взаимосвязь литературы и других областей искусства.

Архитектура

- ❖ В период правления Николая I появился русско-византийский стиль.

- В целом главными и наиболее важными событиями и явлениями, определявшими развитие русской культуры XIX в., были Отечественная война 1812 г., восстание декабристов 1825 г., крепостничество и реформа 1861 г. по его отмене.
-

Шедевры русской культуры

первой половины 19 века

