

Тема. Расцвет русской культура XIX в.

● План

- 1. Развитие русской культуры в первой половине XIX в.
- 2. Развитие изобразительного искусства России первой половины XIX в.
- 3. Расцвет архитектуры.
- 4. Возникновение "натуральной школы" в русской литературе
- 5. Русская культура второй половины XIX в.

-
- 1. Развитие русской культуры в первой половине XIX в.

Художественные направления искусства первой половины 19 в.

- *классицизм;*
- *сентиментализм;*
- *романтизм (1812 – 1829 гг.);*
- *реализм (1830-е-40-е гг.)*
- *критический реализм (1850-е гг.)*

- В литературе XIX в. сосуществуют несколько художественных методов: ещё проявляется *классицизм*; Н.М.Карамзин, молодой В.А. Жуковский, И.И.Дмитриев воплощают идеи *сентиментализма*.
- Основателем романтизма в литературе стал **В.А. Жуковский**. Романтизм нашёл своё проявление в творчестве таких писателей, как К.Батюшков, П. Вяземский, А.Пушкин (цикл: «Южные поэмы» - «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»), М. Лермонтов («Мцыри», «Демон», «Маскарад»), Д. Давыдов, А.Дельвиг, В.Кюхельбекер, К.Рылеев, А. Одоевский и др.

- **2. Развитие
изобразительного
искусства России первой
половины XIX в.**

- Особенностью русского искусства живописи является сплав классицизма, сентиментализма и романтизма. Это обусловило редкостное сочетание гражданственной возвышенности образов, созданных художником, с их индивидуальным своеобразием человеческой теплотой.
- **Живопись первой трети XIX в. представлена всеми жанрами: *портрет, пейзаж, натюрморт, историческая картина.***

- Среди художников-романтиков –
Кипренский, Венецианов.

Орест Адамович Кипренский

- Родился в 1782 году. Закончил училище Академии художеств и саму Академию.
- Известен как портретист (романтик)
- Умер в Италии.

« Он первый вынес имя русское в известность в Европу»

Иванов.

Портрет Е. Давыдова.

Портрет А.С. Пушкина

Василий Андреевич Тропинин

Родился в 1776 г. Крепостной художник. (Собственность графа Моркова.)

Образование: учился кондитерскому делу, поступил в Академию художеств (однако хозяин, боясь потерять своего художника, забрал его в имение).

- **У Моркова занимал должность кондитера и лакея.**
- **Портретист. Создал около 3000 портретов.**

Голова девочки.

Портрет сына

Портрет А.С. Пушкина

Смерть Камиллы Бруни

Брюллов Последний день Помпеи

Иванов явление христа народу

Алексей Гаврилович Венецианов.

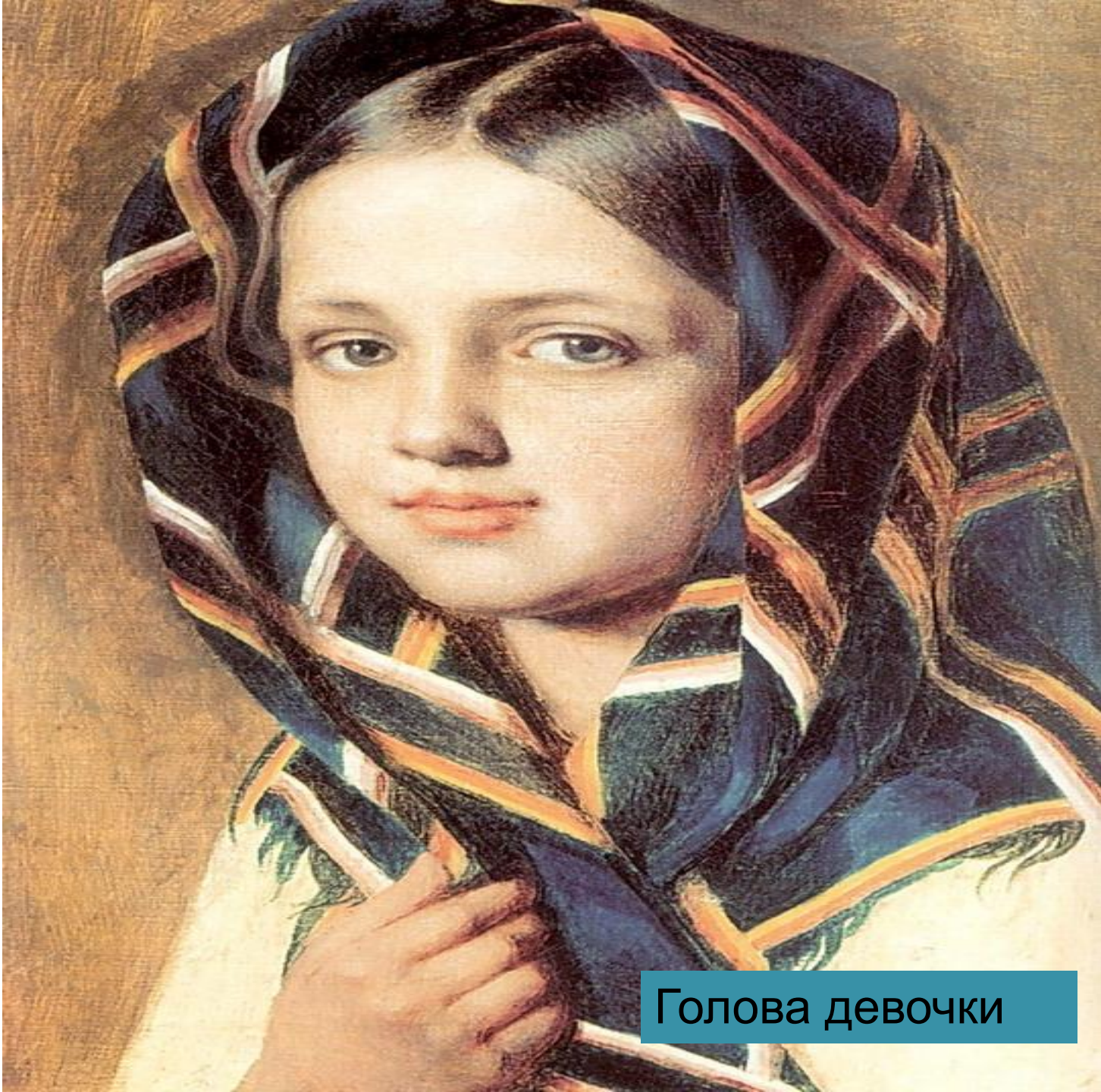
- Родился в 1780 году в семье обедневшего купца.
- Поступил на службу чертежником – землемером.
- Копировал портреты в Эрмитаже.
- В 1815 году женился, купил имение Сафоново и уехал в деревню.
- Первым открыл мир русской деревни.

« Гумно »

Алексей Венецианов
Гумно, 1821

Государственный Русский музей

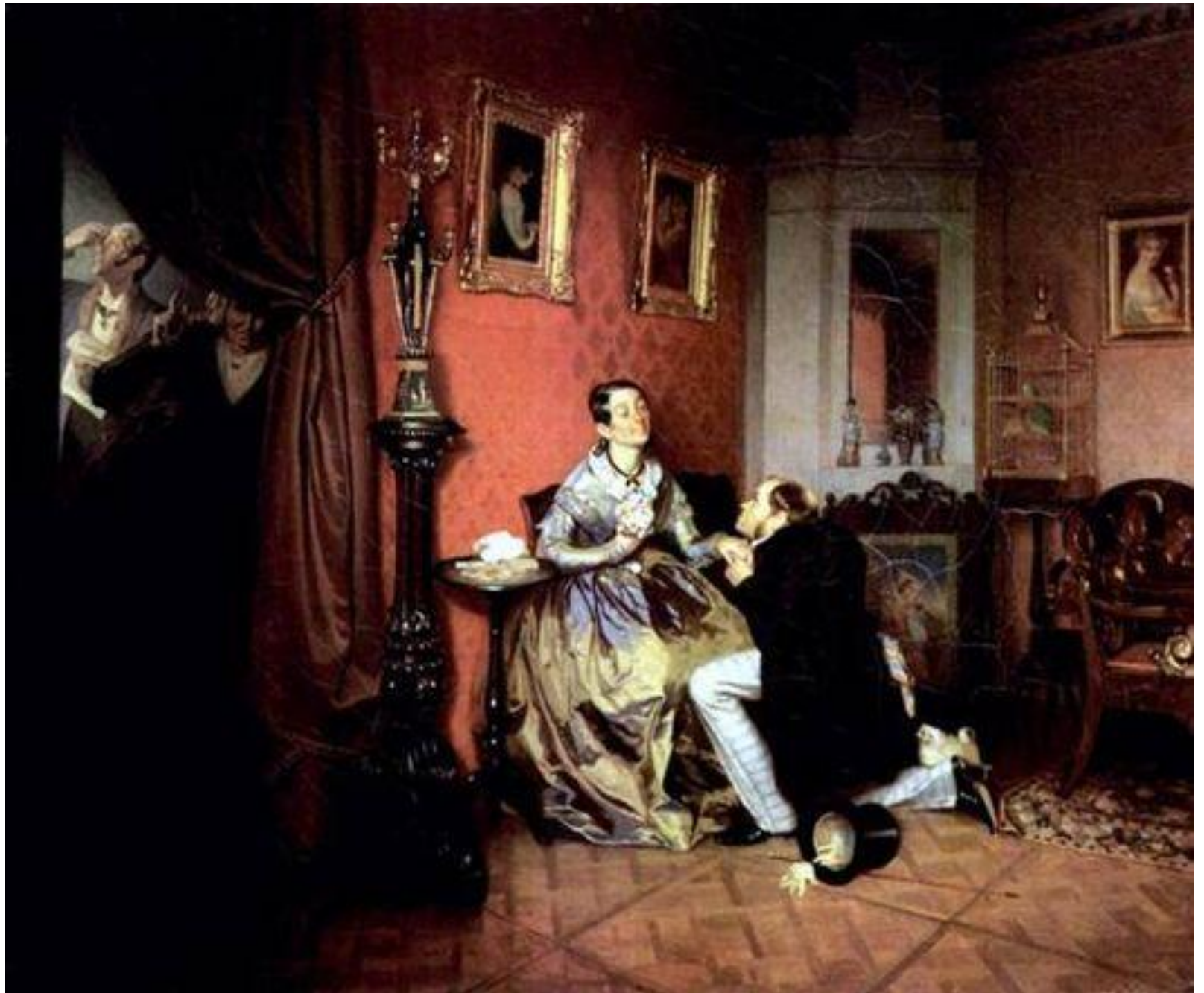

Голова девочки

"На пашне . Весна"

Павла Федотова «Разборчивая невеста»

Павел Андреевич Федотов Игроки

Вопросы и задания.

- **Внимательно рассмотрите картину Г.А. Венецианова «Весна. На пашне». С какой целью художник написал героиню в дорогом праздничном наряде?**
- **Опишите настроение, исходящее от картины. Какими изобразительными средствами передает Венецианов приход весны?**
- **Какие литературные произведения можно соотнести с картиной «Весна. На пашне»?**
- **Определите лексическое значение слова «пашня». Составьте с этим словом предложения на тему картины.**

- **4. Возникновение
"натуральной школы" в
русской литературе**

- Новым этапом явилось русское искусство второй половины XIX в., развивавшееся под знаком эстетической теории **Н. Чернышевского**. Основное положение его эстетики – «прекрасное есть жизнь» – выдвигало требование правды в искусстве, обращения к реальной действительности, к жизни народа, создания произведений, возникающих под влиянием идей сильных и живых. Которые удовлетворяют настоящим потребностям эпохи. Реалистические тенденции нашли воплощение в творчестве **И.Гончарова** (романе-трилогии «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»), **И.Тургенева** («Записки охотника», «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Новь», «Дым»). Создателем сатирического романа был **М.Салтыков-Щедрин** («Пошехонская старина», «История одного города», «Господа Головлёвы»).
- Вершиной в развитии *реалистического направления* в русской литературе явились два великих писателя: **Ф.Достоевский** и **Л.Толстой**.

● 5. Русская культура второй половины XIX в.

- Реализм, демократизм, народность – основные черты русского изобразительного искусства этого периода.
- *Русская тема* стала главной в творчестве мастеров культуры

- **Валентин Серов** создаёт *«Девочку с персиками»*, **Репин** делает эскизы к картинам *«Не ждали»* и *«Крестный ход в Курской губернии»*. **Виктор Васнецов** пишет свои знаменитые полотна *«Ковер-самолет»*, *«Витязь на распутье»*, *«Битва скифов со славянами»*, *«После побоища Игоря Святославовича с половцами»*, а также *«Богатыри»*, моделью Алеши Поповича послужил сын Мамонтова, Андрей.
- **Нестеров** создает *«Видение отроку Варфоломею»*.

● Васнецов - основоположник особого «русского стиля» внутри общеевропейского символизма и модерна. Живописец Васнецов преобразовал русский исторический жанр, соединив мотивы средневековья с волнующей атмосферой поэтической легенды или сказки.

Богатыри
1898

Ковер-самолет

1880

"Вечерний звон"

1892

• Левитан
Исаак
Ильич
1860–1900

"Золотая осень"

1895

- Пейзажи настроения Левитана содержат особую психологическую насыщенность, отражая все грани человеческой души. Восприняв новации импрессионизма, он, тем не менее, никогда не отдавался чистой, радостной игре света и цвета, пребывая в кругу своих лиричных образов.

«Бурлаки на Волге» 1870-1873

Скульптура XIX века в России

В начале 19 века русская скульптура, отразившая подъём национального самосознания, развивавшаяся под влиянием освободительных патриотических идей русских просветителей, приобретает мировое значение. К высшим достижениям русской и мировой скульптуры этого времени принадлежат глубоко правдивые портретные бюсты **Шубина** (Ломоносова, Павла I, Екатерины II). Выделяются жизненной полнотой, многогранностью и человечностью образов, произведения представителей русского классицизма: **Мартоса, Пименова** и др. Патриотический пафос и гуманизм, мастерство художественного обобщения и классическая ясность замысла отличают скульптуру русского классицизма, давшую замечательные образцы героических монументальных памятников, станковой круглой скульптуры и рельефа, органического единства скульптуры с архитектурой и садово-парковым искусством. В середине 19 века с ростом демократических тенденций в искусстве усиливается стремление русских скульпторов к исторической и бытовой конкретности образов (**Орловский, Витали Клодт**). Во второй половине 19 века крупнейшим представителем демократического реализма в скульптуре, автором насыщенных глубоким психологическим содержанием статуй русских исторических деятелей был **Антокольский**, создавший композиции: Иван Грозный, Пётр I, Нестор-Летописец, Смерть Сократа. Отдельные реалистические памятники создали **Опекушин, Микешин, Волнухин**. Большое значение приобрела станковая жанровая скульптура, обращавшая к темам крестьянской жизни (**Чижов, Беклемишев, Лансере**). Несмотря на значительные достижения скульптуры 19 века, засилье академических и натуралистических течений в условиях буржуазного общества вызвало в ряде областей заметное снижение идейно-художественного уровня. В конце 19 века в условиях разложения буржуазной культуры образуются другие течения - импрессионизм, «стиль модерн», символизм и другие, которые привели к полному распаду скульптурной формы: заставили отказаться от национальных реалистических традиций, изображения действительности, привели к уродливым и бессмысленным экспериментам.

Федот Шубин

Степан Пименов

Опекушин, Чижов

Аникушин

Борис Орловский

Евгений Лансере

Николай Пименов

- Итог лекции.
- Какие художественные направления развивались в русском искусстве 19 в.
- В чём особенности архитектуры «александровского классицизма», ампира?
- К каким темам обращались художники первой и второй половины 19 в.?
- Назовите выдающихся творцов русского искусства 19 в.