

Литература, театр, музыка в первой половине **XIX** века

Выполнили:
Халлик Анна
Донкина Кристина

Литература первой половины XIX века

- Огромное значение в развитии национальной и духовной жизни русского народа в общественном движении имела литература.
- Она стала не только средством познания жизни, но и мощным оружием в борьбе за ее переустройство

Александр Сергеевич Пушкин

- Подлинным создателем новой русской литературы и литературного языка стал великий Пушкин (1799-1837). **Александр Сергеевич Пушкин явился основоположником русского реализма.** Его художественные произведения составляют гордость русского народа, принадлежат к шедеврам мировой литературы. Разделяя взгляды декабристов, Пушкин всей душой ненавидел самодержавный строй и крепостное право.
- Творчество Пушкина проникнуто любовью и уважением к народам России. Продолжая традиции А. Н. Радищева, поэт создал оду «Вольность», проникнутую ненавистью к царизму. Он писал:
- Самовластительный злодей!
- Тебя, твой трон я ненавижу

Пушкин был другом многих декабристов.

Во время восстания он был в ссылке, в Михайловском. Позднее на вопрос царя, с кем бы он был, если бы во время восстания находился в столице, Пушкин ответил, что он был бы со своими друзьями-декабристами на Сенатской площади. Этого ответа царь никогда не мог простить поэту.

Правительство преследовало Пушкина, подвергало его ссылкам, установило за ним полицейский надзор. Цензура не пропускала в печать многие его произведения. В 1837 г. Пушкин погиб на дуэли. В смерти поэта было повинно

Михаил Юрьевич Лермонтов

- Гениальный русский поэт **Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)** откликнулся на гибель А. С. Пушкина стихотворением «Смерть Поэта», в котором гневно бросил высшему обществу обвинение в смерти поэта:
 - А вы, надменные потомки
 - Известной подлостью прославленных отцов.
 - Пятою рабскою поправшие обломки
 - Игрою счастья обиженных родов!
 - Вы, жадною толпой стоящие у трона,
 - Свободы, Гения и Славы палачи!
 - Таитесь вы под сению закона,
 - Пред вами суд и правда - все молчи!..

- Лермонтов создал замечательные образцы поэзии и реалистической прозы, глубоко вскрыл пороки современного ему общества. В «Герое нашего времени» он нарисовал типический образ своего современника - образ лишнего человека - человека, не находившего себе места в условиях затхлой крепостнической обстановки николаевского царствования. Царизм безжалостно преследовал великого поэта. Как и Пушкин, Лермонтов погиб на дуэли.

Николай Васильевич Гоголь

- В развитии культуры народов нашей страны исключительно велика роль **Николая Васильевича Гоголя (1809-1852)**. В «Мертвых душах» и «Ревизоре» Гоголь обнажил язвы крепостнической России и вынес ей суровый приговор. Его гениальные произведения подводили читателя к выводу о необходимости борьбы с крепостничеством и ликвидации строя, основанного на насилии и невежестве. **«Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России»**, - писал Н. Г. Чернышевский.

Русский театр XIX века

The background of the slide features a historical illustration. The upper portion shows a large, classical-style building with a prominent dome and arched windows, likely a theater or government building. The lower portion shows a busy street scene with people in 19th-century attire, including a woman in a red dress and a man on a bicycle.

Русский театр в девятнадцатом столетии отличался некой двуликостью – с одной стороны он продолжал все так же остро реагировать на различные социальные и политические изменения в государственном устое, а с другой – совершенствоваться под влиянием литературных новаторств.

- Деятнадцатый век становится хорошей платформой для появления и развития многих талантливых драматургов, которые своим творчеством делают огромный вклад в развитие театрального искусства. Самой яркой персоной драматургии первой половины столетия является Н.В. Гоголь. По сути, он не был драматургом в классическом смысле этого слова, но, невзирая на это, сумел создать шедевры, которые мгновенно обрели мировую славу и популярность. Такими произведениями можно назвать «Ревизора» и «Женитьбу». В этих пьесах очень наглядно изображена полная картина общественной жизни в России. Причем, Гоголь не воспевал ее, а наоборот, резко критиковал.

"Ревизор" Н.В. Гоголь.

- Основоположником современной русской драматургии принято считать А.Н. Островского. В своих творениях он очень правдиво и реалистично описывал купеческую среду и их нравы. Такая осведомленность обусловлена продолжительным периодом жизни в подобной среде. Островский, будучи юристом по образованию, служил в суде и видел все изнутри. Своими произведениями талантливый драматург создал психологический театр, который стремился заглянуть и максимально раскрыть внутреннее состояние человека.

*"Гроза" А.Н.
Островский*

- В 1824 г. открывается Малый театр в Москве, а в 1832 г. - Александрийский в Петербурге.

Павел Степанович Мочалов

Великим художником сцены в это время жестокой и мрачной реакции был актер-романтик **Павел Степанович Мочалов** (1800 - 1848). Он стал выразителем тоски, боли, отчаяния целого поколения, стремления к бунту против гнета, произвола и насилия власти царского самодержавия. Его игра в трагедиях Шекспира, в драмах Шиллера потрясала зрителей. Публика забывала обо всем, прощала бедность и небрежность оформления спектакля, когда на сцену выходил Ричард III - Мочалов. Они видели перед собой демона зла, горбуна с пылающими глазами, с неукротимой энергией, безжалостно сметающей все на своем пути к поставленной цели. Вершиной творчества Мочалова стала роль Гамлета.

М.Щепкин талантливый артист исполнил огромное количество ролей, в основном, комедийных. Щепкин поспособствовал выходу актерской игры за пределы существующих на то время шаблонов. Каждый из его персонажей обладал собственными индивидуальными чертами характера и внешности. Каждый герой был личностью.

М. Щепкин (в центре)

МУЗЫКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

- Первая половина XIX в. стала временем формирования в России национальной музыкальной школы. В этот же период создается русская национальная опера. Для русской музыкальной культуры первой половины XIX характерно повышенное внимание к опере и камерной вокальной музыке. Особенно популярны были программные симфонические произведения, в том числе симфоническая миниатюра.

Опера
«Жизнь за царя»
(«Иван Сусанин»)
1836 год.

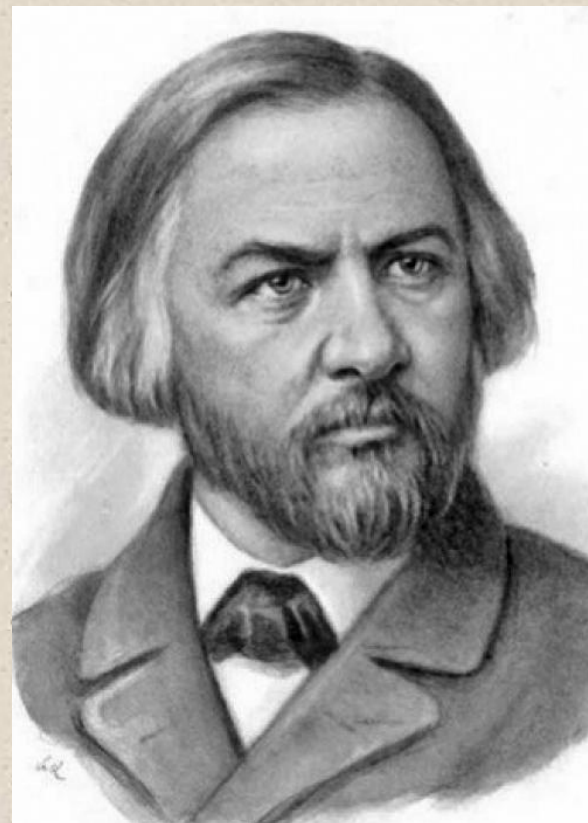
Опера М.И. Глинки "Иван Сусанин" - героическая народная музыкальная драма. Это первая русская национальная опера. Сюжетом для создания оперы послужило предание о героическом подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина во время оккупации России польскими захватчиками

Михаил Иванович Глинка

1804 - 1857

Глинка — основоположник русской классической музыки и первый русский композитор мирового значения. Творчество Глинки завершило процесс формирования отечественной композиторской школы и вместе с тем открыло новые пути русской музыки, занявшей в XIX веке одно из ведущих мест в европейской культуре. В произведениях Глинки нашел свое яркое выражение подъем русской национальной культуры, порожденный событиями Отечественной войны 1812 года. Подобно Пушкину Глинка создал прекрасное и гармоничное искусство, воспевающее красоту и радость жизни, торжество разума, добра и справедливости.

В своем творчестве Глинка обращался к различным музыкальным жанрам — опере, романсу, симфоническим произведениям, камерным ансамблям, фортепианным пьесам и другим сочинениям. Важнейшими качествами музыки Глинки были выразительность и пластичность мелодий, тонкость гармонии и стройность формы, изящество инструментовки. Его музыкальный язык, впитав в себя своеобразные черты русской народной песни и итальянского бельканто, венской классической школы и романтического искусства, стал основой национального стиля русской классической музыки.

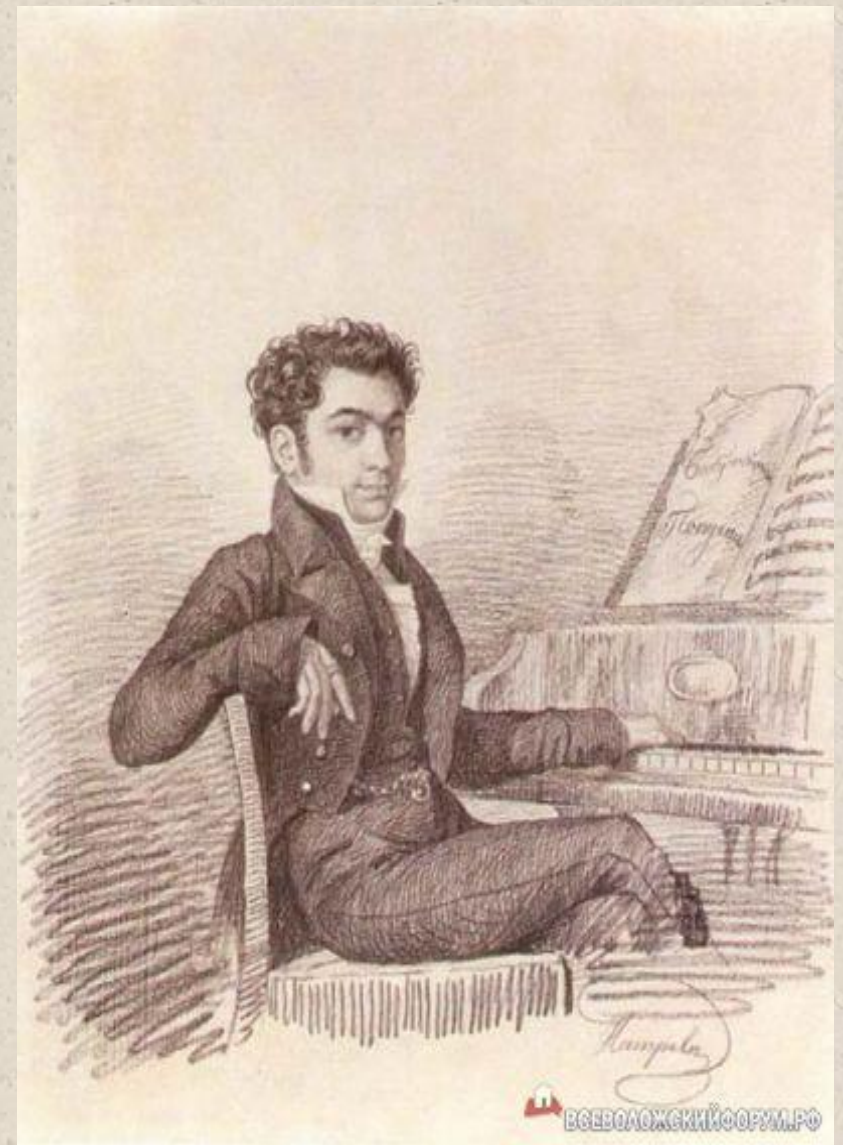

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЕРСТОВСКИЙ

Русский композитор.
Один из крупнейших мастеров
вокальной лирики первой половины XIX
века.

Автор преимущественно музыкально
сценических произведений — опер и
опер-водевилей, а также баллад. В
течение тридцати пяти лет он был
служащим московских Императорских
театров — этот период получил в
театральном мире название «Эпоха
Верстовского».

В русской вокальной лирике Верстовский
создал новый жанр — балладу, или
«драматические кантаты», как он сам
называл такие сочинения.

Александр Александрович Алябьев (1787—1851)

- Творчество Алябьева разнообразно, оно включает в себя различные жанры — оперы, балет, водевили, произведения для оркестра, фортепианные пьесы, камерные ансамбли (трио, квартеты), хоровые сочинения. Но важнейшее место среди его сочинений занимают многочисленные романсы (свыше 150-ти). Одним из самых популярных является созданный в 1825 году на стихи Дельвига «**Соловей**». Романс принадлежит к жанру «русской песни» и написан в куплетной форме с неторопливым запевом и быстрым припевом. Нежная проникновенная мелодия тесно связана с интонациями русских лирических песен, ей свойственна ладовая переменность, идущая из народной музыки (ре минор — фа мажор, до мажор — ля минор). Ее плавные закругленные четырехтактные фразы поддерживаются скромным «гитарным» аккомпанементом:

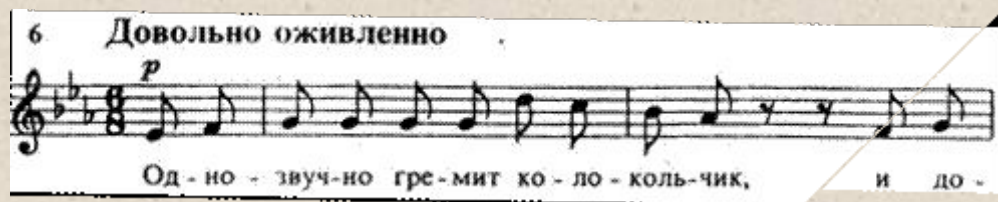
- **Не спеша, с чувством:**

Александр Львович Гурилев (1803—1858)

Вокальное творчество Гурилева включает в себя около 90 романсов и сборник «47 русских народных песен», обработанных для голоса с фортепиано. Он, как и Варламов, предпочитал жанр «русской песни» и лирический романс. Его музыке свойственны нежная элегичность, мечтательность и задушевная искренность высказывания. Песня «**Колокольчик**» (стихи И. Макарова) характерна для композитора своим задумчивым лирическим настроением, связанным с образами русской природы и дальней дороги, так широко воспетыми отечественной поэзией. Здесь проявилась одна из главных особенностей «русских песен» Гурилева — использование изящного вальсового ритма в сочетании с простой и сдержанной мелодией, ее тонкой щемящей интонацией:

6 Довольно оживленно

p

Од - но - звуч-но гре-мит ко - ло - коль-чик, и до -

