

Культура России XVIII века

Введение

"Век разума и просвещения" - так говорили о своем времени великие мыслители XVIII столетия, провозвестники новых революционных идей.

Условия

- Интенсивный рост русской культуры в XVIII веке в огромной мере был обусловлен крупными преобразованиями во всех областях жизни русского общества, осуществленными в эпоху Петра I.
- Политические и культурные достижения петровской эпохи содействовали укреплению в народе чувства национальной гордости, сознания величия и мощи Русского государства.
- Петровские реформы способствовали экономическому и политическому подъему государства. Намного продвинулось просвещение, что оказало большое влияние на дальнейшее развитие культуры.

Просвещение

- На грани XIX в. в России числилось 550 учебных заведений и 62 тыс. учащихся. Эти цифры показывают подъем грамотности в России и вместе с тем ее отставание по сравнению с Западной Европой: в Англии в конце XVIII в. насчитывалось в одних только воскресных школах более 250 тыс. учащихся, а во Франции количество начальных школ в 1794 г. доходило до 8 тыс. В России же в среднем училось лишь два человека из тысячи.
- Социальный состав учащихся в общеобразовательных школах был чрезвычайно пестрым. В народных училищах преобладали дети мастеровых, крестьян, ремесленников, солдат, матросов и т. д. Неодинаков был и возрастной состав учащихся — в одних и тех же классах обучались и малыши и 22-летние мужчины.

- В России XVIII существовало 3 типа школ: солдатские школы, закрытые дворянские учебные заведения, духовные семинарии и школы.
- подготовка специалистов велась и через университеты — Академический, учрежденный в 1725 г. при Академии наук и существовавший до 1765 г., Московский, основанный в 1755 г. по почину Ломоносова, и Виленский, который формально был открыт лишь в 1803 г., но фактически действовал как университет с 80-х годов XVIII в.

Солдатские школы

Солдатские школы — общеобразовательные училища для солдатских детей, преемники и продолжатели цифирных школ петровского времени. Солдатские дети составляли основную массу студентов Московского и Петербургского университетов. К типу солдатских принадлежали также национальные военные школы, открытые во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе (Кизлярская, Моздокская и Екатериноградская).

Закрытые дворянские учебные заведения

Закрытые дворянские учебные заведения - это частные пансионы, шляхетские корпуса, институты благородных девиц и т. д. всего более 60 учебных заведений, где обучалось около 4,5 тыс. дворянских детей. Сословными учебными заведениями были и благородные пансионы — частные и государственные: Смольный институт благородных девиц, Благородный пансион при Московском университете и т. д. Эти учебные заведения пользовались наибольшей финансовой поддержкой правительства.

Духовные семинарии и школы

Их насчитывалось 66, в них обучалось 20 393 человека. Это были также сословные школы, предназначенные для детей духовенства; разночинцев в них не принимали. Главной задачей этих школ была подготовка преданных церкви и царю священников, но воспитанники семинарий получали и общее образование и нередко становились проводниками грамотности в своих приходах.

На рубеже XVII и XVIII вв. в России закончилось Средневековье и началось Новое время

Если в западноевропейских странах этот исторический переход растягивался на целые столетия, то в России он произошёл стремительно — в течение жизни одного поколения

- Реформы, проведённые Петром I (1689—1725 гг.), затронули не только политику, экономику, но также искусство
- Целью молодого царя было поставить русское искусство в один ряд с европейским, просветить отечественную публику и окружить свой двор талантливыми архитекторами, скульпторами и живописцами
- В то время крупных русских мастеров почти не было
- Пётр I приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал самых талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу, в основном в Голландию и Италию
- Во второй четверти XVIII в. «петровские пенсионеры» (ученики, содержавшиеся за счёт государственных средств — пенсiona) стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство

- XVIII столетие в истории русского искусства было периодом ученичества
- Но если в первой половине XVIII в. учителями русских художников были иностранные мастера, то во второй они могли учиться уже у своих соотечественников и работать с иностранцами на равных
- По прошествии всего ста лет Россия предстала в обновлённом виде — с новой столицей, в которой была открыта Академия художеств; со множеством художественных собраний, которые не уступали старейшим европейским коллекциям размахом и роскошью

- Русскому искусству XVIII в. всего за несколько десятилетий суждено было превратиться из религиозного в светское, освоить новые жанры (портрет, натюрморт и пейзаж) и открыть совершенно новые для себя темы (мифологическую и историческую)
- Поэтому стили в искусстве, которые в Европе последовательно сменяли друг друга на протяжении веков, существовали в России XVIII столетия одновременно или же с разрывом всего в несколько лет

Книгопечатание

В XVIII значительно усилилось книгоиздательское дело. В 1708 г. была проведена реформа шрифта, были введены гражданская печать, что способствовало увеличению светских и гражданских книг, журналов. Были организованы библиотеки, открыты книжные магазины. Широкая книгоиздательская деятельность во многом ускорила развитие литературы. Введение гражданского языка способствовало укреплению светского языка.

Литература

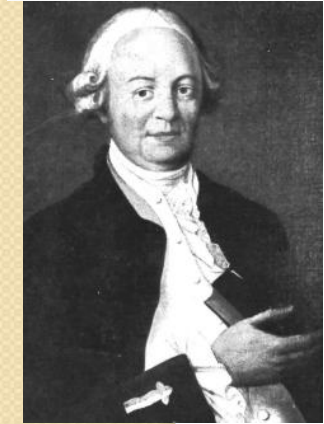

- В это время были очень популярными стихотворные произведения - оды, басни, эпиграммы русского поэта и просветителя Антиоха Кантемира (1708-1744 гг.).

- Поэт В.К. Тредиаковский (1703-1768 гг.) стал реформатором русского языка и стихосложения.

- Основоположником русской драматургии стал А. П. Сумароков (1717-1777), поэт, автор первых комедий и трагедий, директор Российского театра в Петербурге. Он писал в разных жанрах: лирические песни, оды, эпиграммы, сатиры, басни.

В произведениях этих писателей нашли отражение идеи русского классицизма.

Последняя четверть XVIII в. стала временем расцвета творчества крупного поэта Г.Р. Державина (1743-1816). Основным жанром его произведений была ода.

Русские нравы и обычаи выразил в своих социальных комедиях "Бригадир" и "Недоросль" Д.И.Фонвизин. Его комедии положили начало обличительно-реалистическому направлению в литературе.

Основоположником русского сентиментализма стал Н.М.Карамзин (1766-1826 гг.), автор повестей "Бедная Лиза", "Деревня" и др. Основное сочинение Карамзина - "История государства Российского".

Архитектура

Семнадцатым веком завершается 700-летний период каменного древнерусского строительства, вписавшего не одну замечательную страницу в летопись мировой архитектуры.

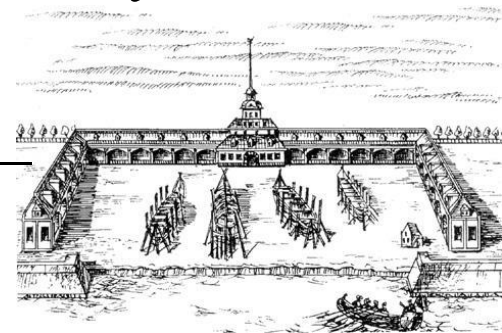
В Петровскую эпоху вносятся новшества в архитектуру и строительство, обусловленные требованиями правительства выразить в архитектурных сооружениях силу, мощь и величие Российской империи.

С политико-экономическим развитием страны новые требования предъявляются к гражданскому строительству.

Наиболее заметными строениями того времени в Москве были Большой Каменный мост, Арсенал в Кремле и др. В 1749 г. Ухтомский организовал в Москве первую в России Архитектурную школу, в которой под его руководством учились В.П.Баженов и М.Ф. Казаков.

- В 1700 году Россия начала Северную войну против Швеции, чтобы освободить русские земли и вернуть Невские берега России. Выход в Балтийское море для России был открыт. Необходимо было только его обезопасить и закрепить.
- 27 мая 1703 года, по чертежу Петра I и военных инженеров заложили крепость нового бастионного типа – Петропавловскую крепость.
- На южном берегу Невы, почти напротив Петропавловской крепости, в 1704 году по чертежу Петра I заложили судостроительную верфь-крепость – Адмиралтейство.

- строительство Санкт-Петербурга. Под защитой трех взаимодействующих крепостей началось его возведение, ставшего с 1712 года новой столицей России.
- Размещение градостроительных сооружений велось по указаниям самого Петра I.
- С 1710 года стали строить только кирпичные дома.
- Т.к. квалифицированных специалистов не хватало, то в 1710 году были приглашены: итальянцы, немцы, голландцы. Они должны были не только строить, но и подготавливать русских архитекторов из учеников, работавших с ними.

Доменико Трезини *(1670—1734)*

- Доменико Джованни Трезини - архитектор и инженер, швейцарец по происхождению
- С 1703 года работал в России, став первым архитектором Санкт-Петербурга
- Трезини проектировал важнейшие постройки Петербурга — Петропавловскую крепость и её собор, здание Двенадцати коллегий, а также дворцы фаворитов Петра I
- Петропавловский собор и теперь выглядит весьма необычно для православного храма
- Над зданием главенствует не купол, а острый шпиль колокольни
- Нет привычной полукруглой апсиды (выступа, перекрытого полу куполом или полу сводом) с восточной стороны храма, где находится алтарь
- Скромное убранство собора противоречило традициям московской архитектуры XVII в.
- Он не случайно стал символом Петербурга — в нём заложены основы всего образного архитектурного стиля новой столицы

Русское барокко, тяготевший к созданию героизированных образов, к прославлению могущества Российской империи, наиболее ярко проявился в архитектурных сооружениях одного из крупнейших зодчих этого направления — Ф. Б. Растрелли.

По его проектам созданы величественные дворцовые ансамбли в Петербурге (Зимний, Строгановский дворец, и в Петергофе, в Царском Селе (Екатерининский дворец,).

Торжественный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё искусство Срединны XVIII века.

Франческо Растрелли

(1700 - 1771)

Родился в Италии, но в 1716 году вместе со своим отцом приехал в Россию. Является автором крупнейших дворцовых ансамблей:

- ❖ Зимний дворец
- ❖ Большой дворец в Петергофе
- ❖ Большой Екатерининский дворец
- ❖ Дворец Строгановых
- ❖ Смольный дворец
- ❖ Андреевская церковь в Киеве

Зимний дворец

Нарядность и великолепие силуэту здания придают скульптуры и вазы, установленные над карнизом по всему периметру здания.

Большой дворец в Петергофе

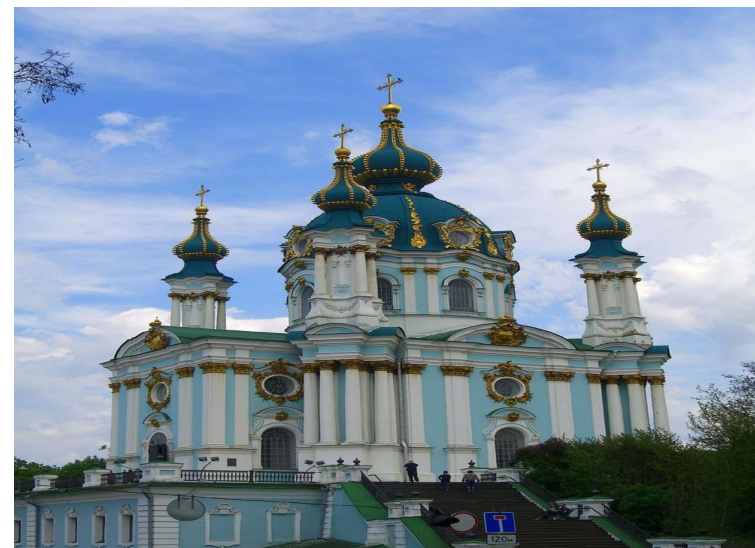
Богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами.

Дворец Строгановых

Специфика стиля:

- Колонны
- Полуколонны
- Пилястры
- Кариатиды
- Атланты

Андреевская церковь в Киеве

Екатерининский дворец является одним из самых знаменитых сооружений зодчего.

Архитектор виртуозно применяет любимые художественные средства: пространственный размах композиции, пластика, рельефность архитектурных форм, выразительный ритм колоннад, активное включение скульптуры в декор.

В полной мере используется и характерное для Растрелли цветовое решение: контраст белых колонн, лазурно-голубого поля стен и золото архитектурного декора.

- В 1760-х годах в России произошла смена архитектурно-художественного стиля. Декоративное барокко, уступило место классицизму, быстро утвердившемуся в Петербурге и Москве, а затем распространившемуся по всей стране.
- Классицизм (от лат.- образцовый) – художественный стиль, развивающийся путем творческого заимствования форм, композиций и образцов искусства античного мира и эпохи итальянского возрождения.

Классицизм в архитектуре

В 60-ых годах на смену декоративному барокко приходит классицизм.

Особенности:

- симметричность композиций
- гармония пропорций
- геометрически правильные планы
- сдержанность
- строгость

- Для руководства повсеместной градостроительной деятельностью в декабре 1762 года было учреждена комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Созданная для регулирования застройки обеих столиц, вскоре стала руководить всем градостроительством в стране. Комиссия функционировала до 1796 года.
- Помимо урегулирования планировки Петербурга и Москвы комиссия за 34 года создала генеральные планы 24 городов (Архангельска, Астрахани, Твери, Нижнего Новгорода, Казани, Новгорода, Ярославля, Костромы, Томска, Пскова, Воронежа, Витебска и других).

- В XVIII России были созданы архитектурные творения, являющиеся достоянием не только России, но и всего мира. Некоторые из них, а именно: Баженов В. И. – строительство Большого Кремлевского дворца и здания коллегий на территории московского Кремля. и до сих пор одной самой совершенной работой всего русского классицизма конца XVIII века.
- Создание в подмосковном селе Царицыно загородной царской дворцово-парковой резиденции.
- Дом Пашкова, ныне старое здание Библиотеки В. И. Ленина является до сих пор одной самой совершенной работой всего русского классицизма конца XVIII века.
- Завершением творчества Баженова был проект Михайловского замка в Петербурге.

В. И. Баженов

(1737 - 1790)

Сын дьячка одной из придворных кремлевских церквей.

Учился в школе Д. В. Ухтомского и в гимназии Московского университета, работал в Петербурге. От Академии художеств был отправлен учиться во Францию и Италию.

Владимирская церковь в Быково

Причудливое сочетание барочных и готических форм.

Дом Пашкова

Два главных фасада — один смотрит на проезжую часть и имеет торжественный характер, другой — ориентирован во двор и имеет более уютный вид.

М. Ф. Казаков

(1738 – 1812)

- В Москве разработал типы городских жилых домов и общественных зданий, организующих большие городские пространства: Сенат в Кремле (1776-87), университет (1786-93), Голицынская больница (1796-1801), дома-усадыбы Демидова (1779-91), Губина (1790-е гг.).
- Применил большой ордер в оформлении интерьеров (Колонный зал Дома Союзов).
- Руководил составлением генерального плана Москвы, организовал архитектурную школу.

Сенатский дворец явился крупнейшим воплощённым проектом Казакова. Согласно задумке архитектора здание должно было символизировать гражданские идеалы, законность и правосудие, а воплощение этих идеалов архитекторы находили в классических формах античности. Этим объясняется строгая и сдержанная лаконичность здания, увенчанного куполом, классической формой которого Казаков хотел усилить архитектурную выразительность Красной площади как главной площади первопрестольной столицы.

- Наиболее важными прогрессивными традициями русского зодчества, имеющими огромное значение для практики поздней архитектуры, являются ансамблевость и градостроительное искусство.
- Архитектура преобразовывалась во времени, но тем не менее некоторые особенности русского зодчества бытовали и развивались на протяжении столетий, сохраняя традиционную устойчивость вплоть до XX века, когда космополитическая сущность империализма не стала их постепенно истирать.

*Изобразительное
искусство*

- Это время расцвета портретной живописи. Наиболее известные художники петровского времени - Андрей Матвеев и Иван Никитин - основоположники русской светской живописи.
- К концу 20-х годов наметился перелом к придворному направлению живописи. Лучшие портретисты XVIII в. - А.П.Антропов, Ф.С.Рокотов, Д.Т.Левицкий, В.Л.Боровиковский.
- Классическое направление в скульптуре представляли Федор Шубин, Михаил Козловский.
- В конце 18 в. формируется одна из богатейших художественных коллекций мира - Эрмитаж. В его основе лежит частная собрание картин Екатерины II.

- В 18 в. продолжалось развитие театра. Открывались новые театры, ставились спектакли по пьесам русских авторов - Сумарокова, Фонвизина.
- Балет в России зародился как отдельные танцевальные номера в антрактах драматических и оперных спектаклей.
- В 1741 г. по указу дочери Петра Елизаветы была учреждена русская балетная труппа.
- Продолжал развиваться и крепостной театр. В историю театра вошли имена крепостных актеров Прасковьи Жемчуговой, Михаила Щепкина и др.
- В XVIII веке театр приобрел огромную популярность, стал достоянием широких масс.

Музыка

- В XVIII в. начинает распространяться светское музыкальное искусство. Создается Филармоническое общество, в котором исполняется старинная и классическая музыка, формируется композиторская школа, появляются русские композиторы - авторы оперной, камерной музыки.
- Петровская эпоха положила начало развитию светской музыки нового типа. Творчество этого времени пока еще очень незначительно: оно ограничивается в основном простейшими жанрами прикладной музыки - военной, застольной, танцевальной.
- Новая функция музыкального искусства особенно полно проявилась в жанрах парадной, торжественной музыки.

- Особой популярностью пользовались танцевальные жанры.
- Танцы петровских ассамблей - менуэт, полонез, англес - прочно укоренились на русской почве, а некоторые из них, в первую очередь менуэт, стали излюбленными в дворянском обществе.
- К музыкальному искусству, несмотря на сословные ограничения, тянутся все более широкие слои населения, и даже представители крепостного сословия теперь составляют едва ли не основную группу музыкантов-профессионалов.
- К концу XVIII века можно говорить о вполне сложившихся, устойчивых национальных традициях в области музыкального исполнительства, оперного театра, концертной жизни.

Опера

- Ведущим музыкальным жанром становится опера. Ведущим оперным композитором того времени являлся Д.С.Бортнянский - автор около 200 произведений. В конце века появляется жанр камерной лирической песни - русский романс на стихи русских поэтов.
- Опера привлекает к себе и широкую аудиторию и лучшие творческие силы. Опера вызывает живые отклики в общественном мнении, в поэзии, литературе и критике. С большой непосредственностью и полнотой она отображает передовые, демократические тенденции русского искусства.
- В опере, как и в комедии, затрагивались самые острые, коренные проблемы русской действительности, и в первую очередь вопрос о социальном неравенстве, о тяжелом, бесправном положении крепостного крестьянства.

- Русская опера XVIII века - это прежде всего реалистическая опера-комедия бытового плана, тесно связанная со всем укладом русской общественной жизни.
- Опера, со всей сложностью и многообразием ее форм, питала всю русскую профессиональную музыку содействовала развитию других жанров.
- В ней коренились основы и русского симфонизма, и русской хоровой классики. Тесно соприкасаясь с народной песней и бытовым романсом, она оказывала воздействие и на профессиональную вокальную лирику.
- Активное развитие оперной драматургии в XVIII веке во многом заранее обусловило ту важную роль, которую суждено было играть оперному жанру в творчестве композиторов-классиков.

Заключение

- Восемнадцатый век в области культуры и быта России — век глубоких социальных контрастов, подъема просвещения и науки.
- XVIII век был знаменателен для России заметными переменами и значительными достижениями в области искусства.
- Изменились его жанровая структура, содержание, характер, средства художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, и в графике русское искусство выходило на общеевропейские пути развития.

- Получили развитие все направления культуры - образование, книгопечатание, литература, архитектура, изобразительное искусство. Появились новые литературные журналы, художественная литература, общедоступный театр, светская музыка.
- Идет становление русского классицизма. Развитие культуры 18 в. подготовило блестящий расцвет русской культуры 19 в., ставшей неотъемлемой составной частью мировой культуры. Однако в отличие от предыдущего периода времени на культуру большое влияние оказывало дворянство, а также продолжалось засилье иностранцев.