

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Голубин. М.Д. 9"В".

1. Особенности культуры России первой половины XIX в.

Характерными чертами культуры первой половины XIX в. были: ее демократизация; увеличение числа деятелей культуры из непривилегированных сословий; тесное взаимодействие русской культуры с мировой, в первую очередь с европейской; начало мирового признания лучших достижений русской культуры.

В XIX веке в мировой культуре происходит коренной переворот, связанный с появлением машины, которая отдаляет человека от природы, ломая привычные представления о его главенствующей роли, и превращает человека в зависимое от машины существо.

Этот переворот сказался и на культуре России. В начале XIX века со всей очевидностью проявляется кризис всей феодально-крепостной системы царской власти. Это вызвало попытку реформ социально-политического положения страны, внутренней политики, а также государственного аппарата, армии, судебной системы, то есть всех жизненно необходимых институтов страны. В жизнь вторгаются капиталистические отношения.

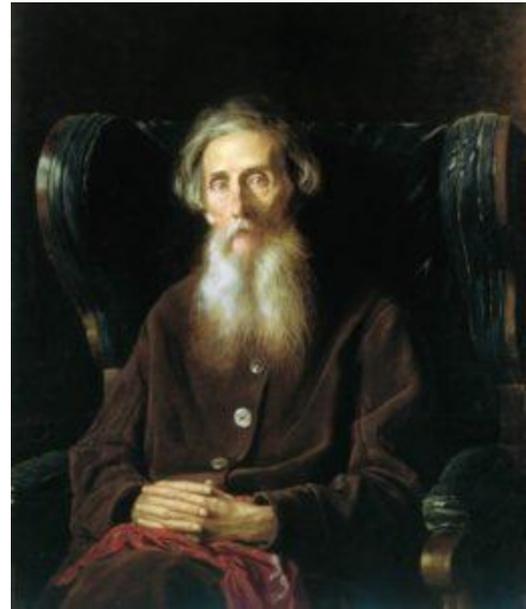
В промышленности произошли заметные изменения. Выросло количество капиталистических мануфактур, основанных на использовании вольного труда. В 30-40-е годы XIX века в России начинается промышленный переворот - систематическое применение машинной техники. Начинается формирование новых социальных сил, способных осуществить этот переворот, то есть появление класса капиталистов и пролетариев. Российская буржуазия формируется из представителей дворянства, купцов, зажиточных крестьян (Морозов, Рябушинский).

В первой половине XIX века наблюдается индустриальный рост городов, таких как Петербург, Рига, Москва, Харьков, Екатеринбург. Рост населения городов в 2-2,5 раза превышает рост населения.

XIX в. стал для культуры России периодом ее небывалого подъема. Отечественная война 1812 г., всколыхнув всю жизнь российского общества, ускорила складывание национального самосознания. Она, с одной стороны, в очередной раз сблизила Россию с Западом, а с другой – ускорила формирование русской культуры как одной из европейских культур, тесно связанной с западноевропейскими течениями общественной мысли и художественной культуры, и оказывающей на нее собственное влияние.

Выдающийся ученый Владимир Иванович Даль (1801-1872) больше полувека
Своей жизни посвятил составлению Толкового словаря живого великорусского
языка, значение которого нисколько не уменьшилось до сего дня.

В.И. Даль. Художник
В.Г. Перов. 1872 г.

2. Золотой век русской литературы.

Золотой век – первый период расцвета русской литературы, пришедшийся на начало XIX века. В этот период русские писатели и поэты перешли от классицизма к романтизму. С появлением таких авторов, как Василий Жуковский, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов резко изменился язык русской поэзии...

Именно на почве, заложенной реформаторами XVIII века, выросла русская поэзия Золотого века. Этот этап ознаменовался установлением классических норм русского литературного языка. Главной фигурой эпохи, несомненно, является Пушкин. Его стихи ценятся за чистоту и ясность, богатство лексики и гениальную простоту. Но эта ясность и простота – результат серьёзных дебатов Пушкина и его сторонников с адептами классицизма. Стихи Пушкина подвергались жесточайшей критике. Могут ли снега лежать коврами? Допустимо ли употребление в русской речи иностранных заимствований?

Отзвуки дискуссий можно увидеть на страницах пушкинских произведений. Так, отвергая старое, рождалась поэзия Золотого века. Эта эпоха подарила России множество великих имён: Жуковского, Лермонтова, Баратынского, Батюшкова, Давыдова, Языкова, Майкова, Тютчева, Фета. Самым значительным направлением в поэзии Золотого века стал романтизм, утверждающий самоценность духовно-творческой силы человека, изображающий буйство страстей и твердость характера, а также власть природы.

Г.Р. Державин.

Художник. В. Боровиковский. 1811 г

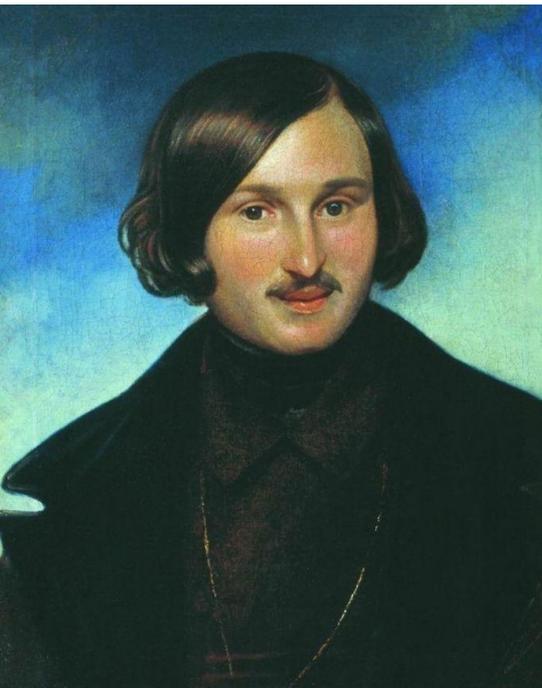
А.С. Пушкин.

Художник О.А. Кипренский. 1827 г.

Н.В. Гоголь

Художник. Ф.А. Моллер. Начало 1840-х

И.А. Крылов.

Художник. К.П. Брюллов. 1830-е гг.

3. Архитектура

Первая половина XIX в. в России прошла в обстановке всеобщего подъема, связан он был с Отечественной войной 1812 г. Именно это событие во многом определило как будет развиваться архитектура первой половины 19 века.

Перед архитекторами того времени стояли четкие задачи решения градостроительных задач. В Петербурге завершают планирование основных площадей: Дворцовой и Сенатской. Великими мастерами создаются прекрасные ансамбли города. Особенно интенсивно идет восстановление Москвы после пожара 1812 г.

Идеалом для многих зодчих становится античность в ее греческом варианте; не отстает также гражданственная героика.

Широко используется тосканский (или дорический) ордер, который восхищает своей суровостью и лаконизмом.

Основные элементы ордера укрупняются, подчеркивается мощь гладких стен, арок и колоннад.

Главную роль в общем облике сооружения играет скульптура, которая выражает определенное смысловое значение.

Архитектура первой половины 19 века удивляет цветовым решением. Архитекторы высокого классицизма выделяют два цвета: обычно колонны и лепные статуи создают белые, а фон чаще всего – желтый или серый.

Среди архитектурных построек главное место по-прежнему занимают общественные сооружения различного характера: театры, учебные заведения, значительно реже ведется постройка дворцов и храмов. Крупнейшими архитекторами этого времени являются: **А.Н. Воронихин, Ф.И. Тома де Томон, А. Д. Захаров, К. И. Росси, В. П. Стасов** и многие другие.

Архитектура второй половины 19 века в России пережила сильные потрясения. Господствовавший реализм означал, что требуется определенная условность и идеализация. Поэтому интересных и по-настоящему смелых идей архитекторы предложить не смогли. Однако все же попробовали найти источник вдохновения у истоков и в традициях, попытались отобрать лучшее и создать оригинальный стиль. Однако практически получилось, что элементы разных стилей смешивались в одном здании. Такое условное подражание прошлой эпохи называется эклектизмом. Этим направлением и ознаменована архитектура второй половины 19 века.

4. Изобразительное искусство

Искусство начала 19-го века связано с эпохой общественного подъема, вызванного Отечественной войной 1812 года и антикрепостническим движением, приведшим в 1825 году к восстанию декабристов.

В области художественной культуры данного периода наблюдалась сравнительно быстрая смена направлений: *классицизм* уступает место *романтизму*, а романтизм на пути своего развития встречается с усилившимся *реализмом* в искусстве. Правда, это проявилось, в основном, *в живописи*. Если художники 18-го века стремились к реализму в передаче индивидуальной неповторимости личности, то в 19-м веке они стали изображать и то, что было ценным, что их волновало в общественной жизни.

Во второй четверти 19-го века в Европе в большинстве стран уже утвердился капитализм, а в России все еще продолжался распад феодально-крепостнической системы. Однако, и в Европе и в России этот период характерен подъемом бурной общественной жизни - в Европе это прежде всего *Великая французская революция* и ее последствия, а в России нарастающая *борьба против крепостничества*, особенно после неудачи восстания декабристов.

В этот период классицизм, который главенствовал в стенах *Академии художеств*, исчерпал свое прогрессивное значение. В 1829 году Академия была подчинена ведомству императорского двора, поэтому она стала *проводником казенно-официальных взглядов*. Стремясь упрочить свои позиции в искусстве, профессура Академии пыталась освоить отдельные приемы, характерные для романтизма. Таким образом, сложился метод академического романтизма, который был призван создавать идеальную, возвышенную красоту, далекую от реальной повседневной жизни.

В противовес академическому искусству в первой половине 19-го века начинает складываться в России другое искусство, которое стали называть *критический реализм*. Художники начали открыто, не прибегая к условной форме евангельских сюжетов, обнажать пороки современного им общества, основоположником русского критического реализма в живописи по праву считается *Павел Федотов*.

Вторая половина 19-го века в России отмечена новым подъемом освободительной борьбы за лучшую жизнь. Руководящее место в общественном движении заняла интеллигенция. Отменено крепостное право, но жизнь не стала от этого легче.

В этот период усиливается значение искусства, в частности, живопись, которая считалась мощным средством воспитания людей. В конце первой половины 19-го века начало работать *Московское училище живописи, ваяния и зодчества*, которое теперь стало играть огромную роль в обществе, как проводник демократических путей. Здесь сразу же пустила корни венециановская педагогическая система, основанная на пристальном изучении окружающей жизни. Свою роль сыграло и то, что Училище находилось в стороне от столицы, как бы в гуще народной жизни. Наиболее выдающимся из воспитанников Училища был *В.Г.Перов*

Искусство в период 2-й половины отличается высокой идейностью, страстной заинтересованностью в решении наиболее важных общественных вопросов, его народным характером. Служение народу стало одной из основных целей передовых русских художников. Впервые в истории русского искусства жизнь трудового народа стала главной темой произведений демократических художников. Народ изображается не со стороны, а как бы изнутри. Художники, ставшие защитниками народа, сами многие вышедшие из народа, заговорили о его угнетенности, тяжелой жизни и бесправии. Эти социально-критические настроения проникли и в классы Академии художеств: в 1861 году ее выпускник *В.Якоби* исполнил полотно *"Привал арестантов"*. А в 1864 году шумный успех имела картина *К.Флавицкого "Княжна Тараканова"*, которая посвящена таинственной узнице Петропавловской крепости, считавшейся дочерью Елизаветы Петровны.

Княжна Тараканова (1864)

Несмотря на все эти изменения в общественной жизни России, Петербургская Академия художеств продолжала отстаивать далекое от жизни, отвлеченное академическое искусство. Высшим родом живописи по-прежнему считалась *историческая живопись* преимущественно на мифологические и религиозные сюжеты. В результате этого передовые художники, не желающие соглашаться с отсталыми принципами Академии, вступили в конфликт со старой системой преподавания, который вылился в открытый "*бунт 14-и*" художников. Выпускники, возглавляемые художником Крамским, отказались исполнять дипломную работу на заданную им мифологическую тему. Они требовали свободы в выборе темы. Совет Академии отказал выпускникам в их просьбе, тогда они в знак протеста вышли из Академии, отказавшись от диплома.

По выходе из Академии 9 ноября 1863 года протестанты организовали *Артель художников*. Инициатором всего дела был Иван Николаевич Крамской. Члены Артели сняли квартиру и поселились сообща. Хозяйство вела жена Крамского. Вскоре Артель завоевала признание. Ее часто называли "*Академией Крамского*". Каждый четверг, по вечерам в артельной мастерской собирались живописцы и литераторы. На этих вечерах обсуждались волнующие вопросы политики, общественной жизни, искусства, - все это способствовало воспитанию художественной молодежи, сплочения художественных сил.

Артель просуществовала около 7 лет и в 1870 году распалась. На смену Артели пришло новое художественное объединение - *Товарищество передвижных художественных выставок*.

Очень важное место в искусстве 19-го века занимает *деятельность П. М. Третьякова*, который проявил себя настоящим гражданином России, начав собрание русской живописи и скульптуры, начиная с древности. Он тратил все свои деньги на приобретение картин, и поддерживал часто деньгами бедных талантливых художников.

Главной областью русской живописи второй половины 19-го века стал *бытовой жанр*. Ведущей по-прежнему оставалась *крестьянская тема*. Передвижники изображали народную жизнь, показывая социальный конфликт между господствующими и угнетенными сословиями русского общества. Продолжались обличительные традиции в живописи. Большое место занимает *детская тема*.

Во 2-й половине 19-го века в русском изобразительном искусстве произошла реформа, согласно которой мифологическая, религиозная тематика стала уступать место изображению реальным историческим событиям. Начало этой реформы положил русский художник Ге Н. Н.

В русском пейзаже II половины 19-го века разгорается острая борьба за утверждение национальной темы. Замечательные художники Саврасов, Шишкин, Левитан и другие порывают в эти годы с традициями "идеализированного", "приглаженного", далекого от жизни, в основном, итальянского и французского, академического пейзажа и обращаются к изображению природы родной страны. Утверждение Чернышевского "Прекрасное есть жизнь" нашло горячий отклик в среде мастеров пейзажной живописи. Представляя природу в ее повседневном, естественном облике, художники-передвижники показывали в ней широкую поэзию и красоту.

Во 2-й половине 20-го века в русской живописи выделились несколько особенно ярких, мощных, талантливых живописцев, мастеров исторической живописи - это И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов.

Русское искусство на рубеже 19-го - 20-го веков складывалось в условиях революционного настроения. В среде творческой интеллигенции проникли упаднические взгляды, пессимизм. В обществе изменились эстетические ценности. В поисках своего пути в искусстве многие художники стали объединяться в различные художественные организации - объединения.

В 1903 году многие художники-реалисты объединились в "*Союз русских художников*", где продолжили традиции передвижников, писали правдивые, реалистические произведения. Замечательными художниками этого периода были Серов, Врубель, Нестеров, Рябушкин и пр.

5. Музыка и театр

Развитие театра в пореформенную эпоху было связано в первую очередь с успехами отечественной драматургии. Основными центрами театральной культуры являлись Малый и Александринский театры. Однако и в провинции росло число театров и театральных трупп. Помимо искусственной столичной аристократии появился новый демократический зритель из разночинской среды.

В условиях запрета устраивать частные публичные спектакли в Петербурге и Москве ставился вопрос о расширении сети театров за счет создания частных антреприз. Частные театры стали возникать под видом «домашних спектаклей». Так, в Москве в 1865 г. А. Н. Островский, Н. Г. Рубинштейн, В. Ф. Одоевский открыли Артистический кружок общественно-художественную организацию, объединившую работников разных видов искусства. Важное место в жизни организации занимали постановки спектаклей «семейно-драматических вечеров». Так члены кружка обходили монополию императорских театров. Только в 1882 г. монополия казенных театров была отменена под влиянием требований прогрессивной общественности.

А. Н. Островский среди членов Общества драматических писателей

Становление русского театра в его современном понимании неразрывно связано с творчеством А. Н. Островского, создателя театральной школы и целостной концепции театральной постановки. Его драматургия замечательное явление национально-художественной культуры. В 1852 г. пьеса «Не в свои сани не садись», поставленная на сцене Малого театра, принесла Островскому славу. Его прозвали «Колумбом Замоскворечья», а комедию купеческими «Мертвыми душами».

Иллюстрация С. Герасимова к пьесе Островского «Гроза»

Важную роль в развитии музыкальной культуры в пореформенные годы сыграло основанное в 1859 г. по инициативе композитора и пианиста А. Г. Рубинштейна Русское музыкальное общество. Оно устраивало симфонические и камерные концерты. В 1862 г. в Петербурге по инициативе Рубинштейна была открыта первая консерватория, положившая начало профессиональному музыкальному образованию в России. Рубинштейн стал ее директором, дирижером оркестра и хора. В 1866 г. Н. Г. Рубинштейн, брат А. Г. Рубинштейна, основал и возглавил Московскую консерваторию.

Братья Рубинштейн

Петербургская консерватория

В 1862 г. в Петербурге композитор М. А. Балакирев и дирижер Г. Я. Ломакин основали бесплатную музыкальную школу, состоявшую под императорским покровительством. В концертах, устраиваемых этой школой, вокальными, хоровыми пьесами дирижировал Ломакин, а оркестровыми Балакирев.

М. А. Балакирев

Г. Я. Ломакин

В конце 1850-х и начале 1860-х гг. в Петербурге сложилось творческое объединение русских композиторов «Могучая кучка» (Балакиревский кружок), в состав которой входили М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков и Ц. А. Кюи. Идейным вдохновителем кружка стал критик, литератор и архивист В. В. Стасов, первым назвавший в 1867 г. творческое содружество «Могучей кучкой». Сами музыканты, считавшие себя наследниками М. И. Глинки, предпочитали название «Новая русская музыкальная школа». Основной чертой эстетики и музыкального творчества композиторов «Могучей кучки» являлось стремление передать в музыке «правду жизни», национальный характер. Они увлекались музыкальным фольклором, тяготели к историческим сюжетам и развивали жанр народно-музыкальной драмы («Царская невеста» и «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Хованщина» и «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Князь Игорь» А. П. Бородина). Члены «Могучей кучки» собирали и изучали музыкальный фольклор, издали в 1860–1870-х гг. несколько сборников русских народных песен.

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. связано с именем величайшего композитора П. И. Чайковского. Его музыкальный талант был многогранен, Чайковский оставил богатейшее творческое наследие в области балетного, оперного, симфонического, камерного музыкального искусства (балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; симфонии, романсы, симфонические поэмы, музыкальный цикл «Времена года» и др.). Музыка Чайковского обладает глубокой силой эмоционального воздействия. Его творчество утверждало право человека на свободную жизнь, призывало к борьбе со злом и несправедливостью. В его последних произведениях наряду с характерным для композитора лирическим жизнеутверждающим началом появляются черты трагедийности.

Пореформенное музыкальное искусство отличали программность, использование в музыке национальных мотивов, сюжетов из литературных произведений.

П. И. Чайковский

6. Наука.

Первая половина XIX в.- яркий и сложный период в истории России, в том числе и в истории развития ее культуры. Подобно тому как во Франции накануне буржуазной революции конца XVIII в. появилась целая плеяда блестящих мыслителей и ученых, так и в России накануне падения феодализма выдвинулась плеяда великих ученых, писателей, художников. Своим творчеством они помогали народу найти путь в будущее, приближали это будущее, будили в народе новые гигантские силы.

Во всех отраслях науки шла упорная борьба против старых, обветшалых теорий, тормозивших развитие науки, против суеверий и предрассудков, против религии, которая сковывала человеческую мысль. Эта борьба принесла великие результаты.

Несмотря на гнет царизма, русский народ и другие народы России достигли в науке, литературе и искусстве крупных успехов. Русская культура заняла выдающееся место в мировой культуре. Главным ее содержанием была борьба за свободу и счастье народа, за социальное переустройство общества на началах равенства и братства, за раскрепощение человеческой личности. Передовая русская культура отличалась богатством идейного содержания, благородством и величием целей

Николай Иванович Лобачевский.

Н. И. Лобачевский

Крупных успехов достигла математика. Гениальный математик **Николай Иванович Лобачевский (1792-1856)** отверг старые математические представления, существовавшие еще с древности, и **создал учение о неевклидовой геометрии**. Это было великое открытие, имевшее огромное значение для развития науки и техники. Лобачевского справедливо называли **«Коперником геометрии»**.

Но Лобачевский был не только гениальным математиком, прославившим отечественную науку, он был также крупным общественным деятелем, много сделавшим для развития просвещения и высшего образования в России. В течение 20 лет он возглавлял Казанский университет, который под его руководством стал крупнейшим научным и культурным центром страны.

Большую роль начинают играть химия и физика, особенно такие отрасли, как электричество, органическая химия и др. Эти науки помогали человеку овладевать силами природы, проникать в ее тайны, способствовали развитию экономики страны, росту техники. В развитие теоретической и прикладной химии крупный вклад внесли ученые Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров. **Научные труды Николая Николаевича Зинина** на многие годы определили направление развития органической химии во всем мире и послужили основой для развития фармацевтической промышленности, изготовления взрывчатых веществ и т. д. Зинин явился основателем школы русских химиков. Ученик и соратник Зинина **Александр Михайлович Бутлеров** был, так же как и его учитель, выходцем из Казанского университета. Он явился создателем теории строения веществ, основные положения которой не потеряли научного и практического значения до настоящего времени. Они лежат в основе современной теории строения органических соединений. Открытие Бутлерова имело мировое значение. В области физики открытия мирового значения сделали В. В. Петров и Б. С. Якоби. **Василий Владимирович Петров** уже в начале века первым в истории мировой науки исследовал электрическую дугу и электрический разряд в разреженном газе и показал возможность их применения на практике - для освещения, при плавлении металлов. Таким образом, он положил начало работам над практическим применением электричества в быту и народном хозяйстве. Он является первым в мире электротехником. Деятельность Петрова, достойного преемника великого русского ученого М. В. Ломоносова, - научный подвиг во имя любви к родине и своему народу.

Открытия в области практического применения электричества связаны с именем другого замечательного физика и электротехника - Бориса Семенович Якоби. Он провел крупнейшие исследования в области создания электрических машин, телеграфа, минной электротехники, электрохимии. Он открыл метод гальванопластики. Работы Якоби имели огромное народнохозяйственное значение уже в то время.

Великим врачом-хирургом и анатомом, замечательным педагогом был **Николай Иванович Пирогов (1810-1881)**, участник обороны Севастополя. Его труд «Топографическая анатомия», его исследования в области обезболивания принесли ученому мировую славу. Велики его заслуги и в организации военно-медицинской службы. Деятельность Пирогова - важная веха в развитии науки о борьбе с болезнями человеческого организма.

Перед лучшими умами того времени встал вопрос о путях дальнейшего прогресса России. Это определило успехи исторической науки. История, изучая закономерности развития человеческого общества в прошлом, помогает понять настоящее и определить перспективы дальнейшего развития. **«История государства Российского» Н. М. Карамзина (1766-1826)**, по словам Пушкина, «открыла русскую историю для России».

В первой половине XIX в. началась деятельность выдающегося историка **С. М. Соловьева (1820-1879)**, создавшего капитальный многотомный труд **«История России с древнейших времен»**. Деятельность Соловьева по изучению прошлого России не потеряла научного значения до настоящего времени. Он по-новому осмыслил историю нашей страны и способствовал развитию исторических знаний. Историческая наука играла большую роль в идейной борьбе того времени, так как она помогала решать важнейшие проблемы современности.

Николай Иванович Пирогов.

Иван Федорович Крузенштерн.

