

Западноевропейская культура XIX века

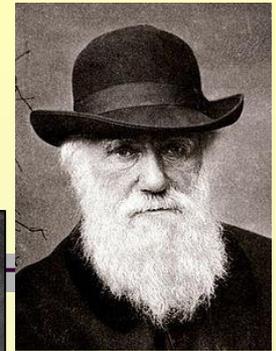
В развитии западноевропейской литературы и искусства XIX в. – период появления произведений, ставших огромным достоянием культуры и завоеванием человеческого гения, хотя условия развития были сложными и противоречивыми. Факторы, повлиявшие на основные процессы и направления художественного творчества, были разнообразны. Они включали изменения в базисных отношениях, в политической жизни, развитии науки, промышленную революцию и ее результаты, религиозный аспект. Одной из наиболее важных тенденций 19 века было все большее разнообразие и усложнение художественной жизни. Наряду с ранее возникшим реализмом, классицизмом, романтизмом, в 19 веке появляется натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн.

Наука

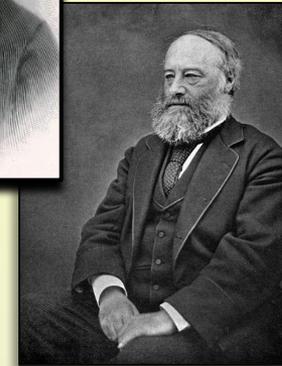
- В 19 в. науку прославили *Р. Майер* (1814—1878), *Дж. Джоуль* (1819—1889), *Г. Гельмгольц* (1821—1894), открывшие законы сохранения и превращения энергии, что обеспечило единую основу для всех разделов физики и химии. Огромное значение в познании мира имело создание *Т. Шванном* (1810—1882) и *М. Шлейденем* (1804—1881) клеточной теории, показавшей единообразную структуру всех живых организмов. *Ч. Дарвин* (1809—1882), создавший эволюционное учение в биологии, внедрил идею развития в естествознании. Благодаря периодической системе элементов, открытой гениальным русским ученым *Д. И. Менделеевым* (1834—1907), была доказана внутренняя связь между всеми известными видами вещества. Открытие электрона, радия, превращения химических элементов, создание *А. Эйнштейном* (1879—1955) теории относительности и квантовой теории *М. Планком* (1858—1947) ознаменовали прорыв в область микромира и больших скоростей.



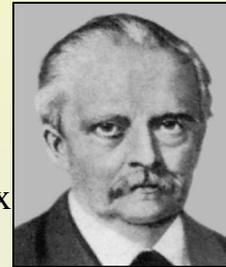
Р. Майер



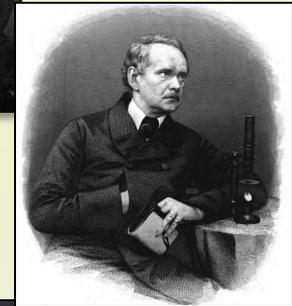
Ч. Дарвин



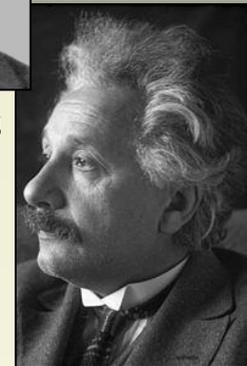
Дж. Джоуль



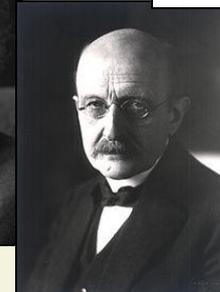
Г. Гельмгольц



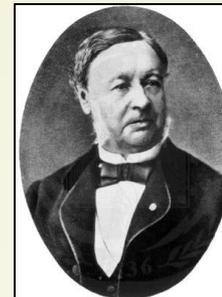
М. Шлейден



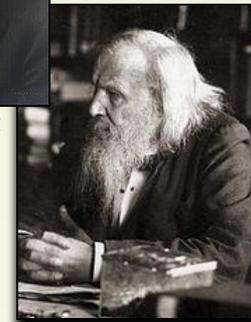
А. Эйнштейн



М. Планк



Т. Шванн



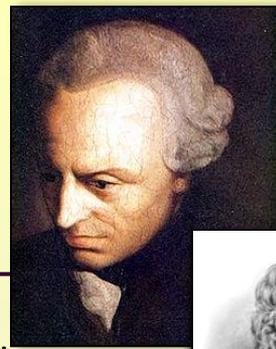
Д. И. Менделеев

Философия



Франсуа
Гизо

В XIX в. достигнуто значительное развитие философской мысли. Оно было подготовлено учениями *И. Канта* и *И. Фихте*. Исходя из их положений была создана романтическая теория, заложены основы объективно-идеалистической философии, оформленной в стройное учение *Ф. В. Шеллингом*. Объективно-идеалистическая концепция получила дальнейшее развитие в трудах крупнейшего немецкого философа *Г. Гегеля*, придавшего ей завершенность в форме *основных законов диалектики*. В противовес позициям Гегеля тогда же возникла *идеалистическая* концепция, отвергающая мысль о возможности исторического прогресса, сторонниками которой были *Ф. Р. де Шатобриан* и *А. Шопенгауэр*. XIX в. дал миру *К. Маркса* и *Ф. Энгельса*, создавших в середине столетия материалистическое учение. Их учение, получившее дальнейшее развитие, вошло в историю под названием *марксизм*. Влиятельным в XIX в. было и философское движение, связанное с именем *О. Конта*. Конт — основоположник *позитивизма*, который возник в 30-е гг. XIX в. XIX в. и особенно первая его половина — время всеобщего интереса к исторической науке. Почти во всех странах возникают исторические общества, открываются музеи, издаются журналы. Открытие принципа *историзма* и диалектичность мышления делают возможной выработку научных принципов истории. Эту миссию выполнил французский историк *Франсуа Гизо*.



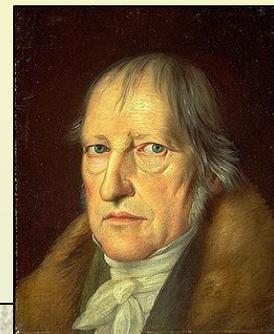
И. Кант



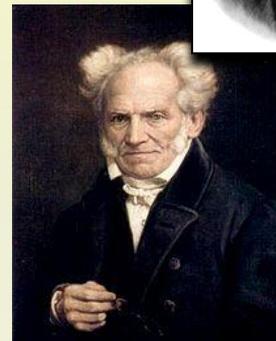
И. Фихте



Ф. В. Шеллинг



Г. Гегель



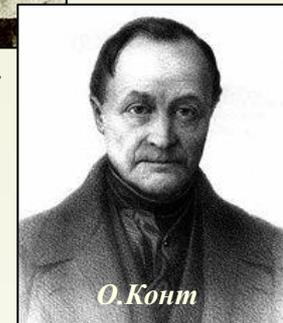
А. Шопенгауэр



К. Маркс и Ф. Энгельс



Ф. Р. де Шатобриан



О. Конт

Реализм

- В XIX в. впервые в истории человечества устанавливается всемирная система хозяйствования и в сферу общественного производства включаются самые различные пласты действительности. Соответственно расширяется и предмет искусства: в него втягиваются, приобретая эстетическую ценность и общественные процессы (социологический анализ), и тончайшие нюансы человеческой психологии (психологический анализ), и природа (пейзаж), и мир вещей (натюрморт). Претерпел глубокие изменения и главный предмет искусства — человек, общественные связи которого приобретают всеобщий, поистине всемирный характер. Все эти изменения вызвали к жизни новый тип художественной концепции мира, воплотившийся в *реализме*, который сформировался как направление в 30—40-е гг. XIX в.
- В реалистическом освещении явления действительности предстают во всей их сложности, многогранности и богатстве эстетических свойств. Принципом обобщения становится *типизация*. Правдивость деталей и показ типических характеров, действующих в типических обстоятельствах, — главный принцип реализма. Реализм не противостоял романтизму, он был его союзником в борьбе против идеализации буржуазных общественных отношений, за национальное и историческое своеобразие произведений искусства (колорит места и времени).
- К середине столетия реализм становится господствующим направлением в европейской культуре.
- Реализм возник во Франции и Англии в условиях утвердившихся капиталистических отношений. Социальные противоречия и недостатки капиталистического строя определили резко критическое отношение к нему писателей-реалистов. Они обличали стяжательство, вопиющее неравенство, эгоизм, лицемерие. По своей идейной целенаправленности он становится критическим реализмом. Вместе с тем творчество великих писателей-реалистов пронизано идеями гуманизма и социальной справедливости.

Литература

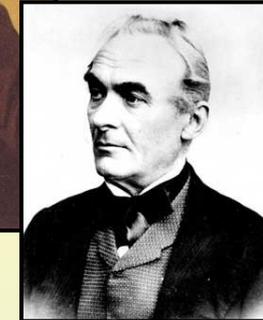
- Во Франции:
- образцом реалистической поэзии был поэт Пьер Жан де Беранже («Король Ивето»)
- Представителем критического реализма был Стендаль (Анри Бель)(«Красное и Черное», «Пармская обитель»)
- **Оноре де Бальзак** («Человеческая комедия»)
- Мастер новелл был Проспер Мериме («Кармен», Коломба», Фальконе», «Жакерия»)
- Крупнейший представитель нового этапа реализма был Гюстав Флобер («Мадам Бовари», «Воспитание чувства», «Саламбо», «Иродиада»)
- **Ги де Мопассана** («Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль»)
- В Англии:
- **Вальтер Скотт** («Веверлей», «Роб Рой», «Айвенго», «Пуритане», «Легенда о Монрозе»)
- **Чарльз Диккенс** («Записки Пиквикского клуба», «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын»)
- **Уильям Теккерей** («Ярмарка тщеславия»)
- **Джон Голсуорси** («Сага о Форсайтах», «Современная комедия», «Конец главы»)
- **Джордж Бернард Шоу** («Дома вдовца», «Профессия госпожи Уоррен»)
- **Герберт Джордж Уэллс** («Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров»)
- В скандинавских странах:
- **Генрик Ибсен** («Кукольный дом», «Враг народа»)
- **Бьёрнстьерне Мартиниус Бьёрнсон**(«Банкротство», «Свыше наших сил»)
- **Кнут Гамсун** («Голод», «Виктория»)



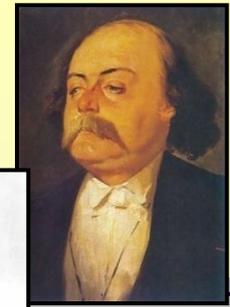
Пьер Жан де Беранже



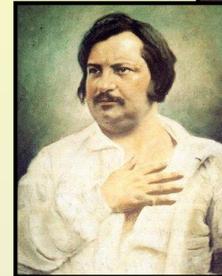
Стендаль



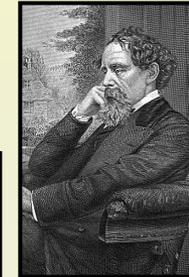
Проспер Мериме



Гюстав Флобер



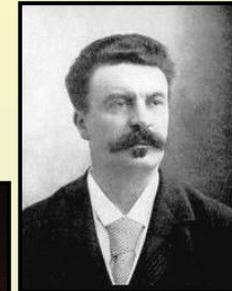
Оноре де Бальзак



Чарльз Диккенс



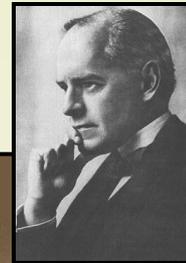
Вальтер Скотт



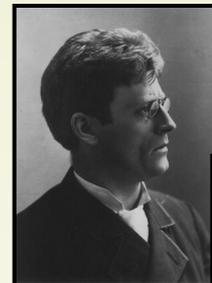
Ги де Мопассана



Уильям Теккерей



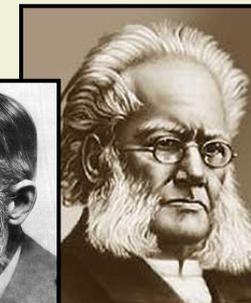
Джон Голсуорси



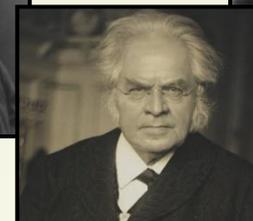
Кнут Гамсун



Джордж Бернард Шоу



Генрих Ибсен



Бьёрнстьерне Мартиниус Бьёрнсон



Герберт Джордж Уэллс

Музыкальное искусство

- В Италии вершина реализма проявляется в творчестве композитора Джузеппе Верди («Эрнани», «Луиза Миллер», «Отелло»).
- Во Франции Ж.Массне («Манон», «Вертер»), ш.Гуно («Фауст», «Ромео и Джульета»).
- В Австрии Ф.Зуппе («Прекрасная галатя», «Боккаччо», «Донна Жуантина»), И.Штраус («Голубой Дунай»), К.Целлер («Продавец птиц»).
- А.Салливан в содружестве с У. Гилбертом написали оперы «Передник», «Пираты Пензаса».



Королевский театр в Ковент-Гардене — театр в Лондоне, с 1946 г. служащий местом проведения оперных и балетных спектаклей, домашняя сцена Лондонской Королевской оперы и Лондонского Королевского балета. Расположен в районе Ковент-Гарден, по которому и получил название. Современное здание театра — третье по счёту расположенное на этом месте. Оно было построено в 1858 г. и подверглось кардинальной реконструкции в 1990-е гг. Зал Королевской оперы вмещает 2268 зрителей. Ширина просцениума 12,2 м, высота 14,8 м.

Изобразительное искусство

- Ж. Ф. Милле в своих эпически монументальных и полных жизненной правды картинах показал французское крестьянство, его труд, его моральную силу («Сборщицы колосьев», «Анжелюс»).
- Гюстав Курбе в «Дробильщиках камня» и «Вязальщицах» показал спокойное и уверенное достоинство трудового народа, а в «Похоронах в Орнана» — значительность повседневной жизни, хотя начинал он с романтически взволнованных образов («Портрет Шопена»). Он первый употребил слово «реализм» применительно к живописи.
- Произведения Эдуарда Мане посвящены Парижу. («Завтрак в мастерской», «Чтение», «В лодке», «Нана»), Хотя Мане в первых картинах пытался переосмыслить образы и сюжеты старых мастеров в духе современности («Завтрак на траве», «Олимпия»), затем он стал создавать картины на бытовые, исторические, революционные темы. Сильнейшая страница в истории французского критического реализма — его последняя картина «Бар в Фоли-Бержер» — об одиночестве человеческого существования. Предвосхитив импрессионизм, он обратился к светлой пленэрной¹ живописи («Аржантей»).
- Одним из наиболее самобытных художников своего времени был Уильям Тёрнер . («Кораблекрушение», «Дождь, пар и скорость», «Сад Гесперид», «Дидона, строящая Карфаген» и др.).
- Глубоко реалистичным было искусство Джона Констебля , одного из величайших английских художников. Его искусство правдиво, демократично, родственно гуманистической лирике природы. Он впервые ввел в обиход живописцев XIX в. этюды. Лучшие его работы — «Телега для сена, переезжающая брод», «Прыгающая лошадь», «Хлебное поле», «Уэймутская бухта».



Сборщицы колосьев, Ж. Ф. Милле



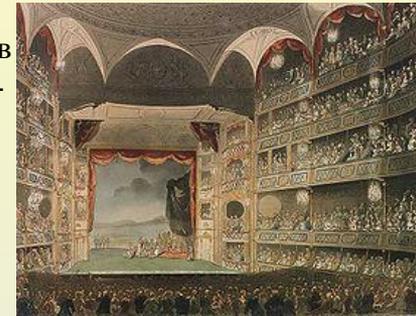
Дробильщиках камня, Гюстав Курбе



Кораблекрушение, Уильям Тернер

Театр

- В период утверждения реализма в театральном искусстве Франции получает развитие критический реализм.
- В творчестве ведущих трагедийных актеров театра «Комеди Франсез» стали преобладать черты академизма. Выдающаяся французская актриса Сара Бернар дебютировала в «Комеди Франсез» в 1862 г. Одна из лучших ролей актрисы — Маргарита Готье в пьесе «Дама с камелиями» А. Дюма-сына. Искусство Бернар было примером технического совершенства, она обладала красивым голосом, отточенной дикцией, пластичностью.
- В начале XIX в. классицистическое искусство подготовило формирование итальянского трагедийного стиля. Прославленными трагиками были актеры Э. Росси, Т. Сальвини, актриса А. Ристори.
- В 1843 г. в Англии была отменена монополия театров «Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден». Это дало возможность всем другим театрам ставить пьесы любого жанра. В Лондоне было построено несколько новых театральных зданий.
- В конце XIX в. значительное влияние на английский театр оказывает европейская реалистическая драматургия, в частности, драматургия Ибсена. Пропагандировали драматургию Б. Шоу, Д. Голсуорси, Г. Ибсена новый «Независимый театр», «Театр нового века», «Общество литературного театра», «Олд Вик» и др.
- Отмена в 1869 г. монополий придворных театров привела к появлению многих коммерческих театров и снижению художественного уровня репертуара. Борьбу за создание спектаклей как единого сценического произведения начал Мейнингенский театр, ставший в 1871 г. городским театром. Крупнейшими актерами Германии середины и конца XIX в. были Б. Дависон, А. Машковский, Э. Поссарт.
- На рубеже веков театральным центром Германии стал Берлин. В 1883 г. был открыт Немецкий театр, в 1889 г. — Свободный театр.
- В начале XIX в. театральная жизнь Австрии отмечена большим творческим расцветом театров предместий, что было связано с деятельностью драматурга Ф. Раймунда и актера И. Н. Нестроя.
- Во второй половине XIX в. ведущее место в театральной жизни Австрии занимал «Бург-театр».



Друри-Лейн



Бург-театр, 1888 г.

Балет

- Родина современного европейского балета — Италия. На рубеже XVIII—XIX вв. в развитии балета Италии начался новый этап. Создавались спектакли, основанные на принципе действенного балета, насыщенные драматизмом, динамикой, экспрессией. Ставили такие балеты *Г. Джои* и *С. Вигано*, в них выступали танцовщики-пантомимисты.
- Крупнейшим центром балетного искусства в Европе считался театр «*Ла Скала*», в 1813 г. при театре была создана балетная школа.
- Во второй половине XIX в. в Италии так же, как и в других странах Западной Европы, наблюдался упадок балетного искусства. Выпускники балетной школы «*Ла Скала*» в конце столетия *К. Брианца*, *П. Леньяни*, *В. Цукки* прославились не только высочайшей техникой, но и выдающимся драматическим дарованием. Именно Пьерина Леньяни первой в мире исполнила 32 фуэте. Воспитанник школы «*Ла Скала*» *Э. Чеккетти* стал знаменитым танцовщиком-педагогом, у которого будет впоследствии совершенствовать свое танцевальное мастерство несравненная *Анна Павлова*.



Э. Чеккетти



Ла Скала



Пьерина Леньяни

Романтизм (фр. *Romantisme*; от ср.-век. *Roman* - роман) - явление европейской культуры в XVIII) - явление европейской культуры в XVIII—XIX веках

- Романтическому искусству свойственны: отвращение к буржуазной действительности, решительный отказ от рационалистических принципов буржуазного просвещения и классицизма, недоверие к культу разума, который был характерен для просветителей и писателей нового классицизма. Зародился в Германии, а потом стремительно распространился по всей Европе. Он охватил все сферы духовной культуры: литературу, музыку, театр, гуманитарные науки, пластические искусства. В Европе существовала романтическая философия :Иоганн Готлиб Фихте, Фридрих Вильгельм Шеллинг, Артур Шопенгауэр и Серен Кьеркегор. Но романтизм не был таким универсальным стилем как классицизм, и не затронул существенным образом архитектуру, повлияв в основном на садово-парковое искусство.

Литература

- Немецкий писатель Жан Поль, Генрих фон Клейст («Амфитрион», «Шентезилея»).
- Вершина романтизма – творчество Эрнста Теодора Амадея Гофмана («Эликсир дьявола», «Золотой горшок», опера «Уидина»).
- Великий поэт Германии – Генрих Гейне («Германия. Зимняя сказка», «Современные стихотворения», «Ткачи»).
- В Англии огромным было воздействие лирического романтизма Джорджа Ноэля Гордона Байрона («Паломничество Чайльд Гарольда», «Гяур», «Лара», «Манфред», «Каин», «Дон-Жуан»).
- Представителем английского романтизма были также Дж. Китс («Эндимион», «Психея», «Гиперион») и П.Б. Шелли («Королева Маб», «Восстание ислама», «Ченчи»).
- Во Франции на раннем этапе развития романтизма центральной фигурой был Франсуа Рене де Шатобриан («Дух христианства»)
- Жермена де Сталь («Дельфина», «Коринна»).
- К направлению консервативного романтизма принадлежит творчество Альфреда де Виньи («Мен-Мар»).
- Альфред де Мюссе («Испанские и Итальянские сказки»)
- Представители прогрессивного романтизма – Виктор Гюго («Кромвель», «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные») и Жорж Санд («Индиана», «Валентина», «Жак», «Консуэло», «Орас»)



*Эрнста Теодора
Амадея Гофмана*

*Джорджа Ноэля
Гордона Байрона*



Генрих Гейне



П.Б. Шелли



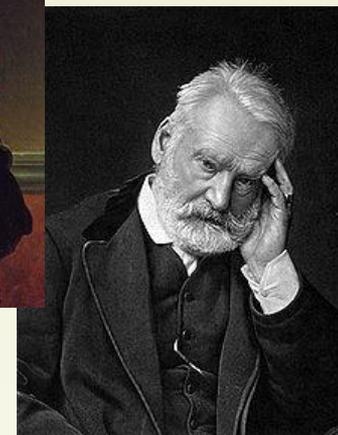
Дж. Китс



*Анна-Луиза
Жермена де
Сталь*



*Альфреда де
Виньи*



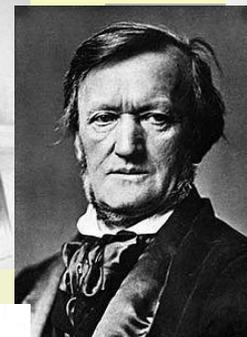
Виктор Гюго

Музыкальное искусство

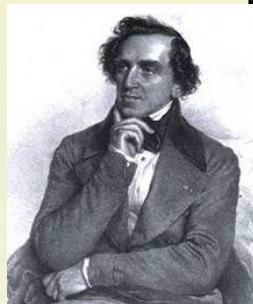
- В Германии немецкий композитор Роберт Шуман («Бабочки», «Карнавал», опера «Геновена», оратория «Рай и Пери»).
- Первые представители оперы Э.Т.А. Гофман («Ундина») и К. М. Вебер («Вольный стрелок», «Оберон»).
- Романтические оперы также создавали Ф. Флотов («Марта», «Александро Страделла»), О. Николаи («Виндзорские проказницы»).
- Рихард Вагнер («Риенци», «Тристан и Изольда»). Создал музыкальные драмы с новым типом мелодий – «бесконечная мелодия», по его замыслу построен Байрейтский театр.
- Во Франции представителями были – композитор и дирижер Гектор Берлиоз («Фантастическая симфония», «Троянцы», «Беатриче и Бенидикт»), Д.Ф. Обера («Фра Дьяволо», «Черное домино»).
- Дж. Мейербер («Гугеноты», «Пророк»)
- В Италии основоположником оперного жанра стал Дж. Россини («Ганкред», «Итальянка в Алжире»)
- Последователями Россини были В. Беллини («Норма», «Пуритане») и Г. Доницетти («Фаворитка», «Дочь полка»).
- Также идеи романтизма нашли отражение в творчестве венгерского композитора, пианиста и дирижера Ференца Листа («Фауст-симфония»).
- Представителем романтизма был польский композитор и пианист Фредерик Шопен.



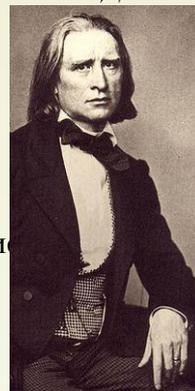
Ф. Флотов



Рихард Вагнер



Дж. Мейербер



Ференц Лист



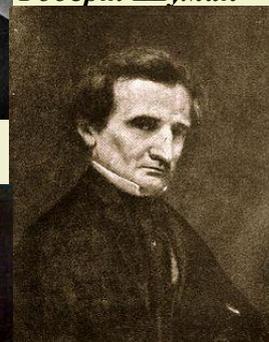
Дж. Россини



Фредерик Шопен



Роберт Шуман



Гектор Берлиоз



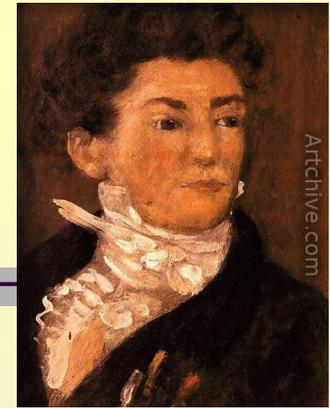
В. Беллини

Изобразительное искусство

- Начало романтизма во французской живописи связано с творчеством Теодора Жерико («Плот «Медузы», «Дебри в Эпсоме»).
- Замечательное явление романтизма – живопись Эжена Делакруа («Свобода, ведущая народ», «Алжирские женщины», «Взятие крестоносцами Константинополя»).
- Также с романтизмом связывают крупнейшего графика карикатуриста Оноре Домье («Законодательное чрево», «Бурлак», «Тяжелая ноша», «Прачка», «Восстание»).



Плот «Медузы»



Теодор Жерико



Дебри в Эпсоме



Эжен Делакруа



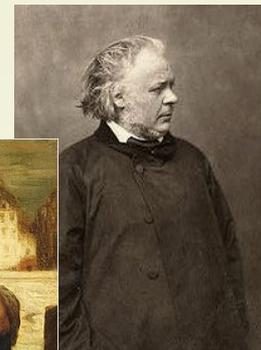
Свобода, ведущая народ



Законодательное чрево



Прачка



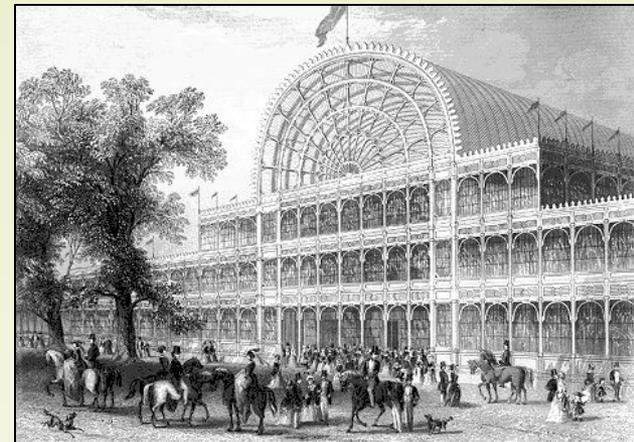
Оноре Домье

Архитектура

- В индустриальных странах, особенно в Англии, начинает быстро развиваться промышленная архитектура. В 1853 г. Происходит перепланировка Парижа, неузнаваемо изменившая его облик. В английском зодчестве утвердился романтизм, создав внушительный и импозантный неоготический стиль. В середине XIX в. Архитекторами Ч. Бэрри и О. Пьюджином был сооружен ансамбль лондонского Парламента. В Лондоне было построено еще одно романтическое здание – Хрустальный дворец, автор проекта – садовник Дж. Пакстон.



Самое известное произведение Пьюджина и Бэрри — Вестминстерский дворец на берегу Темзы (лондонский Парламент)



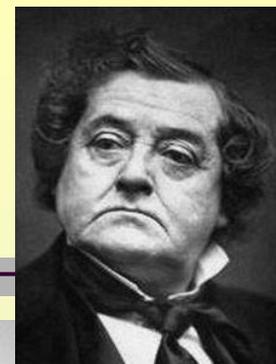
Хрустальный дворец, в 1936 г. Дворец сгорел

Театр

- Во Франции развитию романтического театра способствовало творчество таких писателей как Сталь, Стендаль, Гюго, Мериме. Наиболее значительный успех имели актеры Фредерик Леметр, Пьер Бокаж и Элиза Рашель.
- В Англии в начале XIX в. Преимущественно ставились классические и переводные пьесы. Выдающимся актером был Э.Кин.
- В Германии первой четверти XIX в. Театр развивался в романтическом русле. Писатели А.В. и Ф.Шлегели, Л. Тик, Г. Клейст, Э.Т.А.Гофман. Лучшими актерами в это время были И.Флекк, Л.Девриент и К.Зейдельман.



Пьер Бокаж



Фредерик Леметр



Элиза Рашель



Л.Девриент



Э.Кин

Балет

- Романтический балет сформировался во Франции на рубеже второй трети XIX в. И получил распространение по всей Европе. С утверждением романтизма в балетном спектакле главенствующее положение заняла танцовщица, возникла техника танца на пальцах (пуантах), одна из самых прославленных представительниц – итальянская танцовщица Мария Тальони. От романтического балета берут начало ансамблевые танцы («Жизель» композитора А. Адана).



Мария Тальони

Классицизм (фр. *classicisme*, от лат. *classicus* — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв.

- Важнейшая черта обращение к принципам античного искусства: рационализму, симметрии, направленности, сдержанности и строгому соответствию содержания произведения его форме. Этот стиль сложился во Франции, отразив утверждение в этой стране абсолютизм. В развитии классицизма выделяют два этапа XVII в. И XVIII-начало XIX в. В XVIII веке классицизм стал общеевропейским стилем и был связан с буржуазным Просвещением. Классицизму были присущи черты утопизма, идеализации и отвлеченности, которые в период упадка усилились. В середине XIX в. Классицизм переродился в безжизненный академизм.

Литература

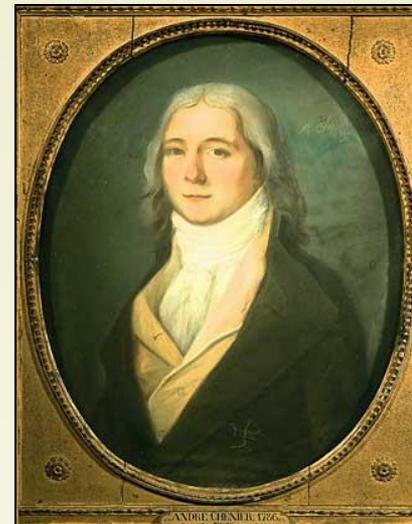
- Одним из представителей немецкой литературы был великий Иоганн Вольфганг Гете («Страдания молодого Вертера», «Фауст»).
- Также в это время творил немецкий поэт Иоганн Фридрих Шиллер («Мария Стюарт», «Вильгельм Тель»).
- Во Франции классицизм отразился в драмах М.Ж.Шенье («Кай Кракх») и поэзии его брата Андре Шенье («Ямбы»).



Иоганн Вольфганг Гете



Иоганн Фридрих Шиллер



Андре Шенье

Изобразительное искусство

■ Лидер французского классицизма в живописи – Жак Луи Давид («Клятва Горациев», «Коронация Наполеона», «Консул Брут, осудивший на смерть своих сыновей», «Смерть Марата»)

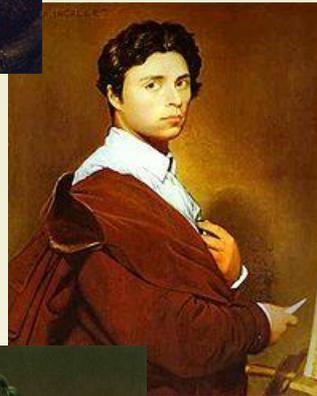
■ Ученик Давида живописец, рисовальщик, музыкант Жан Огюст Энгр («Апофеоз Гомера», «Портрет Бертена»)



Жак Луи Давид



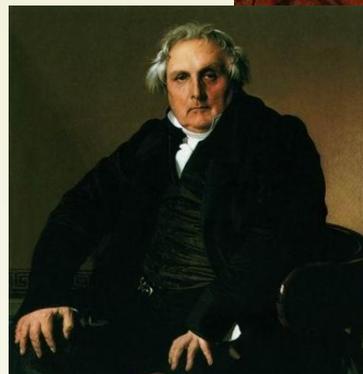
Коронация Наполеона



Жан Огюст Энгр



Клятва Горациев



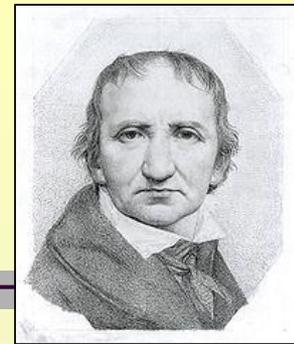
Портрет Бертена



Апофеоз Гомера

Скульптура

- В Германии представителем был И.Г. Шадов (квадрига на Бранденбургских воротах Берлине).
- Итальянский скульптор А. Канова (создал надгробие папы Климента 13 и мифологическую статую «Амур и Психея»).
- Представитель позднего классицизма – датчанин Б. Торвальдсен («Янсон», «Меркурий со свирелью»).

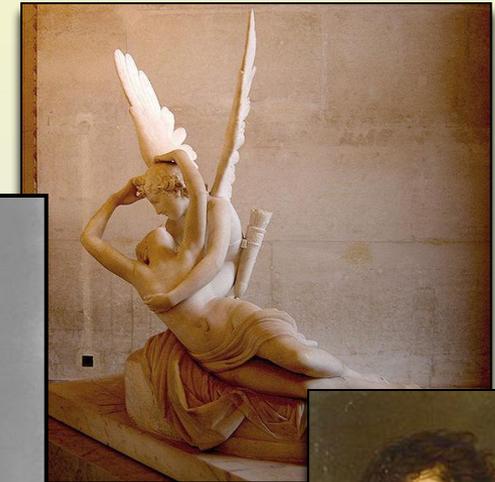


И.Г.Шадов

*квадрига на
Бранденбургских
воротах в Берлине*



А.Канова



*Амур и
Психея*



*Меркурий со
свирелью*



Б.Торвальдсен

Театр

- Новый стиль революционного классицизма, пробуждающего героизм и патриотические чувства масс.
- Возник новый жанр мелодрамы. Сначала мелодрама носила антиклерикальную или антидеспотическую направленность, затем она теряет бунтарское содержание и социальные конфликты подменяет моральными, изображением злодеяний отдельных личностей.
- Также родился новый жанр театрального представления – водевиль.
- Величайший актер революционного классицизма Ф.Ж. Тальма. Он реформировал классицистическую технику, утвердил подлинный античный костюм и дал толчок развитию французского театра по пути романтизма.



Ф.Ж. Тальма



Комеди Франсез – театр в Париже.

Музыкальное творчество

- Композиторы этого стиля и времени – Ф.Ж. Госсек и Э.Мегюль, Л. Керубини («Лодоиска», «Два дня»).
- Главным представителем этого направления был Л. Бетховен, хотя для поздних его произведений характерны черты романтизма.



Ф.Ж.Госсек



Э.Мегюль

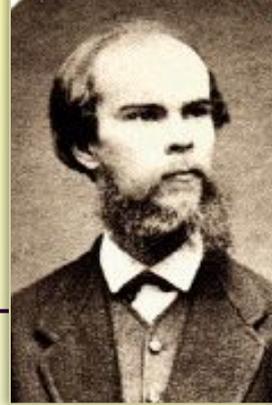
Л.Курубини



Л.Бетховен

СИМВОЛИЗМ

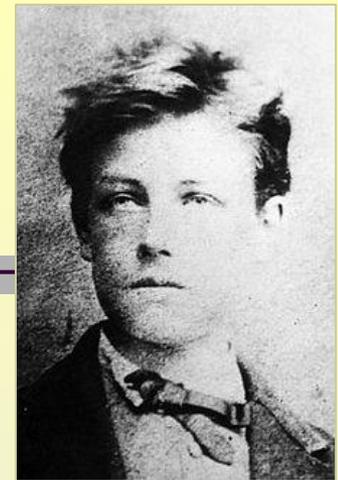
- Крупные представители французского символизма были поэты Поль Верлен («Романсы без слов», «Мудрость»), Стефан Малларме («Иродиада», сборник стихов «Стихотворения»), Артюр Рембо («Сквозь ад», «Озарения»), Шарль Бодлер («Цветы зла»).
- В Германии Стефан Георге отстаивал культ «чистого искусства» («Седьмое кольцо», «Звезда союза»).
- в Австрии — Гуго Гофмансталя («Каждый человек») и Райнера Марии Рильке («Книга образов», «Заметки Мальте Лауридса Бригге»).
- В Бельгии — Мориса Метерлинка лауреат Нобелевской премии 1911 г. («Сестра Беатриса», «Монна ванна», «Синяя птица»), Жоржа Роденбах («Мертвец Брюгге», «Звонарь»).



Поль Верлен



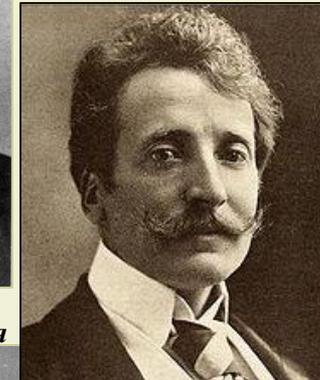
Стефан Малларме



Артюр Рембо



*Гуго
Гофмансталя*

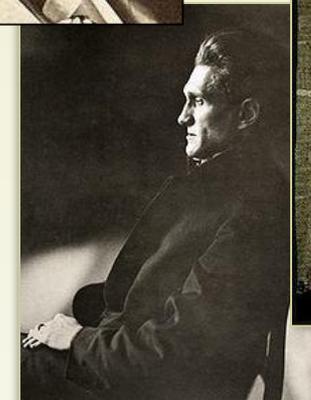


Шарль Бодлер

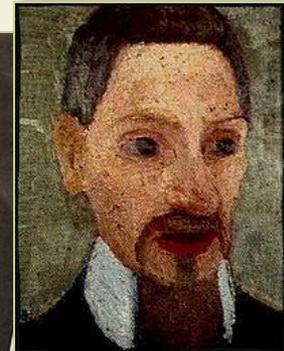


*Мориса
Метерлинка*

*Жоржа
Роденбах*



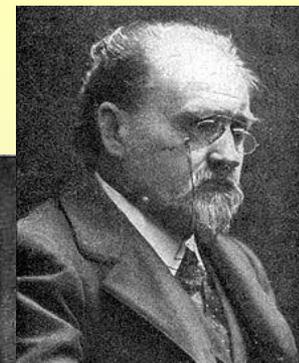
Стефан Георге



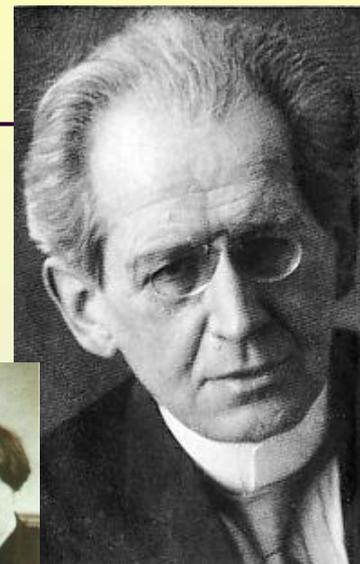
*Райнер Марии
Рильке*

Натурализм – в конце 19 в., происходит перерождение реализма в натурализм.

- В литературе крупными представителями были Эмиль Золя («Ругон-Маккары», «Чрево Парижа», «Западня», «Деньги», «Разгром»); Эдмонд и Жюль Гонкуры («Жермини Ласерте», «Рене Мопре»); немцы Арно Хольц («Книга времени») и Герхарт Гауптман («Перед восходом солнца», «Роза Бернд»); бельгиец Камиль Лемонье.



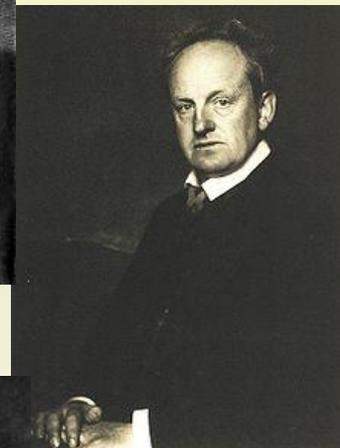
Эмиль Золя



Арно Хольц



Эдмонд и Жюль Гонкуры



Герхарт Гауптман



Камиль Лемонье

Импрессионизм (от франц. Impression – впечатление).

- Импрессионизм представлен в творчестве художников Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Анри Тулуза-Лотрека.
- Скульптор Огюст Роден («Поцелуй»), Франсуа Рюд.
- В музыке Клод Дебюсси, Морис Равель.



Огюст Роден



Поцелуй



Клод Дебюсси



Морис Равель

Постимпрессионизм (от лат. post — после и импрессионизм).

- Представители этого направления были художники Поль Сезанн («Берега Марны»), Винсент Ван Гог («Церковь в Овере»), «Ночное кафе»), Поль Гоген («А ты ревнуешь?», «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»)



Поль Сезанн



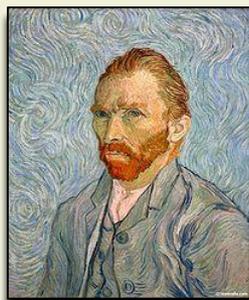
Берега Марны



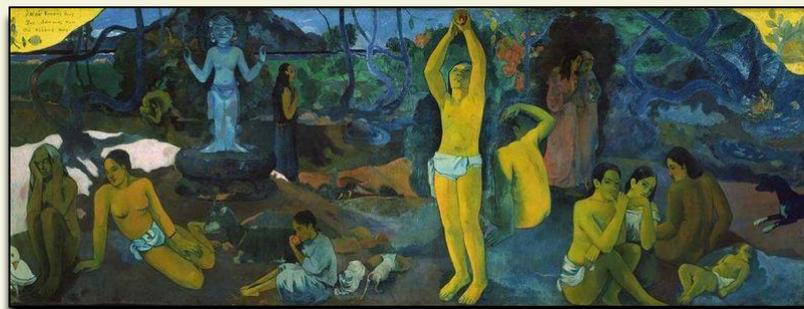
Ночное кафе



А ты ревнуешь?



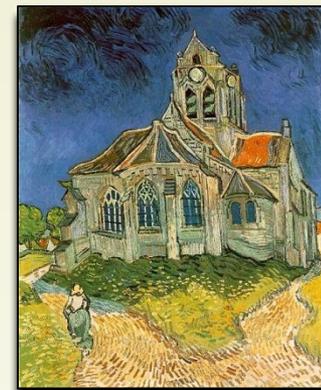
Ван Гог



Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?



Поль Сезанн



Церковь в Овере

Заключение

- Художественная культура XIX в. развивалась под воздействием разнообразных политических, экономических, социальных, религиозных, национальных факторов. Особенное значение для ее развития имела Великая французская революция, провозгласившая идеи свободы, равенства, братства. Революция поставила задачу подготовки общества принять великую идею единой человеческой семьи. В истории человечества это была новая идея, новый идеал.
- Поскольку практика значительно расходилась с провозглашенными революцией идеалами, искусство, развивающееся в этот период, критически осмысливало действительность, поэтому для художественной культуры XIX столетия характерен критицизм.
- Ведущее положение из всех видов художественного творчества заняла литература, которая определяла художественную жизнь этого столетия.
- Помимо искусства слова, XIX в. создал великолепные образцы музыкальных и сценических творений. В музыке достигли высот оперное и балетное искусство, а также симфонические произведения.
- В области пластических искусств наивысшие достижения принадлежат живописи. Искусствовед Лионелло Вентури отмечал: «... по своему числу и мастерству гениальные живописцы XIX века могут выдержать сравнение с живописцами любого из предшествовавших веков¹.»
- В XIX в. окончательно выделилась в самостоятельный вид изобразительного искусства графика, чему способствовало изобретение литографии — гравюры на камне.
- Особенностью развития культуры и искусства XIX в. является разнообразие художественных направлений и стилей, методов и форм, которые менялись буквально каждое десятилетие.
- Развитие отдельных видов искусства осуществлялось неравномерно по странам. Если по масштабу и уровню развития музыкального искусства первенствовали Италия, Германия и Франция, то по литературному творчеству — Франция, Англия. Наивысшие достижения в живописи дали Франция и Испания.
- Нес в себе XIX в. и потери как в определенных направлениях искусства, так и в достижениях отдельных стран.
- Преобладание критического мирозерцания предопределило невозможность создания большого архитектурного стиля. Искусствоведы считают последними достижениями выдающиеся архитектурные ансамбли неоклассического стиля, созданные на рубеже XVIII—XIX веков. В XIX в. успехи утилитарного градостроительства не содержали в себе прогресса художественного зодчества — царили эклектика и заимствование прежних архитектурных стилей.
- То же произошло с монументальной скульптурой. Лучшее из созданного ваятелями XIX в. относится к жанру станковой скульптуры.
- Из того немногочисленного, что явила архитектура, лучшее достигнуто в Англии, в искусстве скульптуры — во Франции.
- Несмотря на многообразие стилей, сложившихся в XIX в., первенствующим считается реалистическое художественное направление, давшее блестящие результаты во всех видах искусства и литературы.