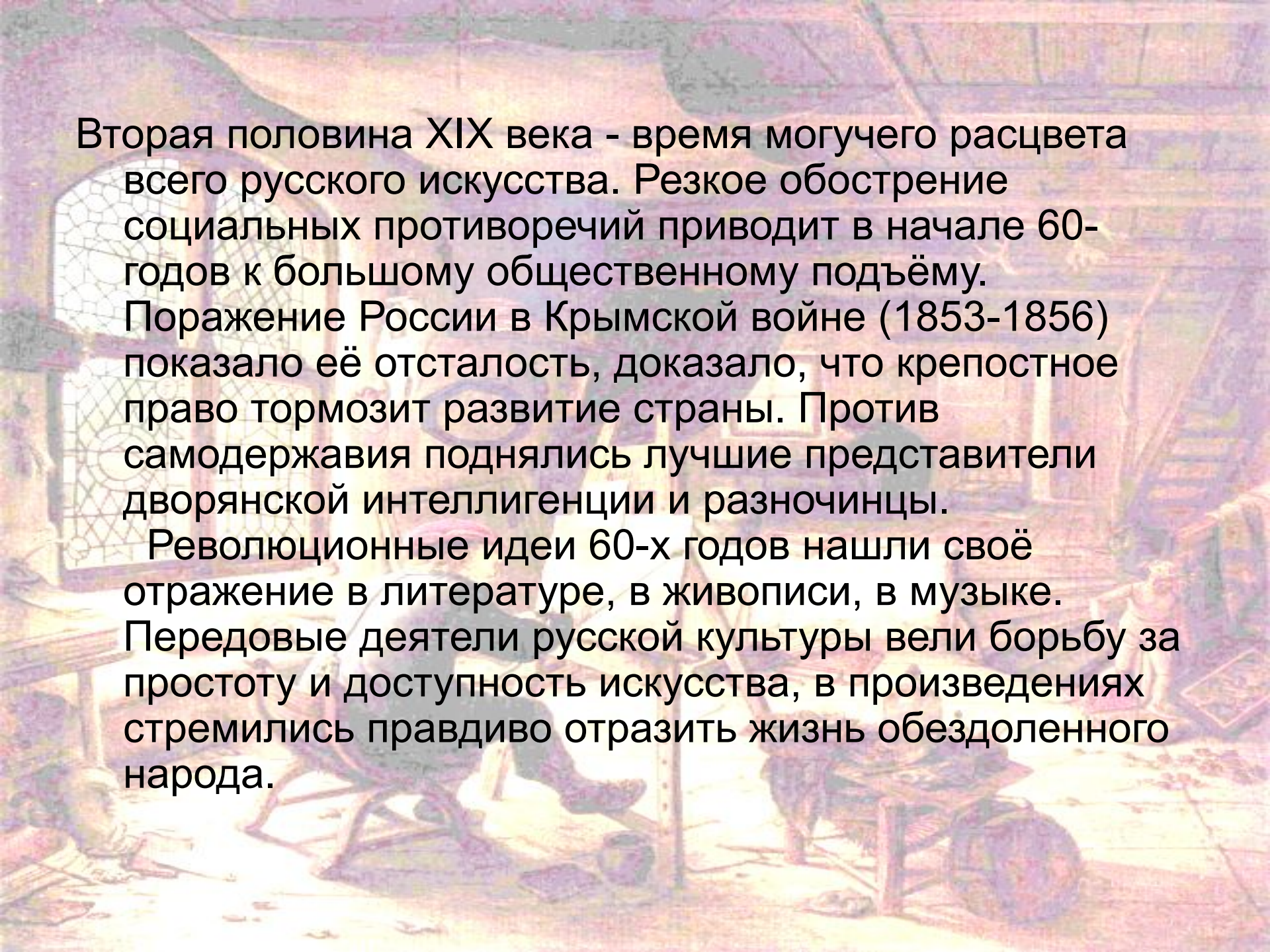

A painting of a 19th-century interior. In the center, a large, ornate harp stands on a patterned rug. To the right, a grand piano is partially visible, with a vase of flowers on top. In the background, a woman in a green dress sits on a chair. The scene is lit by warm, golden light from a window with sheer curtains.

***Русское искусство второй
половины XIX века***

Вторая половина XIX века - время могучего расцвета всего русского искусства. Резкое обострение социальных противоречий приводит в начале 60- годов к большому общественному подъёму.

Поражение России в Крымской войне (1853-1856) показало её отсталость, доказало, что крепостное право тормозит развитие страны. Против самодержавия поднялись лучшие представители дворянской интеллигенции и разночинцы.

Революционные идеи 60-х годов нашли своё отражение в литературе, в живописи, в музыке. Передовые деятели русской культуры вели борьбу за простоту и доступность искусства, в произведениях стремились правдиво отразить жизнь обездоленного народа.

Изобразительное искусство второй половины XIX века

С 50-х годов XIX века основным направлением русского изобразительного искусства становится реализм, а главной темой – изображение жизни простого народа. Утверждение нового направления проходило в упорной борьбе с приверженцами академической школы живописи. Они утверждали, что искусство должно быть выше жизни, в нем нет места русской природе и социально-бытовым темам. Однако академики были вынуждены пойти на уступки. В 1862 году все жанры изобразительного искусства были уравнены в правах, это значило, что оценивались только художественные достоинства картины, независимо от тематики

Этого оказалось мало. Уже в следующем году группа из четырнадцати выпускников отказалась писать дипломные работы на заданные темы. Они демонстративно ушли из Академии и объединились в **«Артель художников»**, возглавил ее **И. Н. Крамской**. Артель стала своеобразным противовесом Академии художеств, однако распалось уже через семь лет. Ее место заняло новое объединение – **«Товарищество передвижных художественных выставок»**, организованное в 1870 году. Главными идеологами и учредителями товарищества стали **И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, И. М. Прянишников, В. Г. Перов**. В уставе общества говорилось, что художники не должны материально ни от кого зависеть, будут сами устраивать выставки и вывозить их в разные города.

Главной темой картин передвижников стала жизнь простых людей, крестьян, рабочих. Но если А. Г. Венецианов в свое время изображал красоту и благородство крестьян, то передвижники делали акцент на их угнетенное положение и нужду. Картины некоторых передвижников изображают реальные сцены из повседневной жизни крестьян. Здесь и ссора богача с бедняком на сельском сходе (**С. А. Коровин «На миру»**), и спокойная торжественность крестьянского труда (**Г. Г. Мясоедов «Косцы»**). Картины **В. Г. Перова** критикуют бездуховность служителей церкви и невежество народа (**«Сельский крестный ход на Пасхе»**), а некоторые проникнуты искренним трагизмом (**«Тройка», «Проводы покойника», «Последний кабак у заставы»**).

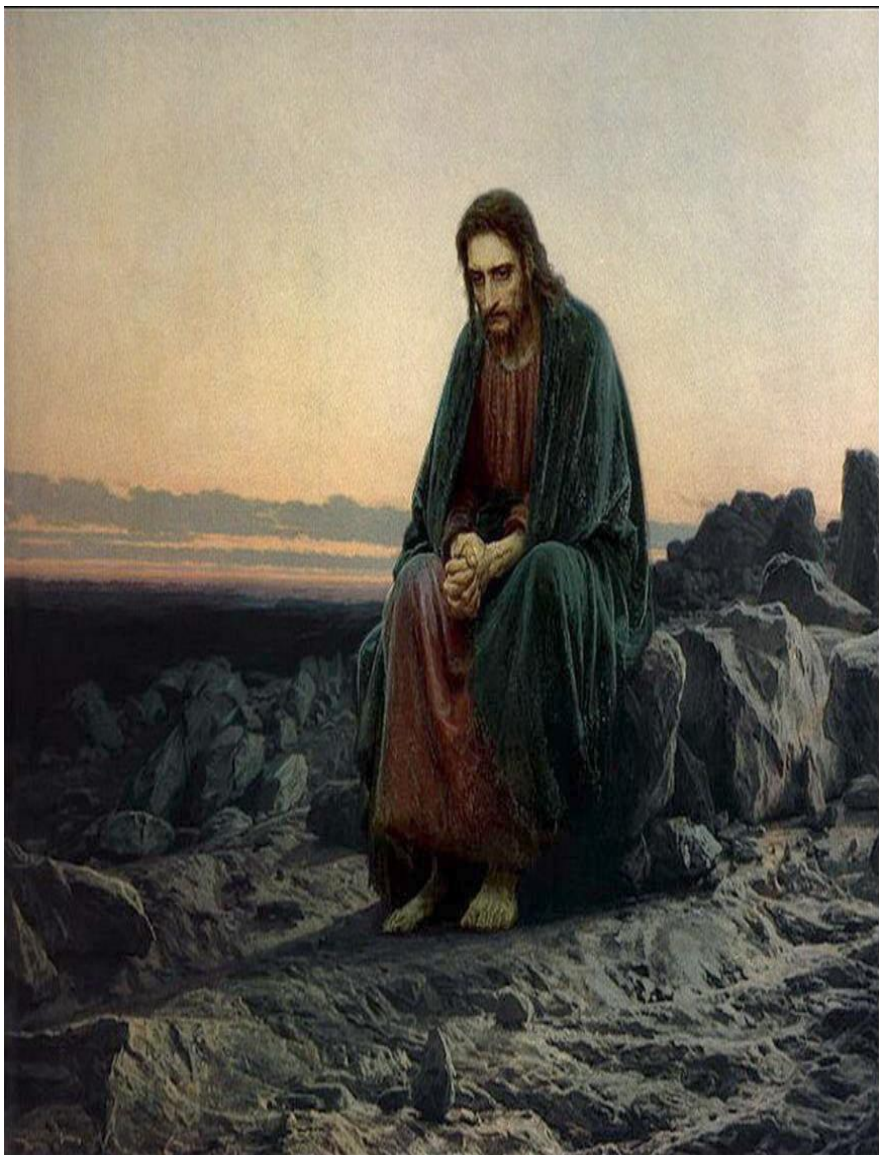
С. А. Коровин «На миру»

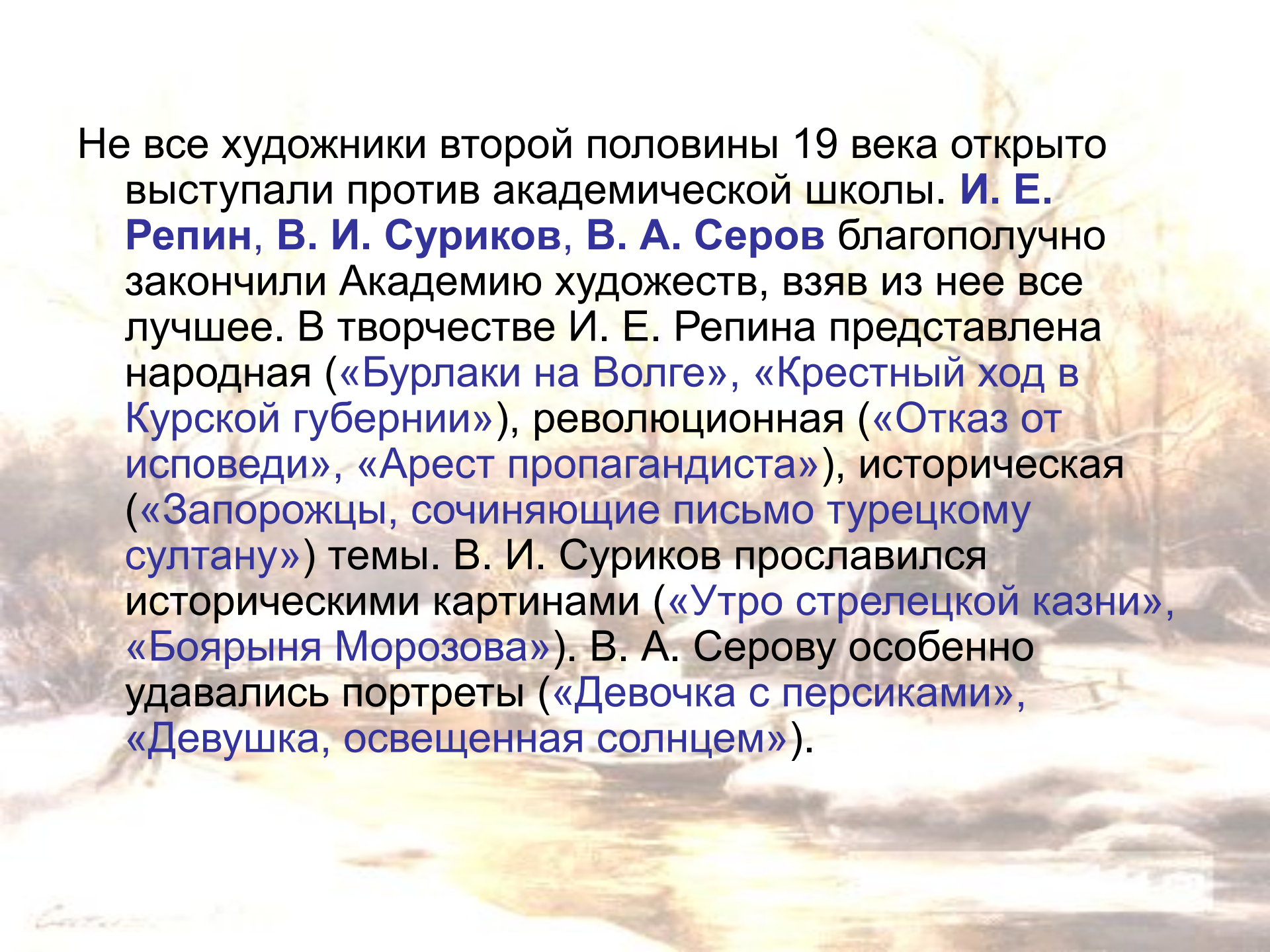
Г.Г. Мясоедов «Косцы»

В. Г. Перов «Тройка»

В картине **И. Н. Крамского** «**Христос в пустыне**» отразилась проблема нравственного выбора, которая неизменно возникает перед каждым, кто берет на себя ответственность за судьбы мира. В 60-70-х годах 19 века такая проблема стояла перед представителями русской интеллигенции. Но не только жизнь народа интересовала передвижников. Были среди них и замечательные портретисты (**И. Н. Крамской, В. А. Серов**), пейзажисты (**А. И. Куинджи, И. И. Шишкин, А.**

Не все художники второй половины 19 века открыто выступали против академической школы. **И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов** благополучно закончили Академию художеств, взяв из нее все лучшее. В творчестве И. Е. Репина представлена народная («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»), революционная («Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста»), историческая («Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану») темы. В. И. Суриков прославился историческими картинами («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). В. А. Серову особенно удавались портреты («Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем»).

И. Е. Репин «Бурлаки на Волге»

И. Е. Репин «Отказ от исповеди»

В. И. Суриков «Утро стрелецкой казни»

В. А. Серов «Девочка с персиками»

В последних десятилетиях XIX века русские художники стали больше внимания уделять технике исполнения рисунка, стилизации, сочетанию красок – всему тому, что уже в скором времени станет основными чертами авангардизма с его поисками новых форм художественной выразительности.

В 19 веке русская живопись прошла длинный и сложный путь развития от классицизма до первых признаков модерна. К концу века академизм полностью изжил себя как направление, уступив место новым направлениям в живописи. Кроме того, искусство стало ближе к народу благодаря деятельности передвижников, а в 90-х годах XIX века были открыты первые общественные музеи: Третьяковская галерея в Москве и Русский музей в Петербурге.

Русская музыка второй половины XIX века

Вторая половина XIX века - время могучего расцвета русской музыки, как и всего русского искусства. Камерная и симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов, где она ранее звучала, и стала достоянием более широкого круга слушателей. Большое значение в этом сыграла организация в 1859 году в Петербурге и год спустя в Москве Русского музыкального общества (РМО).

Много сил и энергии отдал организации РМО замечательный русский пианист Антон Григорьевич Рубинштейн. Русское музыкальное общество ставило своей целью «сделать хорошую музыку доступной большим массам публики». В концертах, которые устраивало РМО, получили возможность выступать русские артисты.

В 1862 году в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Её директором стал А.Г.Рубинштейн. А в 1866 году состоялось открытие Московской консерватории, которую возглавил брат Антона Григорьевича - Николай Григорьевич Рубинштейн, также высокообразованный музыкант, прекрасный пианист, дирижер и хороший педагог. Долгие годы он руководил Московской консерваторией, был другом Чайковского и других передовых музыкантов, артистов и писателей Москвы.

Открытие консерватории в Петербурге и Москве уже через несколько лет принесло свои плоды. Первые же выпуски дали русскому искусству замечательных музыкантов, ставших гордостью и славой России. Среди них был и Чайковский, окончивший Петербургскую консерваторию в 1865 году.

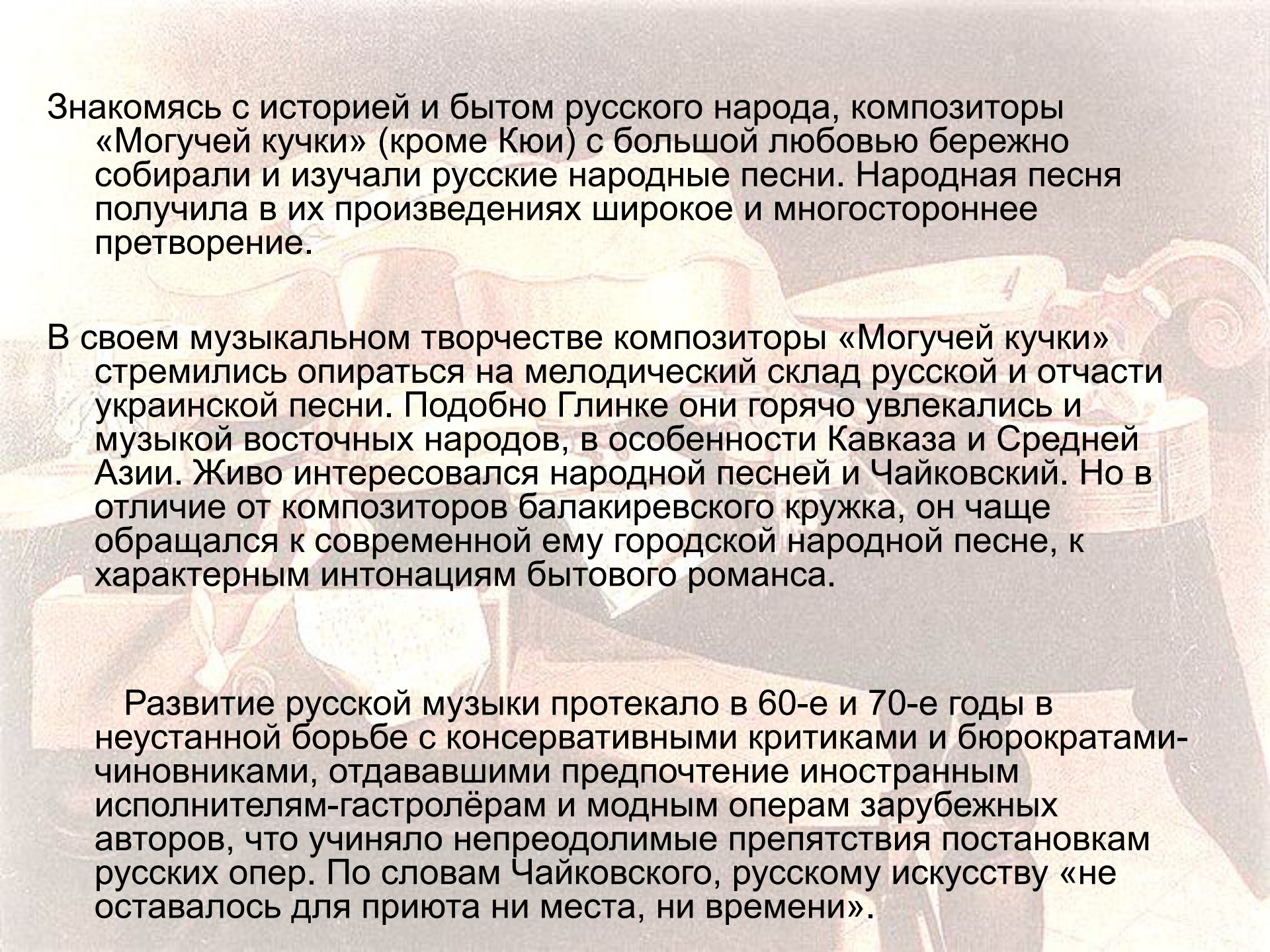
Учебным заведением
массово-просветительного
характера была
Бесплатная музыкальная
школа, открытая в 1862
году по инициативе **Милия
Алексеевича Балакирева**.
Целью её было дать
рядовому любителю
музыки основные
музыкально-теоретические
сведения и навыки
хорового пения, а также
игры на оркестровых
инструментах. Таким
образом, в 60-е годы в
России впервые возникают
учебные музыкальные
заведения с различной
направленностью.

В музыкальном творчестве 60-х годов ведущее место заняли *Чайковский* и группа композиторов, вошедших в состав балакиревского кружка. Речь идет о «Новой русской школе», или, как её назвал однажды в своей статье Стасов, «Могучей кучке»: «... сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов», - писал он по поводу одного из концертов под управлением Балакирева.

В «Могучую кучку», кроме Балакирева, вошли Кюи, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. Балакирев стремился направить деятельность молодых композиторов по пути национального развития русской музыки, помогая им практически овладеть основами композиторской техники. Сам отличный пианист и композитор, он пользовался огромным авторитетом у своих молодых друзей. Римский-Корсаков так писал о нём впоследствии в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни»:

«Его слушались беспрекословно, ибо обаяние его личности было страшно велико. Молодой, с чудесными подвижными, огненными глазами... говорящий решительно, авторитетно и прямо; каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, помнящий каждый известный ему такт, запоминающий мгновенно играемые ему сочинения, он должен был производить это обаяние, как никто другой. Цenia малейший признак таланта в другом, он не мог, однако, чувствовать своей высоты над ним, и этот другой тоже чувствовал его превосходство над собою. Влияние его на окружающих было безгранично...».

Знакомясь с историей и бытом русского народа, композиторы «Могучей кучки» (кроме Кюи) с большой любовью бережно собирали и изучали русские народные песни. Народная песня получила в их произведениях широкое и многостороннее претворение.

В своем музыкальном творчестве композиторы «Могучей кучки» стремились опираться на мелодический склад русской и отчасти украинской песни. Подобно Глинке они горячо увлекались и музыкой восточных народов, в особенности Кавказа и Средней Азии. Живо интересовался народной песней и Чайковский. Но в отличие от композиторов балакиревского кружка, он чаще обращался к современной ему городской народной песне, к характерным интонациям бытового романса.

Развитие русской музыки протекало в 60-е и 70-е годы в неустанной борьбе с консервативными критиками и бюрократами-чиновниками, отдававшими предпочтение иностранным исполнителям-гастролёрам и модным операм зарубежных авторов, что учиняло непреодолимые препятствия постановкам русских опер. По словам Чайковского, русскому искусству «не оставалось для приюта ни места, ни времени».

Велико значение русского искусства второй половины XIX века. Несмотря на препятствия, преследования, оно помогало народу бороться за свободу, за осуществление светлых идеалов. Во всех областях искусства было создано множество замечательных произведений. Русское искусство того времени открыло новые пути для дальнейшего развития народно-национального художественного творчества.

***Спасибо за
внимание***

Работу подготовила
Маслова Александра