

**Проявление
типологических
особенностей русской
культуры в
художественном
творчестве**

Грушко Анастасия, 272 группа

Русская культура прошла длинный и тернистый исторический путь благодаря чему приобрела свою самобытность.

Менталитет русской культуры исторически складывался как сложный баланс противоречивых тенденций национально-исторического бытия русского народа.

Соответственно это очень характерно отразилось и на культуре русского народа - русское творчество очень многогранно и разнообразно.

Литература

Русская литература всегда была неотъемлемой частью мировой культуры. Уникальные образцы русской классической литературы XIX— начала XX вв. стали достоянием духовной культуры человечества. Всемирно-историческое значение приобрели произведения *А.С. Пушкина*, *А.С. Грибоедова*, *М.Ю. Лермонтова*, *Н.В. Гоголя*, *И.С. Тургенева*, *М.Е. Салтыкова-Щедрина*, *Н.А. Некрасова*, *Ф.М. Достоевского*, *Л.Н. Толстого*, *А.П. Чехова*.

Русская литература постоянно находится в процессе своего творческого развития. Наши современники зачитываются динамичными произведениями Б. Акунина, вкушают красоту русского языка, читая произведения Е. Водолазкина, и других современных писателей. Сегодня мы имеем возможность утверждать, что уникальные писатели творят неповторимую литературу. Путь, уже проделанный русской литературой в 20 и в 21 веке, свидетельствует о ее непреходящем мировом значении и неиссякаемых творческих возможностях. Сегодня Россия с глубоким уважением относится к своим литературным традициям и чтит память известных российских писателей, поэтов и драматургов.

Живопис

ь

Российское изобразительное искусство имеет богатые традиции и получило свое развитие еще во времена Древней Руси, когда с христианством русские мастера усвоили традиции византийского художественного стиля и постепенно сформировали собственные иконописные школы, со своими особенностями письма — новгородская, псковская и т.д. Своего расцвета иконопись на Руси достигла XIV-XV вв. в деятельности Феофана Грека и Андрея Рублева. Ее вершиной стала известная православная святыня — *икона «Троица»* (1422-1427) А. Рублева, которую мастер создавал как символ духовного согласия и единения русских людей.

В XVII веке начинает формироваться светская живопись, которая достигает расцвета в XVIII – начале XIX века, когда российское изобразительное искусство проходит все главные этапы западного искусства: барокко, классицизм, романтизм. Ведущую роль играют приглашаемые в Россию иностранные живописцы и скульпторы, но уже при императрице Елизавете I появляются талантливые отечественные мастера.

Период классицизма в живописи подарил произведения таких выдающихся мастеров кисти как *Федор Рокотов*, Орест Кипренский, Дмитрий Левицкий, Иван Аргунов. В 1870 году создается «Товарищество передвижных выставок», происходит расцвет пейзажной живописи Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи. Своей вершины достигает творчество известных портретистов: Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова.

Двадцатый век дал рождение русскому авангарду. Целый ряд художников и творческих объединений создают новые школы и направления, которые определяющим образом повлияли на развитие мирового изобразительного искусства — супрематизм (*Казимир Малевич*), «импровизационный» стиль и абстракционизм (*Василий Кандинский*), лучизм (*Михаил Ларионов*).

Октябрьская революция придала импульс развитию направления социалистического реализма, когда идейность становится главной определяющей силой в художественном творчестве. Знаменитый на весь мир соцреализм из СССР хорошо представлен в Русском Музее и в Третьяковской галерее полотнами художников *А. Пластова*, *А. Дейнеки*, *А. Самохвалова*, *С. Герасимова*, *К. Юона*, *П. Корина*.

Русская живопись на протяжении XX-XXI веков отражает все стороны национальной художественной школы в период перехода к новой эпохе, сохраняя при этом признанные мировым сообществом художественные стили и традиции. Так например, традиции самобытности в русском изобразительном искусстве отстаивает И. Глазунов, который создал портретную галерею наших современников и масштабные исторические полотна.

Художественные традиции старых мастеров продолжает поддерживать А. Шилов, работающий в реалистической манере, художник С. Андрияка и другие. Большого признания добился художник и скульптор М. Шемякин, творчество которого тесно связано с театром. Многие художники обращаются к наследию и традициям многовековой российской и мировой школы живописи, а многие к современному зарубежному искусству.

Образцы живописных работ начала XXI века демонстрируют умение художников сочетать в своем творчестве художественные приемы разных стилей: фовизм, символизм, импрессионизм и другие. Но при этом они сохраняют связь с той культурной традицией, с тем культурным кодом, который отличает национальную (например, русскую пейзажную) художественную школу нашей страны. Такая преемственность демонстрирует уникальность и неповторимость нашей российской живописи и одновременно ее стремление быть непосредственным участником тех изменений, которые происходят в мировой художественной культуре.

Театр

Несмотря на то, что первые представления с участием профессиональных актеров – скоморохов – проходили еще в Древней Руси, считается, что история театра в России начинается с XVII века – первого придворного театра при царе Алексее Михайловиче.

В XVIII веке заложены основы национального русского профессионального театра, а в 1756 году в Петербурге распахнул свои двери первый русский постоянный публичный театр под руководством Федора Волкова. В 1776 был создан драматический театр, получивший название Петровского, от которого ведут свои родословные *Большой* (оперы и балета) и *Малый* (драматический) театры России.

Периодом стремительного взлета и бурного расцвета российского театра стал рубеж XIX–XX вв. В 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан *Московский художественный театр*. Созданная ими школа театрального искусства считается одной из наиболее авторитетных в мире.

Хотя для многих российских театральных деятелей 20-30-е годы XX века стали трагическими, российский театр продолжал развиваться. В Москве были открыты *театр им. Вахтангова*, театр им. Маяковского и др.

Сегодняшний день российского театра по количеству и разнообразию эстетических направлений ассоциируется с Серебряным веком, где режиссеры традиционных театральных направлений соседствуют с режиссерами-экспериментаторами. Наряду с признанными мастерами – Петром Фоменко, Романом Виктюком, Александром Калягиным, Галиной Волчек, Олегом Табаковым, Сергеем Арцибашевым успешно работали и работают такие режиссеры как Геннадий Тростянецкий, Иосиф Райхельгауз, и многие другие.

Прекрасно понимая уникальную роль театра, как объединяющей силы общества, талантливые режиссеры сделали основной акцент на международном сотрудничестве, как форме театральной интеграции, где социум по-прежнему является

Кино

Начало XX века стало эпохой становления отечественного кинематографа. В этот период российские предприниматели создавали прокатную и съемочную инфраструктуру новой индустрии. Значительную роль в этом процессе сыграл один из пионеров российского кинематографа А. Ханжонков. В 1906 г. был создан Торговый дом «Э.Ош и А. Ханжонков», целью которого был прокат в России зарубежных кинофильмов и создание российских кинолент.

В 20-30-е гг. советский кинематограф подарил миру подлинные шедевры киноискусства: «Броненосец «Потёмкин» С. Эйзенштейна, «Человек с киноаппаратом» и др.

Всемирную известность получили в 20 веке созданные на базе национализированных кинофабрик киностудии: «Мосфильм», «Ленфильм» и киностудия имени М. Горького.

Великая Отечественная война изменила тематику российского кино. На экранах появились фильмы, на долгие годы ставшие истинными шедеврами кинематографа: «Нашествие» реж. А. Роома, «Она защищает Родину» реж. Ф. Эрмлера, «Зоя» реж. А. Арнштама и др.

В 1936 г. в Москве была создана студия рисованных фильмов «Союзмультфильм». В 30-е гг. больших творческих успехов достигает советская кукольная анимация. Режиссер А. Птушко выпускает на экран два полнометражных кукольных фильма: «Новый Гулливер» и «Золотой ключик». Это были первые художественные фильмы с элементами мультипликации.

Во всем мире знают имена гениев советской анимации: И. Иванова-Вано («Конек-Горбунок» 1947, «Гуси-лебеди» 1949), Л. Атаманова («Аленький цветочек» 1952, «Золотая антилопа» 1954, «Снежная королева» 1957).

В 70-80-е все дети страны с восторгом смотрели замечательные мультфильмы «Лиса и заяц», «Ежик в тумане» Ю. Норштейна, «Халиф-аист» В. Угарова и др.

В наши дни, несмотря на крайне сложное положение в отрасли, анимация в России по-прежнему сильна. В престижных международных фестивалях неизменно участвуют наши фильмы: «Старик и море» А. Петрова (лауреат премии «Оскар» в 2000 г.), «Гадкий утенок» Г. Бардина (участник конкурсной программы Каннского фестиваля 2011 г.), «Уборная история — любовная история» К. Бронзита (номинирован на премию «Оскар» в 2009 г.), «Приливы туда-сюда» И. Максимова (участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля 2011 года).

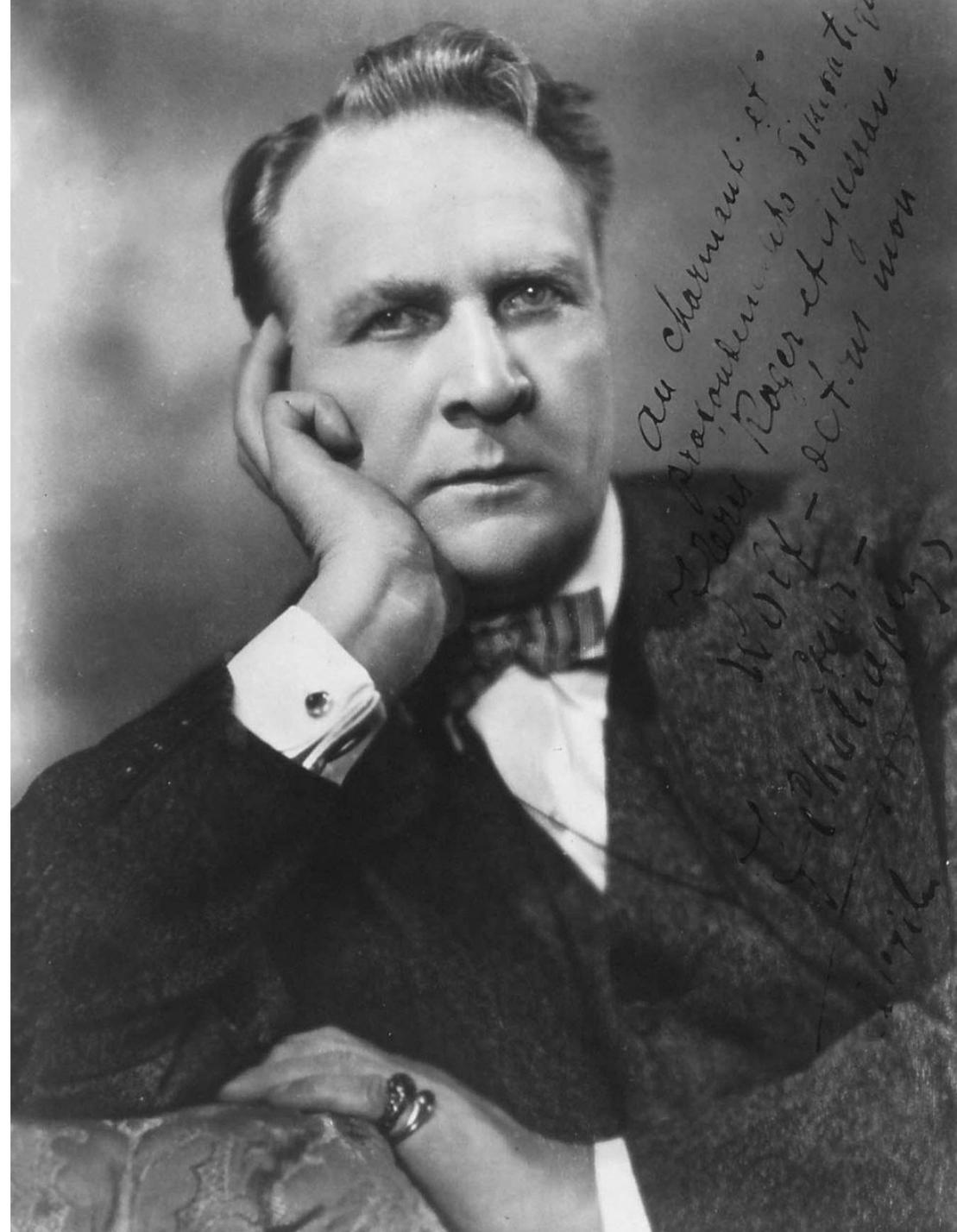
Современные дети с удовольствием смотрят мультфильмы: «Белка и Стрелка. Звездные собаки» С. Ушакова и И. Евланниковой, абсолютный хит – сериал «Маша и Медведь» О. Ужинова, «Три богатыря» К. Бронзита, «Иван Царевич и Серый Волк» В.Торопчина и другие.

Сегодня у российского кино есть свой стиль и свой зритель, фильмы российских режиссеров востребованы не только в стране, но и за рубежом.

Музык а

Русская музыка — достижение музыкальной культуры и результат многовекового исторического процесса развития и формирования традиций русского народа. Она включает в себя богатое музыкальное наследие и объединяет творчество русских и советских композиторов XVI—XXI веков: русский музыкальный фольклор, русский романс, камерную музыку советского периода, популярную и классическую оперную музыку, оперетту, русский рок, церковную музыку, творчество бардов и многое другое.

Русская народная музыка берёт начало в фольклоре славянских племён, живших на территории Киевской Руси. Среди основных жанров народной музыки можно выделить обрядовые песни, свадебные, эпические, танцевальные и лирические песни, частушки. Народная музыка была больше песенной, чем инструментальной.

В конце XIX начале XX века высоким авторитетом пользуется и русская оперная школа.

Музыка советского периода состояла из самых разнообразных жанров и периодов – от симфонической музыки СССР и революционных экспериментов 20-х годов до академического стиля сталинского периода, бардовской песни и современной популярной музыки.

Ведущее место среди жанров русской музыки XX-XXI века занимают авторские песни в исполнении бардов. Здесь нужно упомянуть таких известных музыкантов и исполнителей как Б. Окуджава, В. Высоцкий, В. Долина. Непреходящей ценностью остается русская неакадемическая музыка: романсы и застольные песни.

В конце XX-XXI века мир узнал о так называемом русском роке. Музыкальные группы «Машина времени», «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Браво», «Интеграл» и другие стали популярны не только в России, но и за рубежом.

XXI век принято считать веком высоких технологий, что нашло свое отражение и в популярной, и в танцевальной музыке, и в рэпе, и в роке, и в классической музыке.

