

*Культура России первой
половины XIX в.*

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1. Социально-исторические условия.
- 1). **Общественная мысль.** Первая половина XIX в. была для России переломной эпохой, насыщенный важными социально-политическими процессами, вызвавшими небывалый подъем общественной мысли. Брожение умов, охватившее всю страну оказало огромное влияние на развитие культуры.
Эстетическая и политическая мысль необычайно приблизились друг к другу, значительно возросла социальная значимость всех областей культуры, все чаще выполнявшей агитационно-пропагандистские функции.
- 2). Заметное влияние на развитие всех областей культуры оказала **Отечественная война 1812 г.**, вызвавшая подъем национального самосознания.
- 2. Основные тенденции.
- 1). Усиление социально-политической роли культуры, ее воспитательной и агитационно-пропагандистской функций обусловили тенденцию ко все более полной **регламентации государством** развития всех ее областей.
- 2). **Общая демократизация** культуры способствовала росту числа разночинцев среди ее деятелей и расширению сферы художественного творчества.
- 3). Особенности социально-политического развития России обусловили **одновременное развитие двух взаимосвязанных и в то же время противоречивых тенденций.** С одной стороны, культура социальной верхушки общества все больше отрывалась от чуждых ей интересов народа. С другой стороны, рос интерес общества к народной культуре, под влиянием которой были созданы лучшие художественные произведения эпохи. Таким образом, *при сохранении и углублении разрыва между элитарной и народной формами культуры наблюдался их синтез.*

2. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

- Образование по-прежнему было привилегией господствующего класса, оставаясь труднодоступным для представителей средних социальных слоев и практически недоступным для представителей низших сословий.
1. **Государственная политика в области образования. Органы государственного управления образованием.** Потребности экономического развития страны вынуждали правительство расширять сферу образования. Для организации просветительских учреждений и управления ими в 1802 г. было создано *Министерство народного просвещения* (с 1817 г. - *Министерство духовных дел и народного просвещения*).
- Изданное в 1803 г. *Положение об устройстве учебных заведений* предусматривало создание 4-хступенчатой бессословной системы образования: приходские школы, уездные училища, гимназии, университеты. На практике изменения коснулись только системы высшего образования, для развития начального и среднего образования ничего сделано не было, их сеть росла крайне медленно. В соответствии с *Уставом учебных заведений* 1828 г. учреждалась 3-хступенчатая система образования, находящаяся под сильным полицейским и церковным контролем: для детей самых нижних состояний (кроме крепостных крестьян) предназначались *приходские училища*; для детей городских обывателей - *уездные училища*, а для детей дворян - *гимназии*.

2. Система образования. К середине XIX в. сеть **низших и средних учебных заведений** оставалась неразвитой.

- 1). **Начальная школа.** Для **крепостных крестьян** не было создано никаких государственных учебных заведений, лишь единицы из них могли научиться грамоте у местного дьячка. В начале века для **государственных крестьян** начали открывать *приходские школы* с программой обучения на 1 год, в которой преобладали богословские предметы. К 1854 г. в стране насчитывалось около 2,5 тысяч приходских школ с числом учащихся около 100 тысяч. Программа **уездных училищ** для **мещан** была несколько шире, но в ней также преобладали богословские предметы.
- 2). **Средняя школа.** В соответствии с *Уставом учебных заведений, подведомственных Университетам* (1804) во всех губернских городах планировалось открытие *гимназий* для **выпускников уездных и других училищ независимо от социального происхождения**. Устанавливался 4-хлетний курс обучения с достаточно широкой программой (иностранные языки, география, история, математика, статистика, коммерческие и изящные науки и т.п.). Количество гимназий росло крайне медленно, в 1809 г. их было всего 32. По уставу 1828 г. гимназии, курс обучения в которых увеличился до 7 лет, стали **закрытыми учебными заведениями для детей дворян**. Для них же открывались кадетские училища; по-прежнему практиковалось частное и домашнее обучение, в программу которого входило в основном обучение иностранным языкам, хорошим манерам, музыке, танцам.

● 3). Значительно большие успехи были достигнуты в области **высшего образования**.

- **Либеральные реформы**. В начале века система высшего образования, которую в большей степени затронул либеральный дух реформ Александра I, переживала заметный подъем. Значительно возросла сеть высших учебных заведений. Были открыты **Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский университеты; Главный педагогический институт в Петербурге (с 1819 г. - университет); Царскосельский (Александровский) лицей; Демидовский лицей в Ярославле, Ришельевский лицей в Одессе** и ряд других высших учебных заведений. Университетский устав 1804 г. предоставлял университетам значительную автономию: ректор и его помощники избирались советом профессоров, университеты становились центрами просветительной деятельности, ведали училищами своего округа, цензурой над печатью.

- **Усиление политической реакции** после Отечественной войны 1812 г. отразилось и на положении высшей школы. Автономия университетов была ограничена, над высшей школой устанавливался постоянный контроль. Циркуляр Александра I объявил главной задачей университетов воспитание в студентах верных подданных государя и верных сынов православной церкви;

● Николай I еще более ужесточил борьбу с крамолой. Университетский устав 1835 г. полностью уничтожил автономию и четко регламентировал все стороны университетской жизни, для контроля над которой учреждалась должность попечителя учебного округа; была введена высокая плата за обучение. В конце 40-х годов преподавание философии было включено в курс богословия.

● Но развитие российской школы продолжалось. Был открыт еще один **университет в Киеве (1834)**. Под воздействием необходимости возникали новые технические учебные заведения: **Петербургский практический технологический институт (1828), Московское ремесленное училище (будущее МВТУ им. Н.Э. Баумана) (1830), институт гражданских инженеров (1842), высшая Горьковская сельскохозяйственная школа (1840)** и т.д. Они получили статус вузов позже, но уже тогда готовили специалистов высшей квалификации. В 1835 г. при Министерстве юстиции было создано Правовое училище.

● Николай I прекрасно понимал значение педагогического образования, уделяя ему особое внимание. Университетский устав 1835 г. при всей его реакционности способствовал развитию сети учительских институтов, увеличивших курс до 4-х лет.

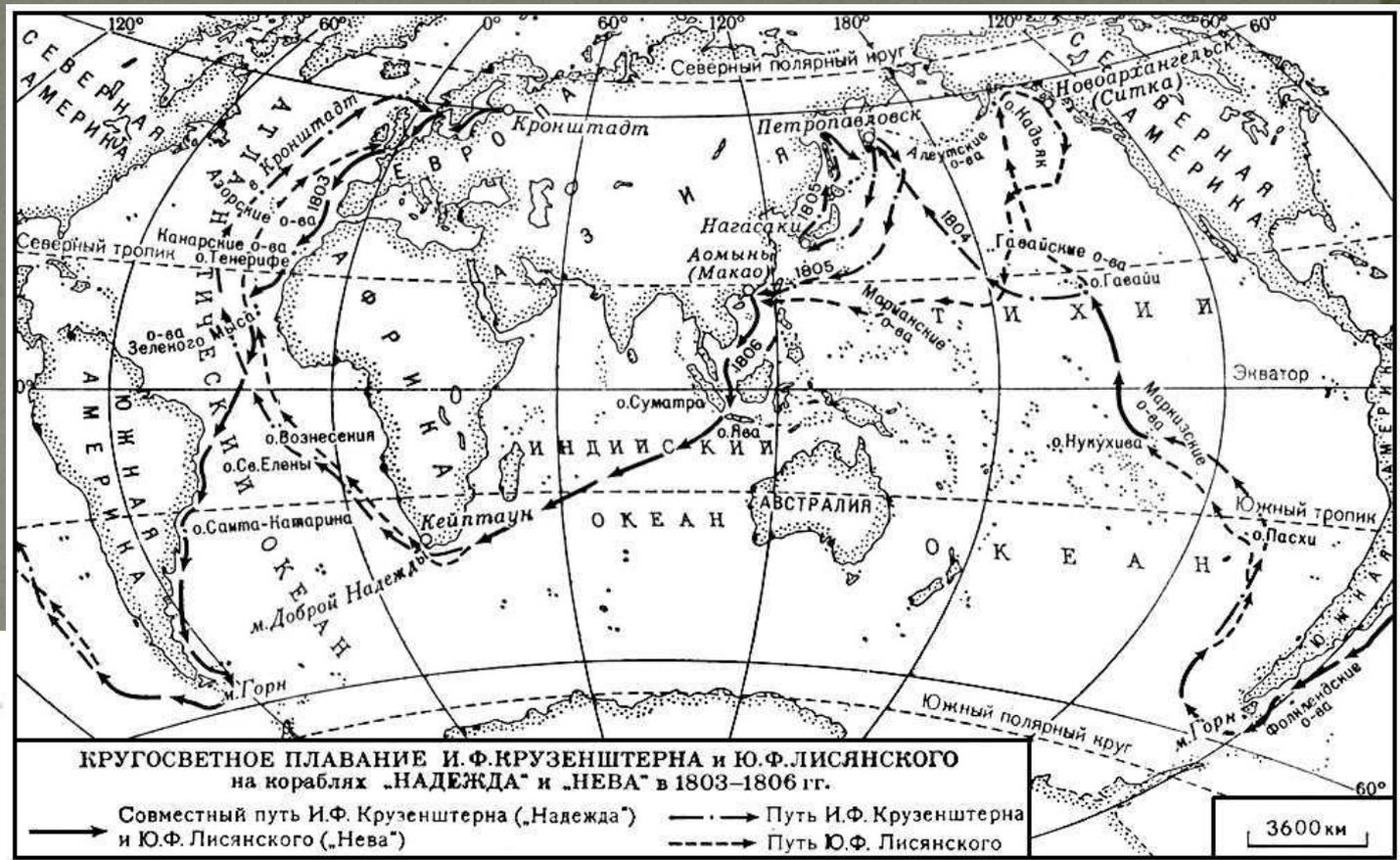
- - **Общие итоги.** К началу 60-х годов в Российской империи насчитывалось 8 университетов и ряд других высших учебных заведений: Технологический институт в Петербурге; Институт инженеров путей сообщения, Горный и Межевой институты, Высшее техническое училище в Москве; Нежинский лицей и др. Несмотря на предпринятые правительством Николая I жесткие меры, в некоторых университетах сохранились демократические традиции, особенно сильны они были в Московском университете. Стремление к преобразованиям получали некоторые даже выпускники таких закрытых учебных заведений как Правовое училище.
 - 3. Крайне медленно развивалось **женское образование**, начало которому было положено в предыдущем столетии. Для дворянок существовало несколько закрытых институтов (школ), частные и государственные благородные пансионы. В Петербурге и Москве были созданы школы для девиц обер-офицерского звания, в 30-е годы были открыты школы для дочерей гвардейских солдат и матросов-черноморцев. В 1858 г. в Петербурге была открыта первая женская гимназия - *Мариинская*.
 - Основная масса женщин по-прежнему была лишена возможности получить даже начальное образование.
4. **Внешкольное просвещение.** Незрелость государственной системы общего образования, с одной стороны, и растущие духовные потребности народных масс, с другой, обусловили распространение традиций самообразования среди всех слоев населения. Росло число частных библиотек, были образованы библиотеки гимназий, уездных училищ; грамотеи и любители книг стали появляться даже среди крепостного крестьянства. В 1830 г. был издан *циркуляр об открытии публичных библиотек во всех губернских городах России* (к середине столетия было открыто 39 библиотек). Организовывались публичные лекции, пользовавшиеся большой популярностью.
5. **Цензура.** После ослабления цензуры при Александре I, цензурный устав, принятый в 1826 г., прозвали чугунным за его жесткость. В 1848 г. для постоянного цензурного надзора за духом и направлением российской литературы и периодической печати был создан *секретный (бутурлинский) комитет*.

3. НАУКА

- Развитие производства, начавшийся в стране промышленный переворот, расширение внешних и внутренних экономических связей и преобладание рационалистического мировоззрения способствовали активизации научной мысли.
- 1. Потребности растущего производства обусловили опережающие темпы развития **естественных наук**.
- 1). Большой вклад в развитие **географической** и **этнографической наук** внесли русские путешественники. В ходе **первой русской кругосветной экспедиции** под командованием **Н.Ф.Крузенштерна** и **Ю.Ф.Лисянского (1803-1806)** были изучены и сделаны съемки островов Тихого океана, побережья Китая, острова Сахалин, полуострова Камчатка. **Экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена** и **М.П.Лазарева (1819-1821)** были открыты **Антарктида** и **многочисленные острова**. Богатейшие сведения об островах Тихого и Ледовитого океанов, Аляске, Сахалине, побережье Кореи и др. территориях были собраны русскими путешественниками **Г.И.Невельским**, **Е.В.Путятым**, **В.М.Головным** и другими.
- 2). Мировую известность приобрела русская **математическая школа**. Открытая в 1826 г. **Н.И.Лобачевским неевклидова геометрия** радикально изменила научные представления о пространстве. Большой вклад в изучение **прикладной математики** внес **П.Л.Чебышев**. **М.В.Остроградский** проводил исследования в области **математической физики**, **аналитической** и **небесной механики**.

И. Ф. Крузенштерн.

Лисянский Ю. Ф

- 3). Интенсивные теоретические и прикладные исследования обусловили возникновение новых отраслей научных знаний, в том числе смежных. **В.В.Петров** заложил основы **электрохимии** и **электрометаллургии**, **П.П.Аносов** - основы **металлографии**.
 - 4). **Химическая наука** развивалась в тесной связи с промышленным производством. Химик **Н.Н.Зинин** разработал технологию синтеза анилина, употреблявшегося в текстильной промышленности в качестве закрепителя красок.
 - 5). Выдающийся **астроном Я.Струве** создал в 1839 г. в Пулкове (под Петербургом) образцовую **астрономическую обсерваторию**.
 - 6). Значительных успехов достигла **медицина**. **Н.И.Пирогов** заложил основы **военно-полевой хирургии**. Он первый применил при операциях эфирный наркоз и антисептические средства, ввел неподвижную гипсовую повязку, мировую известность получил его атлас **Топографическая анатомия**. **А.М.Филомафитский** разработал теорию переливания крови.
2. **Техника**. Растущая связь науки с производством способствовала созданию новых областей техники, разработке и внедрению новых технических средств. Физик **Б.С.Якоби** построил первый практически пригодный **электромотор**; открыл **гальванопластику**, с помощью которой в его мастерской производили медные барельефы для Исаакиевского собора, Эрмитажа и Большого театра.
- Инженер **П.Л.Шиллинг** создал первый **электромагнитный телеграф**, соединивший Петербург и Кронштадт.
 - Крепостные мастера отец и сын **Черепановы** построили первую **железную дорогу** и **машину для нее с паровой тягой**.

3. **Гуманитарные науки.** Развитие рационалистического мышления и активизация общественного движения вызвали интенсивное развитие гуманитарных наук и всплеск интереса к ним.
- 1). Большой шаг вперед сделала **историческая наука**, характерной особенностью которой становится тяготение к созданию **обобщающих трудов по истории России**. В этих трудах отразилась борьба различных общественно-политических направлений.
Дворянская историческая наука представлена трудами **М.П. Погодина** и **Н.Г.Устрялова**. Апологетикой самодержавия проникнута опубликованная в начале века 12-томная **История государства Российского Н.М.Карамзина**.
 - Труды **С.М.Соловьева**, в первую очередь его **История России с древнейших времен в 29 томах**, положили начало становлению и росту новой русской исторической науки.
 - Идеи **скептической школы** развивал в своих лекциях и статьях **М.Т. Каченовский**. Исходя из представления о том, что каждый народ неизбежно переживал баснословный период, Каченовский подвергал сомнению достоверность многих ранних письменных источников; **Историю Карамзина** он считал примером ненаучного подхода к источникам.
 - Расширение сферы исследований привело к возникновению новых направлений: **Т.Н.Грановский** основал русскую **медиевистику**, **О.М. Бодянский** - **славяноведение**.

- 2). В начале XIX в. зарождается отечественная **фольклористика**. В 1804 г. *К.Даниловым* был издан первый русский сборник фольклора *Древние российские стихотворения*. Большую роль в сборе и популяризации фольклорного материала сыграло *Общество любителей российской словесности*, созданное в 1811 г. при Московском университете. Систематическое изучение народного творчества началось в 30-40-х годах. Один из первых русских фольклористов *П.В.Киреевский* привлек к собирательской работе многих известных литераторов, среди которых *Н.В.Гоголь, А.В. Кольцов, П.И.Якушкин, А.С.Пушкин* и др. В подготовленном для печати собрании материалов Киреевский стремился представить все жанры народного творчества, воссоздать канонический вариант каждой песни. Значительная часть этого собрания была опубликована лишь в XX в. *В.И.Даль* отдал работе над *Толковым словарем живого великорусского языка* более 50 лет. Большой вклад в сбор фольклорного материала внесли также братья *И.С. и К.С. Аксаковы, А.Н.Афанасьев, Н.Н.Рыбников*. Интенсивное развитие фольклористики способствовало обогащению высокой культуры традициями народного творчества.
- 3). Отечественная **филология** получила развитие в трудах *А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, С.П. Шевырева, К.С. Аксакова* и др.

- 4). **Философия.** Под влиянием западноевропейской философской мысли, идейного наследия русских просветителей и декабристов формировалась отечественная философия, тесно связанная с общественно-политическим движением. Большой вклад в ее развитие внесли известные общественные деятели *П.Я. Чаадаев*, славянофилы *А.С. Хомяков*, братья *И.В. и П.В. Киреевские* и многие другие.
 - 5). Основателем **научной педагогики** в России стал *К.Д. Ушинский*. В основу его педагогической системы были положены идеи демократизации образования и народности воспитания. Активно боролся с традиционной системой воспитания и *Н.И. Пирогов*.
4. Широкой пропаганде научных знаний и демократизации науки в России способствовало создание разнообразных **научных обществ**. В первой половине XIX в. были созданы *Географическое, Минералогическое, Математическое общества и Общество любителей российской словесности*.
5. Символом признания важной общественной роли науки стало учреждение в 1831 г. при Петербургской АН **Демидовских премий**, которые выдавались в 1832-65 гг. за лучшие опубликованные труды по науке, технике, искусству и считались в России наиболее почетной научной наградой.

4. ЛИТЕРАТУРА

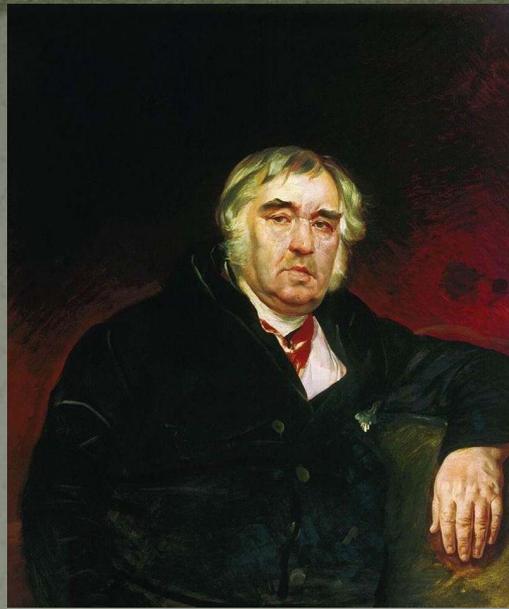
- В первой половине XIX в. литература занимала особое положение в системе духовной культуры, ее тематика и содержание в значительной степени определялись общественно-политической жизнью России. В развитии литературы наиболее ярко проявились начавшиеся процессы демократизации культуры и синтеза ее элитарной и народной форм.

1. Основные особенности.

- 1). Формировавшаяся в условиях начавшегося кризиса крепостнической системы и подъема национального самосознания отечественная литература первой половины XIX в. характеризовалась следующими **отличительными чертами**: высокими гуманистическими идеалами, необычайной политической заостренностью, гражданственностью, пропагандой освободительных идей и поиском социальной справедливости.
- 2). Большое влияние на развитие русской литературы оказала **Отечественная война 1812 г.**, вызвавшая национально-патриотический подъем как в народных массах, так и в кругах прогрессивной дворянской и разночинной интеллигенции. Патриотические настроения и тема войны нашли отражения в ряде басен **И.А.Крылова**, в стихах и прозе **Д.В.Давыдова**, **Ф.Н.Глинки** и других авторов.

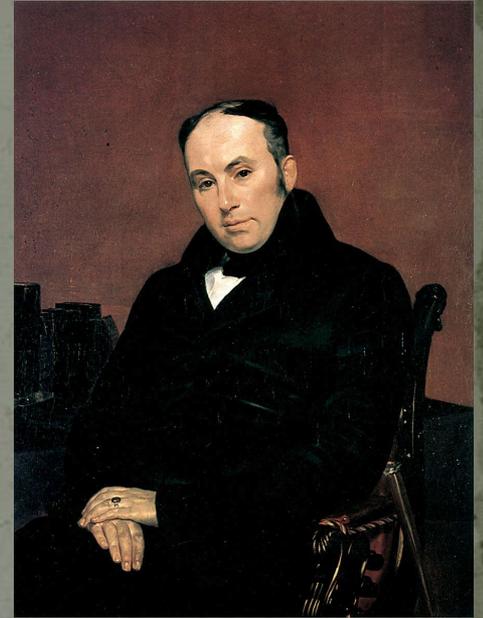
Давыдов Д.В.

Крылова И.А.
Худ. Карл Брюллов

Карамзин Н.М.

Жуковского В.А.
Худ. Карл Брюллов

Пушкин А.С.

Лермонтов М.Ю.

Грибоедов А.С.

Гоголь Н.В.

2. **Стилевые направления.** Несмотря на сравнительно небольшой промежуток времени, литература этого периода отличается разнообразием стилей.

1). В начале XIX в. сохранились лишь отдельные черты **классицизма**, подошедшего к своему упадку. Влияние этого направления прослеживается в одах *Г.Р.Державина* и *Н.М.Карамзина*, в раннем творчестве *В.А.Жуковского* и *А.С.Пушкина*.

2). Зародившийся на исходе XVIII столетия **сентиментализм** просуществовал недолго. Его характерные черты (сентиментальная идеализация действительности, чувствительность, внимание к личности человека, его внутреннему миру, душевным переживаниям) наиболее ярко проявились в творчестве *Н.М.Карамзина*.

3). **Романтизм** начал формироваться накануне Отечественной войны и развивался в значительной степени под ее влиянием. Русский романтизм не был единым направлением.

- Основоположником **пассивно-созерцательного романтизма** стал *В.А.Жуковский*. Его поэзия отражает внутренний мир человека, его мимолетные переживания; отличается мелодичностью, психологизмом, глубоким лиризмом (*Невыразимое*, *Сельское кладбище* и др.). Жуковский один из первых профессиональных поэтов создал подлинно народную балладу в русском простонародном стиле (*Людмила*).

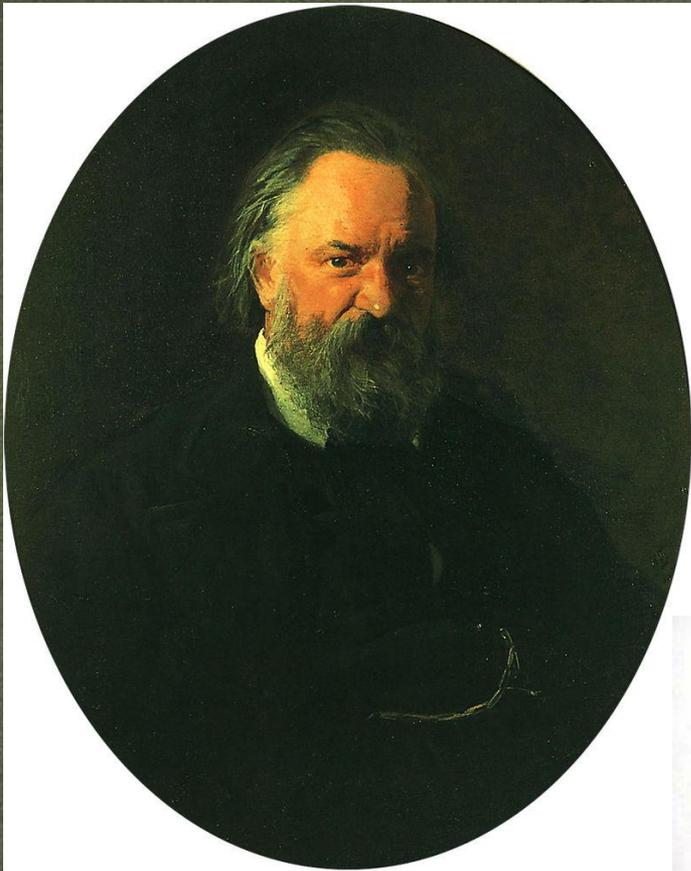
- В творчестве *К.Ф.Рылеева*, *В.К.Кюхельбекера*, *А.А.Бестужева-Марлинского* проявилось **гражданское, революционное направление романтизма**, характеризующееся призывом к борьбе за освобождение народа от крепостничества. Романтизм оказал влияние на раннее творчество *А.С.Пушкина* и *М.Ю.Лермонтова*.

4). **Реализм.** Во второй четверти XIX в. зарождается русский реализм, характеризующийся отражением реальной жизни различных социальных слоев России; истинной, а не показной (так называемой сарафанной) народностью; широкой постановкой социальных и нравственных проблем. Формирование и расцвет русского реализма в первой половине XIX в. связаны с творчеством *А.С.Грибоедова (Горе от ума), А.С.Пушкина (Евгений Онегин, Капитанская дочка, История села Горюхина и др.), М.Ю.Лермонтова (На смерть поэта, Герой нашего времени), Н.В.Гоголя (Мертвые души, Ревизор, сборник повестей Миргород)*, показавших истинный нравственный облик современного им общества. В произведениях Пушкина (*Повести Белкина*) и Гоголя (*Шинель*) впервые в русской литературе прозвучала тема маленького человека. Несмотря на очевидный вклад Пушкина, Гоголя и Лермонтова в развитие реализма, их творчество неправомерно ограничивать рамками этого направления.

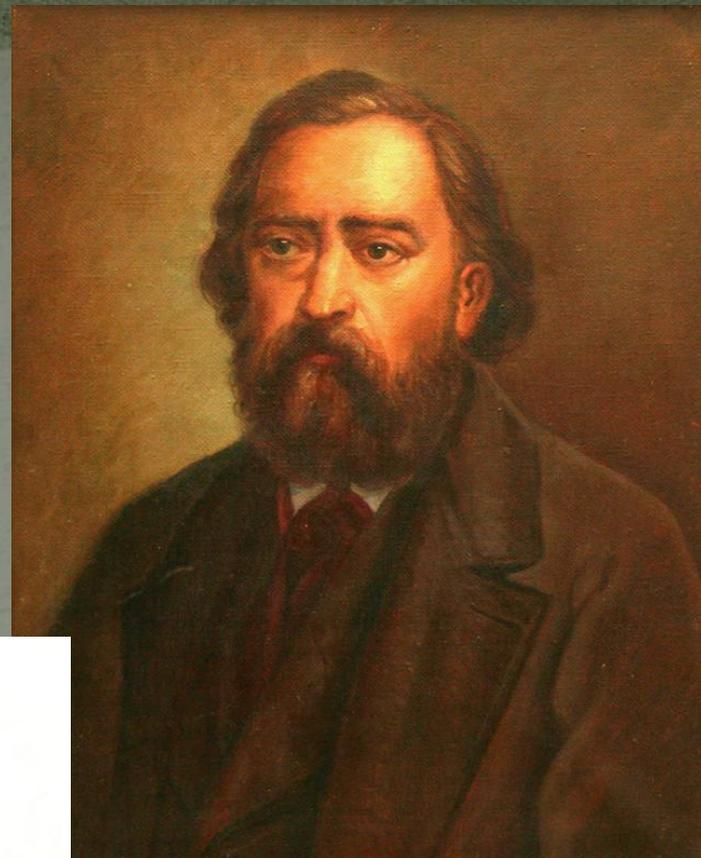
- - **А.С. Пушкин** - поэт, писатель, публицист, с именем которого связано начало золотого века русской литературы. Им созданы произведения самых разных жанров, предназначенные для представителей всех социальных слоев и возрастов. Широта тематического и жанрового диапазона его творчества, изысканность и вместе с тем простота языка, стали причинами противоречивых характеристик Пушкина: одни называют его истинно народным поэтом, другие - писателем-аристократом. В действительности он удачно совмещал в себе и то и другое. Основанный Пушкиным журнал *Современник* сыграл важную роль в развитии литературы и литературной критики. Работая над созданием *Истории Пугачевского бунта*, писатель внес большой вклад в развитие исторической науки.

- - Глубоко самобытно творчество **Н.В. Гоголя**, также отличающееся тематическим и жанровым разнообразием. Получив известность как автор проникнутых лирическим романтизмом малороссийских повестей *Вечера на хуторе близ Диканьки*, Гоголь вскоре стал мастером реалистической прозы, призывавшим писателей изображать вседневное и действительное. Позже стремление к улучшению в себе духовного человека привело Гоголя к увлечению богословием. Его духовные искания нашли отражение в *Выбранных местах из переписки с друзьями* - самом полемическом произведении Гоголя, в котором он выражает веру в мессианскую роль России, основанную на верности идеалам православия, и призывает каждого к нравственному совершенствованию во имя процветания государства.
- - В 40-50-е годы XIX в. начали свой творческий путь знаменитые писатели, творчество которых достигло своего расцвета во второй половине столетия (*Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой*).

- **5.3. Литературные журналы.** В 40-х годах большую популярность приобрели разнообразные литературные журналы. Возникли журналы для читателей различных слоев и групп общества (*Чтение для солдат, Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений* и др.). Отражавшие развитие общественно-политической мысли и борьбу различных ее направлений, эти журналы приобрели громадное значение в духовном развитии русского общества.
- **5.3.1.** Выдающуюся роль в общественном движении и в развитии русской литературы сыграли журналы **Отечественные записки** и **Современник**, объединявшие представителей демократического движения и писателей-реалистов. Большая заслуга в развитии демократического направления в русской публицистике принадлежит *В.Г.Белинскому* и *А.И.Герцену*.
- **5.3.2.** Журналы **Москвитянин** и **Библиотека для чтения**, а также газета *"Северная пчела"* объединяли представителей консервативного направления. Их издатели (*М.П.Погодин* и *С.П.Шевырев*; *Ф.В.Булгарин* и *Н.И.Греч*, а также *О.И.Сенковский*) отстаивали идею благотворности самодержавия и вели борьбу с демократическим направлением в литературе.
- **5.4. Устное народное творчество** первой половины XIX в. в значительной степени развивалось под влиянием Отечественной войны 1812 г. Широкое распространение получили солдатские песни и рассказы о войне, о партизанском движении, о М.И.Кутузове, М.И.Платове и др. Дальнейшее развитие получила антикрепостническая тематика.
- Народное творчество оказало большое влияние на творчество многих русских писателей и поэтов (Людмила В.А.Жуковского, Ермак К.Ф.Рылеева, Песнь о вещем Олеге А.С.Пушкина и др.).

Герцен А.И.

Огарёв Н.П.

Белинский В.

Г

6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Изобразительное искусство XIX в. отличается динамизмом, разнообразием художественных стилей, школ и направлений, ростом широкого общественного интереса ко всем видам искусства.

1. Основные особенности.

1) В первой половине XIX в. резко усилилась **государственная регламентация** изобразительного искусства. В 1802 г. был принят новый устав *Академии художеств*, который узаконил ее главенствующую роль во всех сферах художественной жизни. Деятельность Академии способствовала расцвету классицизма, ставшего официальным направлением в искусстве, и препятствовала развитию других направлений, зачатки которых появились уже в начале столетия. К середине века Академия превратилась в консервативное учреждение, насаждавшее казенное, отвлеченное от жизни искусство, активно противостоящее демократическим тенденциям в художественной жизни России. С 1843 г. президентами Академии назначались только лица императорской фамилии, а в 1859 г. она была передана в ведение Министерства Императорского двора.

- 2) Активный творческий поиск обусловил **смещение жанров и направлений**, особенно ярко проявившееся в живописи.

● 2. Живопись.

1) **Художественные направления** Официальное направление отечественного изобразительного искусства первой половине века **классицизм** сохранял свой прогрессивный характер. Неоспоримыми достоинствами академического классицизма были глубокое знание европейской культуры прошлого, прекрасное владение рисунком, мастерство в создании композиции.

Но передовые тенденции в развитии изобразительного искусства в этот период были связаны со становлением новых направлений - **романтизма** и **реализма**.

2) **Жанры.** XIX в. стал периодом взлета отечественной живописи. Развитие получили как традиционные, так и новые жанры, характерным явлением стало смешение жанров.

- - Ведущим жанром по-прежнему оставался **портрет**. Расцвет портретной живописи связан с поиском новых принципов художественного творчества и распространением в России **романтизма**, выступившего против свойственной классицизму чрезмерной регламентации искусства и провозгласившего свободу творческого самовыражения художника. Романтизм присущ портретам художников **О.А.Кипренского** (ему принадлежит один из лучших прижизненных портретов **А.С.Пушкина**), **В.А.Тропинина** (**Кружевница, Портрет сына**), **К.П.Брюллова** (**Автопортрет, портрет поэта В.А.Жуковского**).
- Важной особенностью портретной живописи становится развитие *жанровой тенденции* (включение элементов бытового жанра), хорошо заметной в портретах **В.А.Тропинина**.

Орест Адамович Кипренский
(1782 - 1836)

Портрет А. С. Пушкина

*Орест Адамович Кипренский
(1782 - 1836)*

Дмитрий Донской на Куликовом поле

Портрет Е. В. Давыдова

Карл Брюллов (1799 – 1852)

Итальянский полдень.1827

Автопортрет

Тропинин Василий Андреевич (1776 -1857)

Кружевница, 1823

Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль (1844)

Тропинин Василий Андреевич (1776 -1857)

*Портрет Арсения Васильевича Тропинина,
сына художника. 1818.*

Портрет жены Анны, 1809

- - Самым высоким в Академии считался **исторический жанр**. Лучшими произведениями этого жанра стали работы **Ф.А.Бруни (Медный змий)**, **К.П. Брюллова (Последний день Помпеи)**. Эти картины являются яркими образцами академического искусства, но в них уже просматриваются элементы романтизма. Особое место в историческом жанре занимает монументальное полотно **А.А. Иванова Явление Христа народу**. Исполненное с соблюдением основных норм классической живописи, оно совмещает идеалы романтизма и реализма.
- - Родоначальником отечественного **бытового жанра (жанровой живописи)** стал **А.Г. Венецианов**. Его картины **Жатва, Спящий пастушок, На пашне** поэтизируют жизнь простого русского народа. Традиции Венецианова продолжил **П.А. Федотов**. В его картинах **Сватовство майора, Свежий кавалер** и других нашли воплощение элементы **критического реализма**.
- - Существенное влияние на формирование русского **пейзажа** оказал **романтизм**. Духом романтизма проникнуты поздние работы **С.Ф.Щедрина** - первого русского художника, начавшего работать на открытом воздухе (**пленэрная живопись**). Эти традиции были продолжены в пейзажах **А.А.Иванова**. Характерной особенностью пейзажей Щедрина и Иванова является наличие элементов бытового жанра.

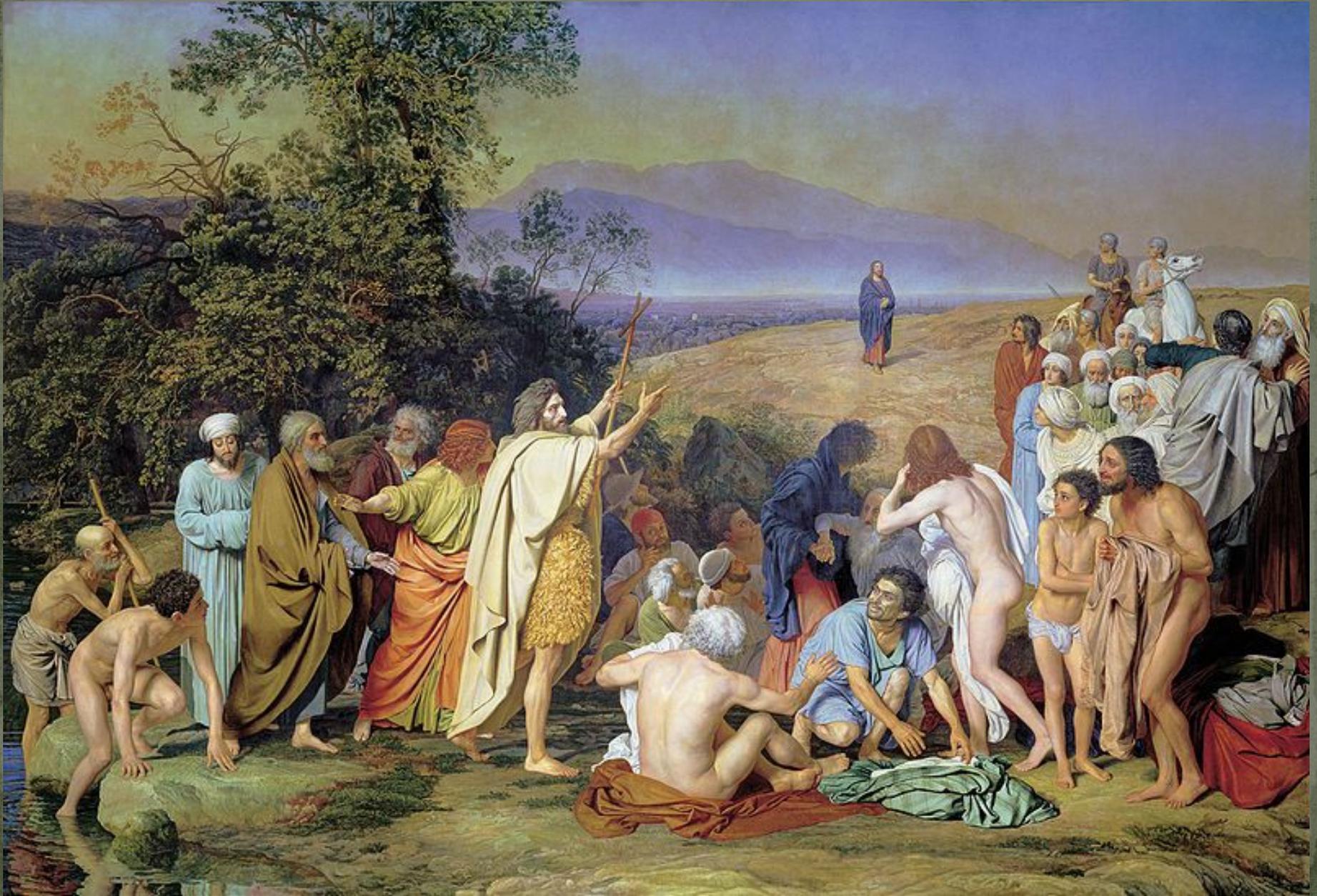
Бруни Фёдор Антонович (1799 -1875) Медный змий, 1827—1841

Карл Брюллов (1799 – 1852). Последний день Помпеи, 1830—33

Иванов Александр Андреевич (1806 – 1858), Явление Христа народу, (1837–1857)

Венецианов Алексей Гаврилович (1780 - 1847)

*На жатве. Лето.
Первая половина 1820-х гг..*

Спящий пастушок, 1823

*Венецианов Алексей Гаврилович
(1780 - 1847)*

На пашне. Весна, 1820-е гг.

Федотов, Павел Андреевич (1815 - 1852)

Свежий кавалер, или Утро чиновника, получившего первый орден, 1846

Федотов, Павел Андреевич (1815 – 1852)

Сватовство майора, 1848

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791 – 1830)

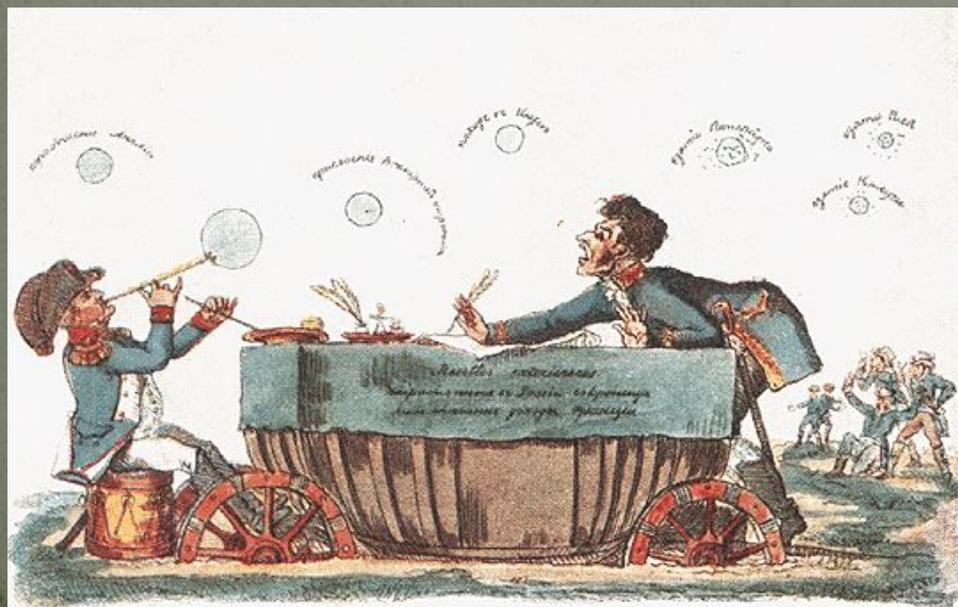

Веранда, обвитая виноградом, 1828

● 3. Дальнейшее развитие получило **графическое искусство**.

1. Важное место в художественной культуре России занимал **натурный и композиционный рисунок** (*А.П.Лосенко, А.И.Иванов, К.П.Брюллов*). *П.А.Федотов* и *А.Г.Венецианов* достигли больших успехов в создании **иллюстраций**. Федотову принадлежит замечательная серия рисунков, в сатирической форме изображающих события повседневной жизни.
2. В первое десятилетие XIX в. в России появилась **литография**, ставшая одним из распространенных видов тиражной графики (работы *О.А.Кипренского, К.П.Брюллова, А.Г.Венецианова*).
3. **Лубок**. В XIX в. отдельные лубочно-фольклорные приемы и образы стали распространяться на произведения профессиональной графики. К лубку нередко обращались *А.Г.Венецианов*. Большое распространение получила серия карикатур-лубков *И.И.Теребенева*, высмеивающая Наполеона и его армию.

Теребенёв, Иван Иванович (1780 -1815)

● 4. Скульптура.

- 1). **Основные особенности.** Скульптура развивалась в тесной связи с архитектурой, являясь неотъемлемой частью архитектурного декора или городских ансамблей. Это обусловило господство **монументально-декоративной скульптуры**.
- **Тематические особенности** в это период были связаны с преобладанием героических и национально-патриотических тем, интерес к которым обострился после Отечественной войны 1812 г.: **14 лет работал над памятником Минину и Пожарскому** в Москве на Красной площади **И.П. Мартос**, ему же принадлежит **памятник Ломоносову** в Архангельске; **Ф.П. Толстой** создал **21 медальон**, с изображением сцен Отечественной войны 1812 г.; на порталах колоннады Казанского собора в Петербурге скульптором **Б.И. Орловским** были установлены **статуи Кутузову и Барклаю де Толли**.
- 2). **Художественные направления.**
- - Академическая школа русской скульптуры первой половины XIX в. характеризуется господством **классицизма** и патриотическим пафосом (творчество **Ф.Ф. Щедрина, И.П. Мартоса, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского, Ф.П. Толстого**).
- - Элементы **реализма** появляются в скульптуре лишь в середине столетия (творчество **Б.И. Орловского, П.К. Клодта**). В работах **П.К. Клодта** заметно сильное влияние **бытового жанра**. К числу наиболее известных его работ относятся скульптурные группы на Аничковом мосту в Петербурге (знаменитые кони), **памятник баснописцу И.А. Крылову в Летнем саду и статуя императора Николая I перед Исаакиевским собором**.

Мартос Иван Петрович (1754 – 1835)

памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804—1818) арх. Мартос И.П.

Памятник М.В. Ломоносову в Архангельске

Толстой Фёдор Петрович (1783 - 1873)

Орловский Борис Иванович (1793 - 1837)

статуи Кутузову и

Барклаю де Толли,

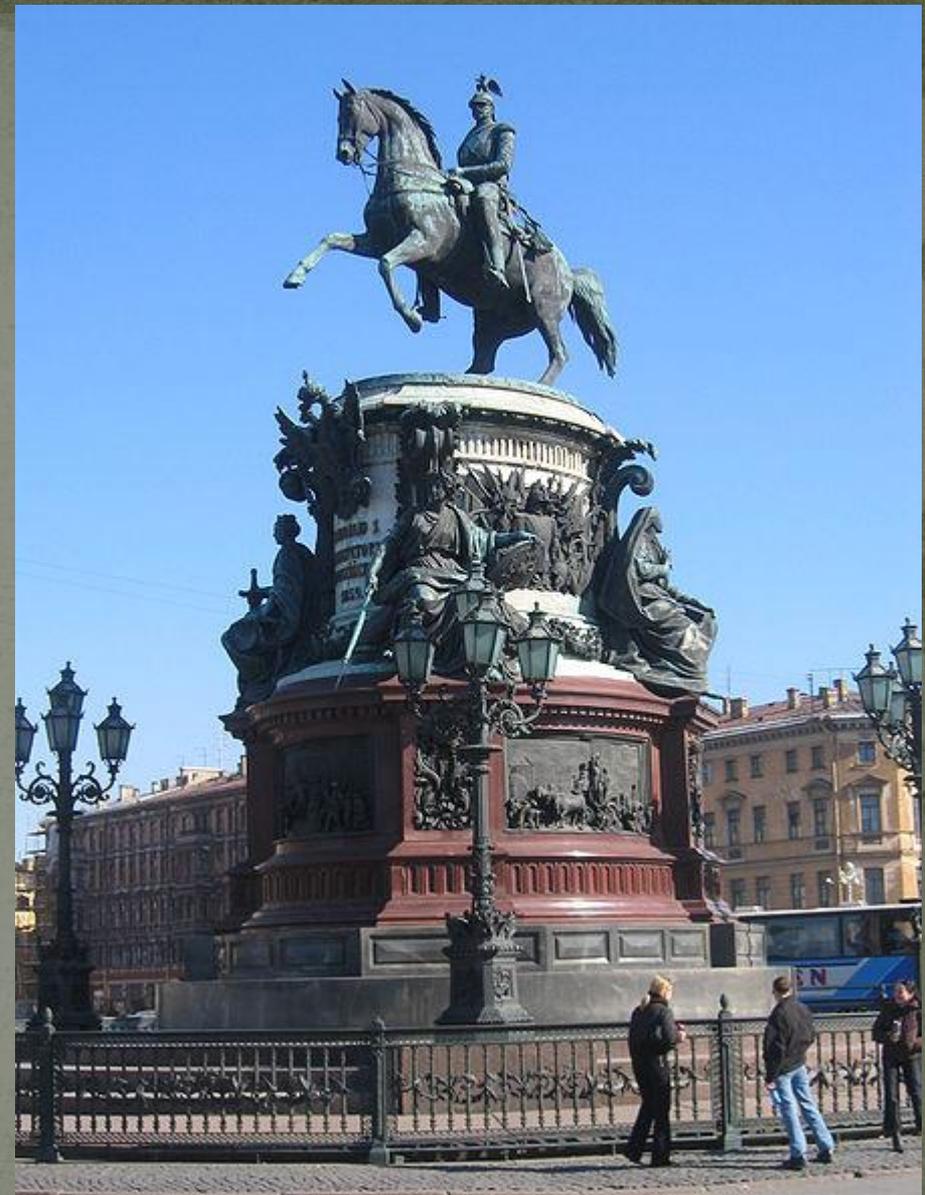
Клодт Пётр Карлович (1805 -1867)

«Укротители Коней» на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге,

*Памятник И.А. Крылову, 1848—1855)
в Летнем саду. Санкт Петербург*

*Памятник Николаю I, в Санкт Петербурге П
К. Клодт, Н. А. Ромазанов, Р.К.Залеман; арх.
О.Монферран, 1856—1859*

5. Возрастание общественной роли искусства и художника нашло отражение в формировании широкого круга художественной интеллигенции, возникновении художественных обществ, росте популярности публичных выставок, основании художественных журналов, образовании широкой аудитории **ценителей и покровителей искусства**. Формировались богатейшие частные коллекции произведений искусства. В 1856 г. было положено начало коллекции П.М. Третьякова, ставшей основой будущей *Третьяковской картинной галереи*.

7. АРХИТЕКТУРА

● 1. Основные особенности.

- 1). Первые три десятилетия XIX в. характеризовались небывалым размахом **градостроительных работ** в обеих столицах и губернских провинциальных городах.
- - В **Петербурге** завершилась планировка и формирование основных площадей - *Дворцовой, Адмиралтейской, Сенатской*.
- - Интенсивное строительство ведется в **Москве**, сильно пострадавшей от пожара 1812 г.: перестраивается *Красная площадь* и благоустраивается вся территория вокруг Кремля; возникают новые площади на пересечении радиальных и кольцевых улиц; целые районы застраиваются особняками, восстанавливаются старые дома.
- - Изменялся облик **губернских городов**, в которых создавались центральные городские площади; строились здания присутственных мест, торговые ряды.
- 2). Большое значение в архитектуре приобрела общая композиция, популярным стало создание крупных **архитектурных ансамблей**: ансамбли *Дворцовой и Сенатской площадей* архитектора *К.И.Росси*; *Манежной площади*, созданный архитекторами *Д.И.Жилярди* (здание *Университета*) и *О.И.Бове* (здание *Манежа*); ансамбль *Биржи на стрелке Васильевского острова* архитектора *Ж.Тома де Томона*; *Александровский сад* у Кремлевской стены и ансамбль *Театральной площади*, созданные *О.И.Бове* и т.д.
- 3). **Синтез архитектуры и скульптуры**. Создание крупных архитектурных ансамблей обусловило необычайно тесную связь архитектуры со скульптурой. Возникают своеобразные творческие содружества архитекторов и скульпторов: архитектор *А.Д.Захаров* работал со скульпторами *Ф.Ф.Щедриным, С.С.Пименовым, И.В.Демут-Малиновским*; *Пименов и Демут-Малиновский* также постоянно сотрудничали с *К.И.Росси* и *А.Н.Ворониным*.

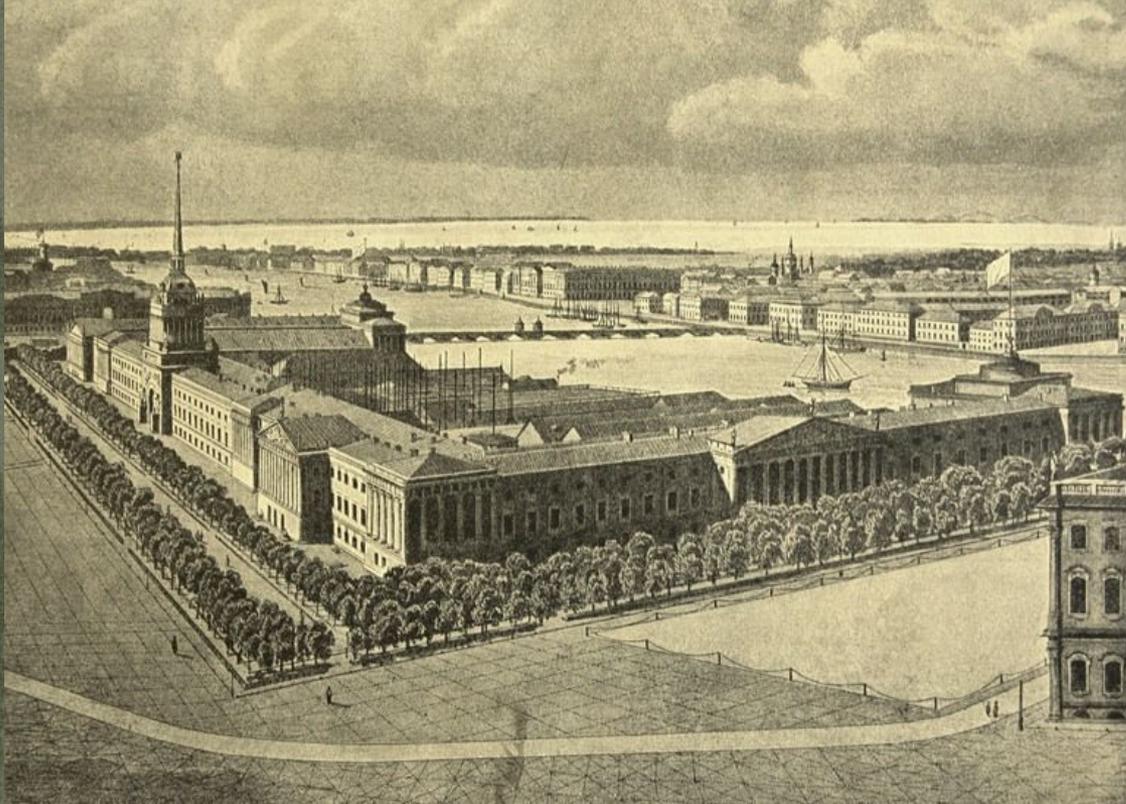
- **2. Стилиевые направления** русской архитектуры в целом соответствовали особенностям развития западноевропейской архитектуры, что свидетельствует о формировании единства общеевропейских культурных процессов.
- **1). Ампири.** Как и во всех европейских странах, в России первой трети XIX в. господствовал архитектурный стиль ампири, завершивший развитие архитектуры классицизма. Ампири опирался на художественное наследие Древней Греции и императорского Рима, его отличали монументальные формы, обилие декоративных украшений и военной эмблематики (воинские доспехи, лавровые венки, орлы и т.п.). В России ампири стал выразителем идей независимости и величия русского государства и проявился как при создании крупных архитектурных ансамблей, так и при возведении отдельных зданий. Крупнейшими мастерами ампири в России были *А.Н.Воронихин (Казанский собор и Горный институт в Петербурге), А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства), К.И.Росси (Дворцовая и Сенатская площадь, Михайловский дворец), О.И.Бове и Д.И.Жиллярди.*
- **7.2.2. Эклетики.** В результате интенсивного поиска новых художественных путей во второй трети XIX в. ампири уступил место новому направлению в архитектуре - эклетики (от греч. выбирающий). Данное направление характеризуется произвольным соединением элементов различных стилей (иногда его называют также бесстилие или многостилие). Ориентация на свободу творческого выбора сближает его с романтизмом. Наиболее яркими образцами эклетики в русском зодчестве являются *Исаакиевский собор* архитектора *А. Монферрана*, сочетающий классицизм с элементами итальянского Ренессанса и *храм Христа Спасителя*, сооруженный по проекту родоначальника эклетики русского-византийского стиля архитектора
- *К.А. Тона.*

Андрей Никифорович Воронихин (1759 – 1814)

Собор Казанской иконы Божией Матери (1801 – 1811)

Захаров Андреян Дмитриевич (1761 -1811)

Карл Иванович Росси (1775 -1849)

Улица Зодчего Росси (Театральная улица)

Карл Иванович Росси (1775 -1849), Здание Главного штаба (1819 – 1828)

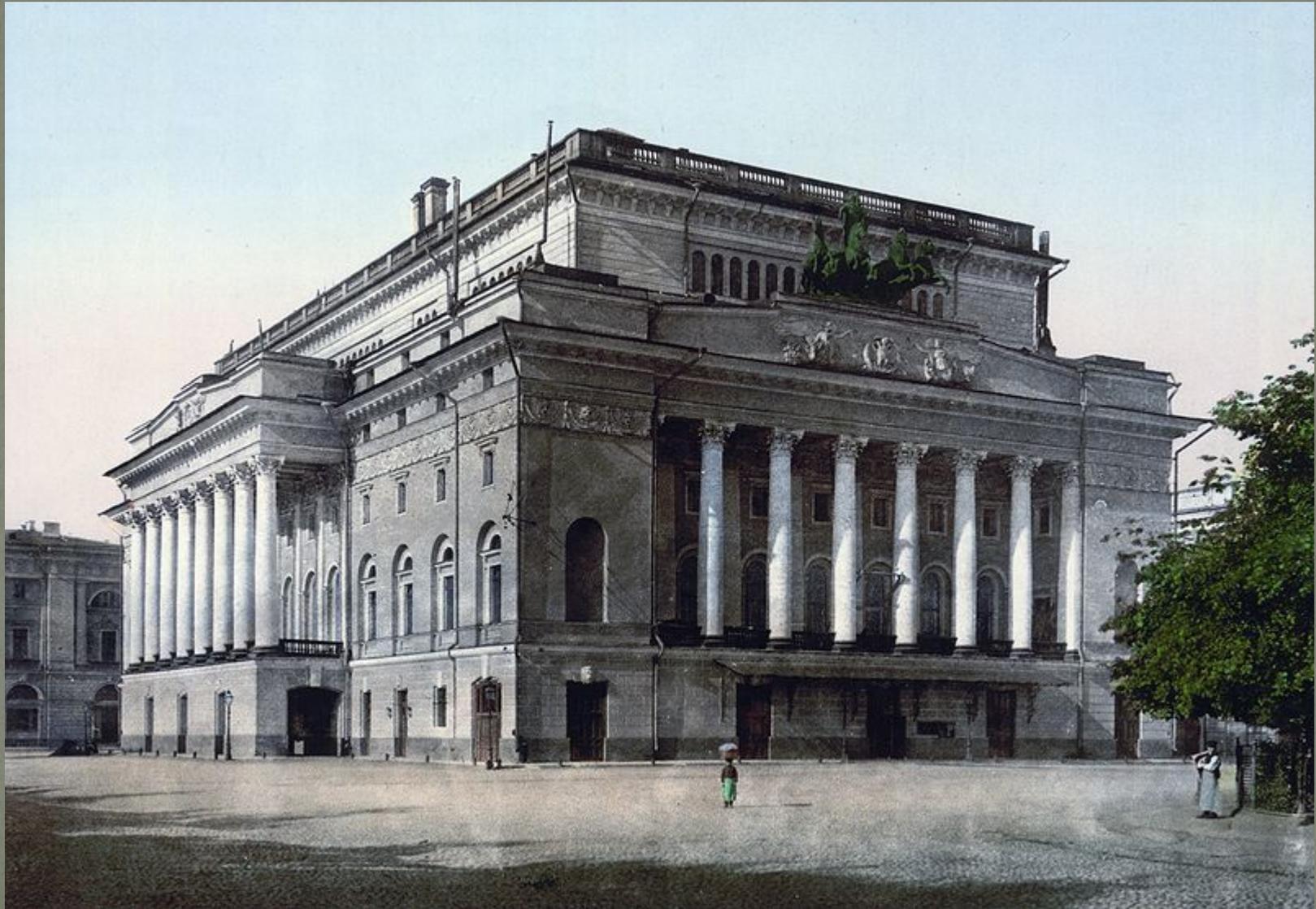

Карл Иванович Росси (1775 -1849)

Михайловский дворец (1819—1825) (Здание Государственного Русского музея)

*Карл Иванович Росси (1775 -1849)
Здание Александринского театра (1832)*

Бове Осип Иванович (1784 - 1834)

Московский Манеж, 1817

*Московские Триумфальные
ворота, 1829 - 1834*

Тома де Томон Жан (1760 – 1813) Здание Биржи в Санкт-Петербурге, 1805 - 1810.

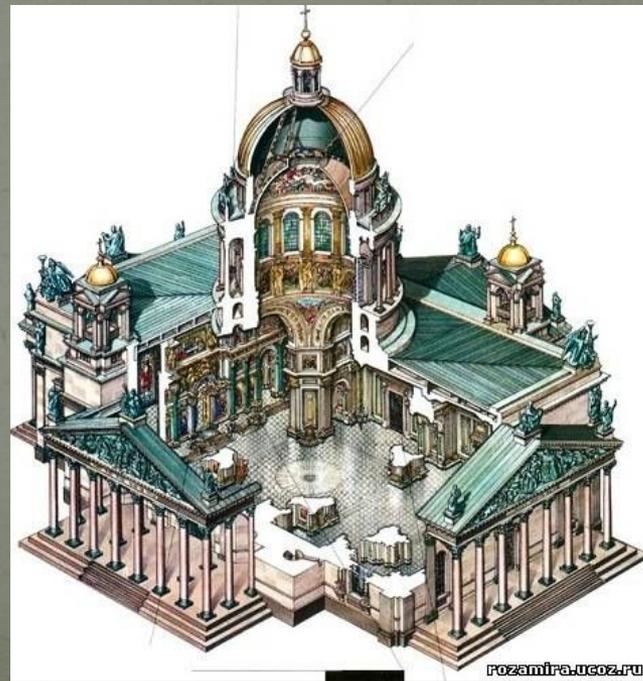
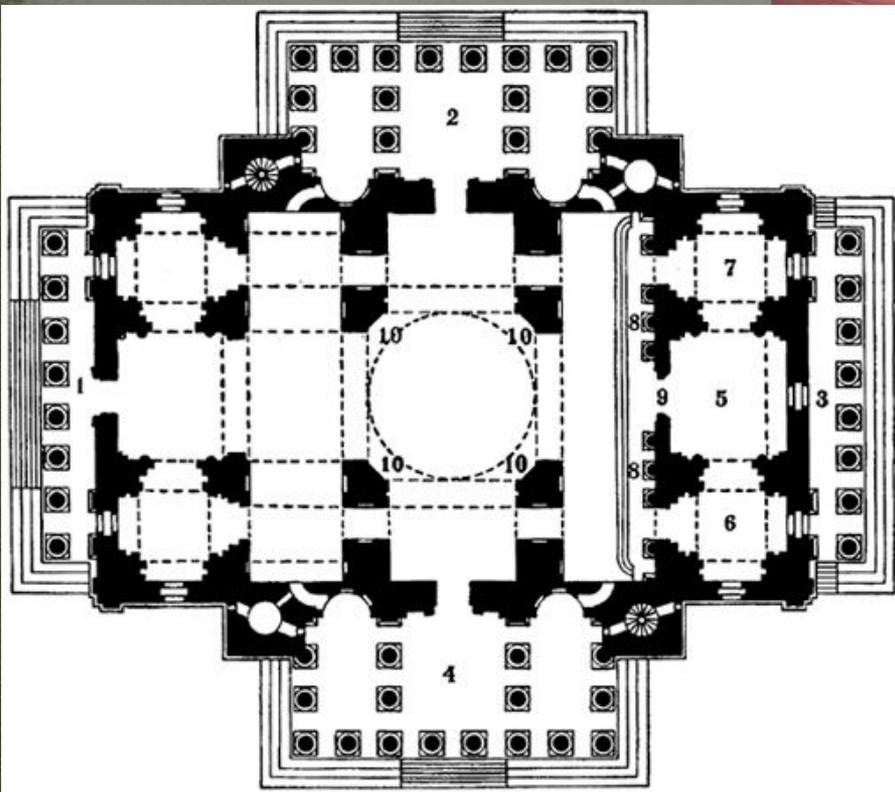
Огюст Монферран (1786 -1858), Александровская колонна (1834)

фигура ангела с крестом, выполненная скульптором Б.И. Орловским

Огюст Монферран (1786 -1858)

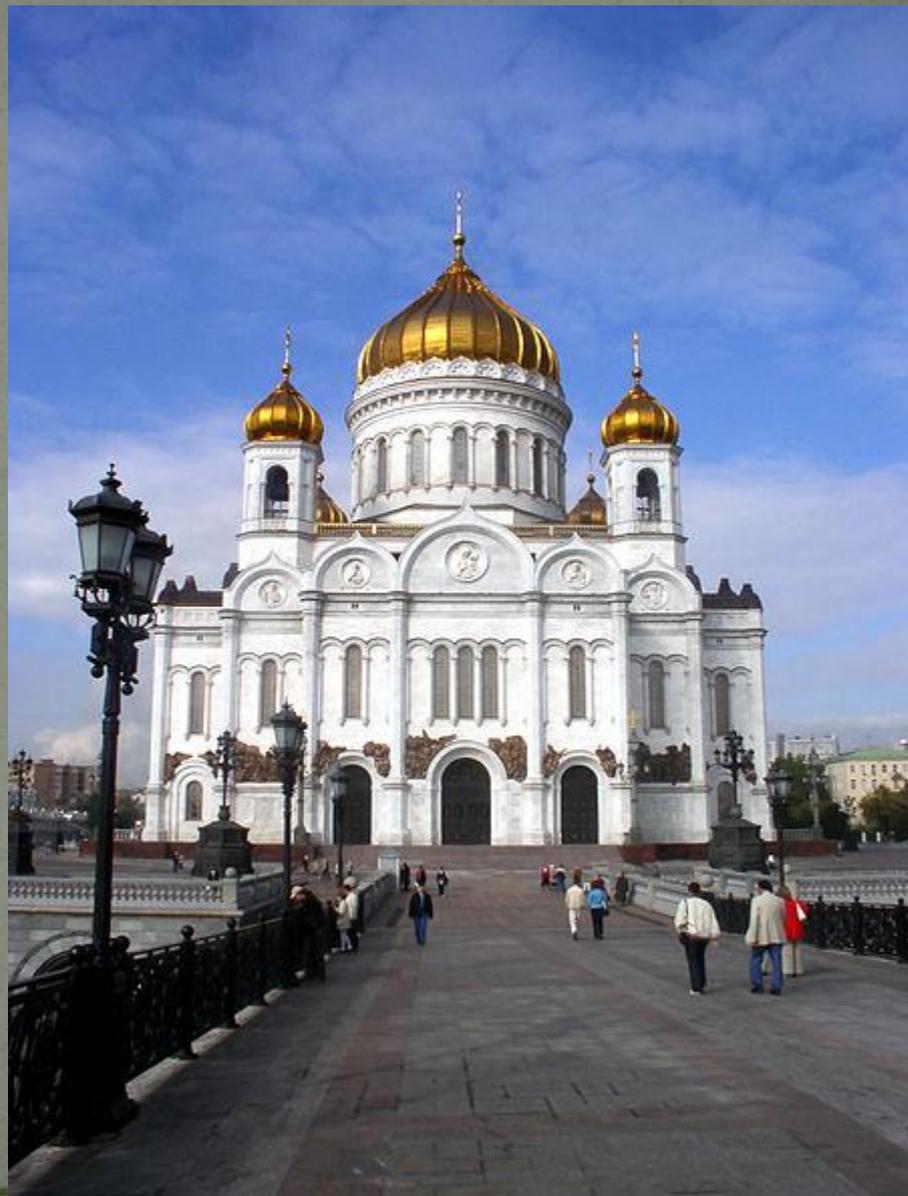
Исаакиевский собор
(1819 -1858)

Тон Константин Андреевич (1794 - 1881)

*Храм Христа Спасителя 1839 - 1883,
восстановлен 1994 -1997 гг.*

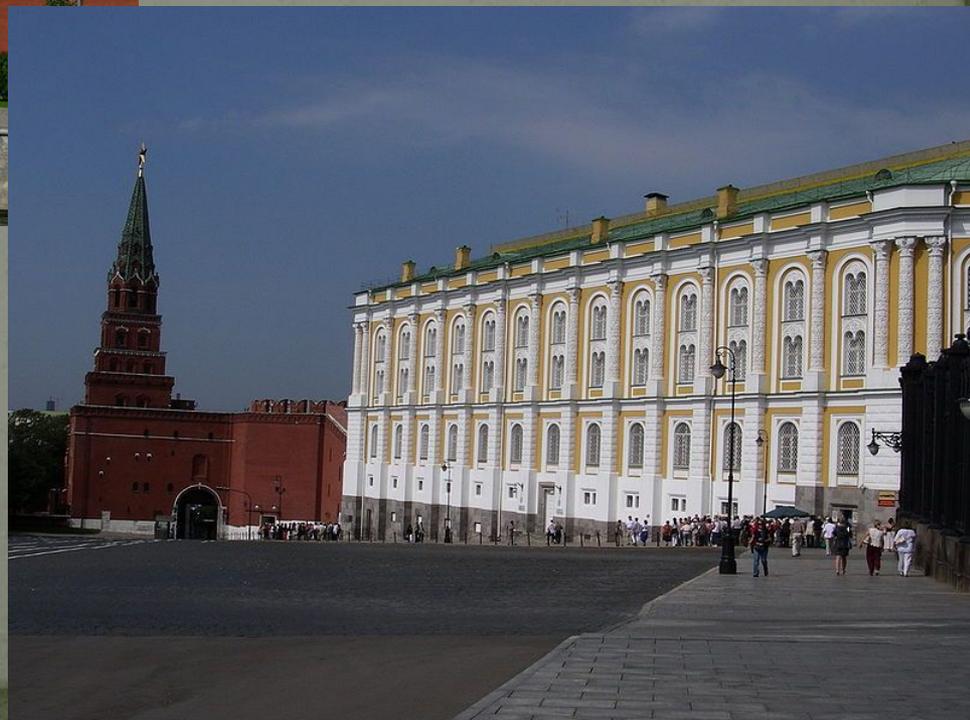

Тон Константин Андреевич (1794 - 1881)

Большой Кремлёвский дворец (1838 - 1849)

Оружейная палата(1851)

8. ТЕАТР

- В первой половине XIX в. значительно возросло влияние театра на духовную жизнь российского общества.
- **8.1. Основные тенденции.** В развитии театрального искусства в этот период проявились две основные тенденции:
 - - освобождение от европейского влияния, достаточно заметного в XVIII в., и укрепление *национальных традиций*;
 - - отход от традиций *классицизма и сентиментализма* и становление *романтизма и реализма*.
- **8.2. Профессиональный драматический театр.** В театральном искусстве ведущее место окончательно занял профессиональный театр. Рост интереса к театральному искусству и формирование широкой аудитории его поклонников способствовали возникновению новых театров. Именно в это время были основаны два знаменитых драматических театра: *Малый в Москве (1824 г.)* и *Александринский в Петербурге (1832 г.)*.
- **8.3.2.** В постановках **Малого театра**, который А.И. Герцен назвал высшей инстанцией для решения жизненных вопросов, в этот период органично сочетались два направления., крупнейшим мастером *романтизма* был *П.С.Мочалов*, прославивший себя игрой в пьесах Шиллера и Шекспира. Основоположителем *реализма* стал великий русский актер *М.С.Щепкин*, начавший свою артистическую деятельность в домашнем крепостном театре, вольную получил уже будучи известным актером. О Щепкине А.И.Герцен писал: Он создал правду на русской сцене, он первый стал не театрален на театре.
- **8.2.3.** На сцене **Александринского театра** реалистические традиции развивал замечательный актер *А.Е.Мартынов*. До завершения перестройки *Большого Петровского театра* в 1836 г. на сцене Александринского театра шли также оперы, водевили и балетные постановки.
- **8.3. Репертуар.** Развитию русского театра в значительной степени способствовали успехи отечественной драматургии. Ведущее место в репертуаре драматических театров занимали произведения на патриотическую тематику, рекомендуемые дирекцией императорских театров (пьесы *Н.В.Кукольника* и *Н.А.Полевого*). В то же время большой популярностью пользовались постановки по произведениям *Н.В.Гоголя, А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина*, способствовавшие утверждению в театральном искусстве реалистических традиций.
-

9. МУЗЫКА

- Музыкальное искусство развивалось в этот период в русле общих культурных процессов.
- **1. Основные направления.** В XIX в. продолжали развиваться традиционные музыкальные направления (профессиональная светская, духовная и народная музыка), ведущее место среди которых заняла **светская профессиональная музыка**, опиравшаяся на многовековые традиции народного песенного творчества.
- **2. Профессиональная светская музыка.**
- 1). Дальнейшее развитие получила сформировавшаяся на исходе XVIII в. **национальная композиторская школа**, все больше освобождавшаяся от влияния немецкой, итальянской, французской школ.
- - Композиторы **А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев** создали замечательные произведения камерного жанра. С их именами связано рождение **русского городского романса**.
- - **М.И.Глинка** заложил основы двух важных направлений отечественной оперной классики: **народной музыкальной драмы (Жизнь за царя)** и **сказочно-эпического жанра (Руслан и Людмила)**. Ему принадлежит также **Патриотическая песня**, ставшая государственным гимном России после распада СССР (1991 – 2000 гг.).

● 2. Основные тенденции развития.

- - В первой половине XIX в. постепенно происходит утверждение **национальных традиций** в светской профессиональной музыке. Истинный ценитель и знаток народной музыки М.И. Глинка утверждал, что создает музыку народ, а композиторы только ее аранжируют. Глинка стремился сделать музыку широко доступной. В своих произведениях он обращался к русской, украинской, шотландской народной музыке; музыке народов Кавказа; использовал мелодии испанских народных танцев. По словам одного из зачинателей русского классического музыковедения В.Ф. Одоевского, с оперой Глинки *Иван Сусанин (Жизнь за царя)*, названной великосветскими меломанами мужицкой, кучерской музыкой, в истории европейского музыкального искусства начался период **русской музыки**.
- - Наряду с укреплением национальных традиций происходило постепенное утверждение **реалистических традиций**. Большой вклад в утверждение реализма в русском музыкальном искусстве внес **А.С. Даргомыжский**, продолживший в музыке традиции Пушкина и Гоголя, обратившись к теме маленького человека. Даргомыжский стал создателем русской **сатирико-комической песни**. Продолжив традиции Глинки в развитии оперной классики, он создал первую **народно-бытовую музыкальную драму** (опера **Русалка** по одноименной поэме А.С. Пушкина).

Глинка М.И.

Алябьев А.А.

Даргомыжский А.С.

10. ИТОГИ

- 1. **Общие итоги.** Русская культура первой половины XIX в. характеризуется исключительно высокими темпами развития всех ее областей, поиском новых художественных методов, сочетанием различных стилей, направлений и жанров, дальнейшим сближением с западноевропейской культурой при сохранении самобытного национального характера. Были сделаны выдающиеся открытия в науке и технике, имеющие международное значение. Многие шедевры русской литературы, живописи, музыки стали достоянием мировой культуры. **Русская культура стала неотъемлемой частью общемировой, заняв во многих областях одно из ведущих мест в мире.**
- 2. **Основные противоречия.** В то же время сложный социальный фон, на котором развивалась отечественная культура первой половины XIX в. обусловил **нарастание в ней к середине столетия противоречий, отразивших кризис российского общества.**
 - 1). С одной стороны, возрастание социально-политической значимости и воспитательной роли литературы и искусства способствовало **огосударствлению культуры.**
 - 2). В то же время бурные исторические события периода, важнейшие из которых Отечественная война 1812 г., восстание декабристов и европейские буржуазные революции, способствовали ее общей **демократизации.** В тематике художественного творчества важное место стали занимать социальные проблемы. Расширился социальный состав творческой интеллигенции.
 - 3). Несмотря на **углубление пропасти между элитарной и народной формами культуры, наметилась тенденция их синтеза:** творчество А.С.Пушкина и Н.В. Гоголя, М.И.Глинки и А.С. Даргомыжского впитало в себя многовековые традиции народной культуры, стало достоянием всего русского народа, а не только социальной верхушки общества.
-

Сперанский М.М.

Александр I

Аракчеев А.А.

М.И. Кутузов

Барклай-де-Толли М.Б.

Багратион П.И.

Худ. Верещагин В.В.

Наполеон на Бородинских высотах, 1897

*Конец Бородинского боя,
1899-1900*

панорама «Бородинская битва» Худ. Ф.А. Рубо

Наполеон I

Сражение при Бородино 26 августа 1812 года. Худ. Петер фон Гесс

Военный совет в Филях, 1(13) сентября 1812 г. Худ. Кившенко А.Д.

Худ. Верещагин В.В.

Расстрел предполагаемых поджигателей Москвы французами

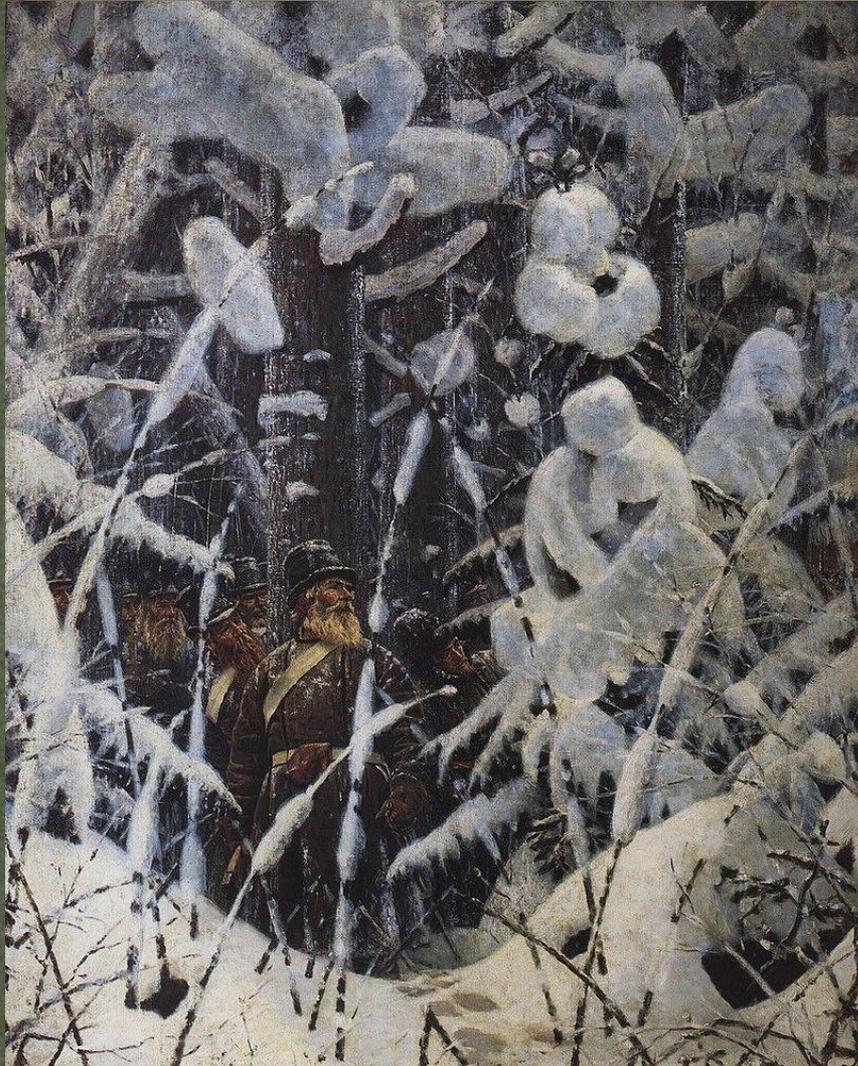
«В Кремле — пожар!»

«Наполеон и маршал Лористон»
(«Мир во что бы то ни стало!»)

В 1812 году. Худ. Прянишников И.М. 1874

«Не замай! Дай подойти»

«В штыки! Ура! Ура!» («Атака»)

Переправа через Березину. Худ. Петер фон Гесс

Худ. Верещагин В.В.

«На большой дороге. Отступление, бегство...»

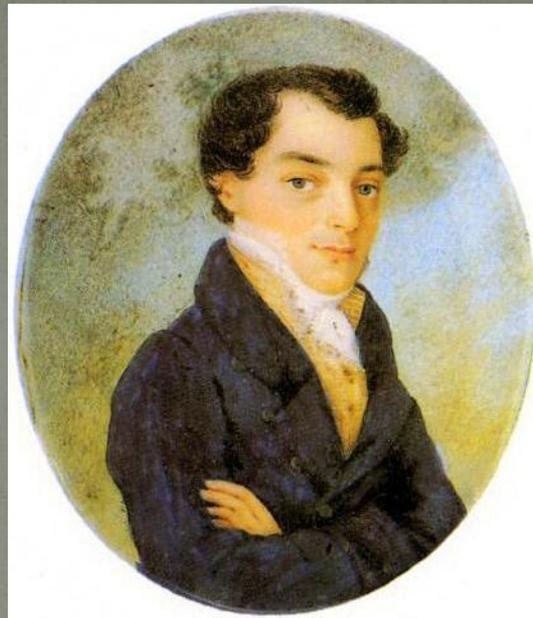

«Ночной привал Великой армии»

Северное общество (1821-1825) (декабристы)

Трубецкой С.П.

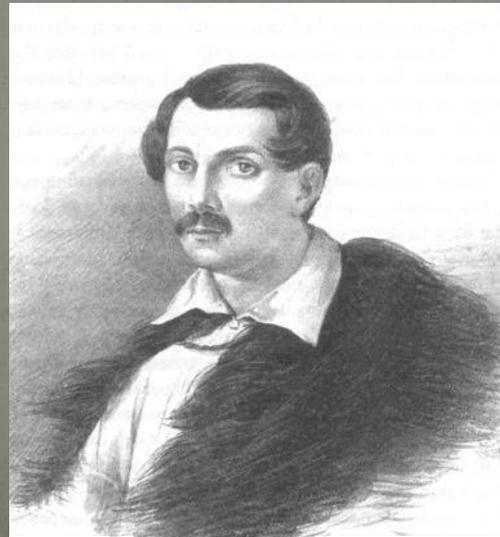
Рылеев К.Ф.

Муравьев Н.М.

Каховский П.

Бестужев А.А.
(Марлинский)

Южное общество (1821—1825) (декабристы)

Пестель П.И.

Муравьев-Апостол С.И.

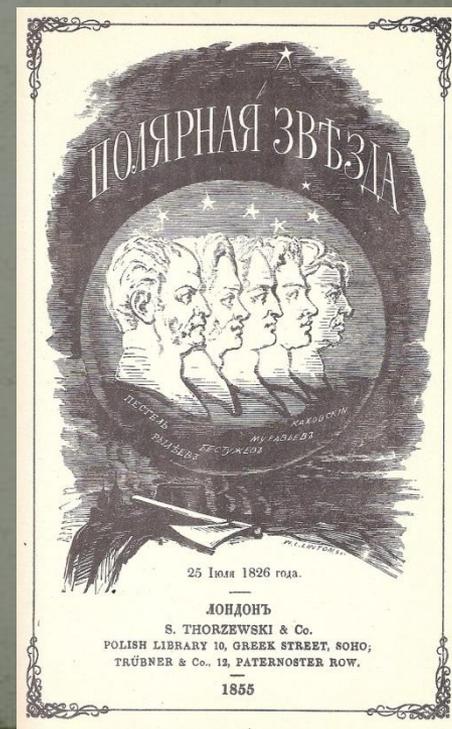
Волконский С.
Г.

Бестужев-Рюмин М.П.

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николай I

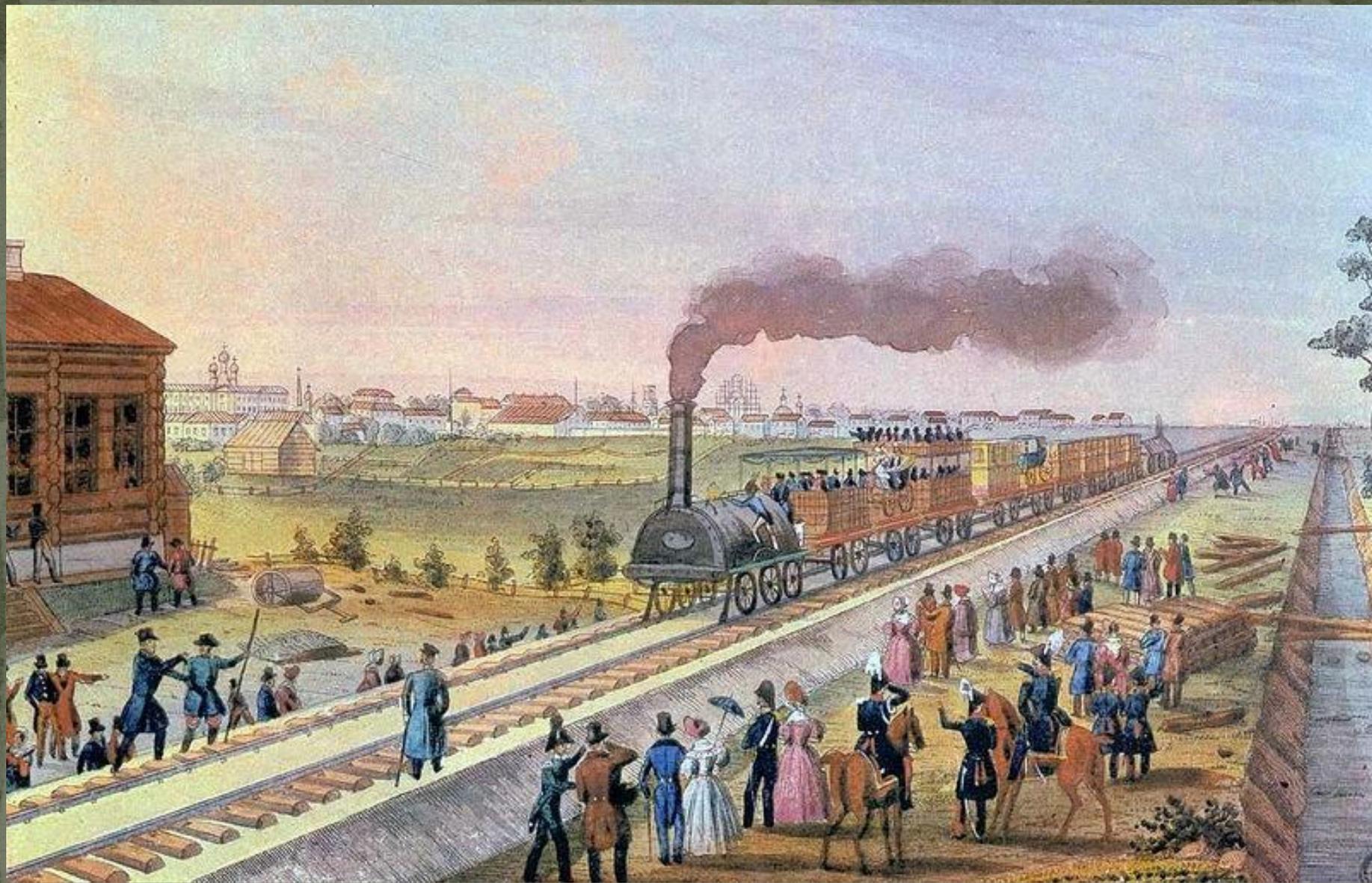
Николай I

Сперанский М.М.

«Император Николай I награждает Сперанского за составление свода законов.» Худ. А.Кившенко

Царскосельская железная дорога 1837

«Синопский бой 1853г.» Худ. Айвазовский И.К.

Нахимов П.С.

Корнилов В.А.

панорама «Оборона Севастополя 1854 - 1855» Худ. Ф.А. Рубо