

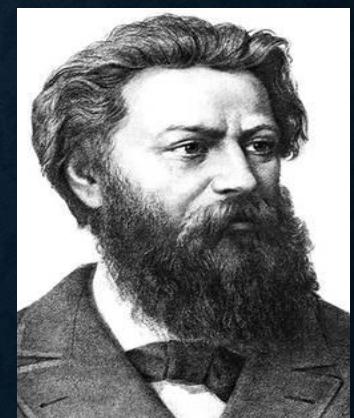
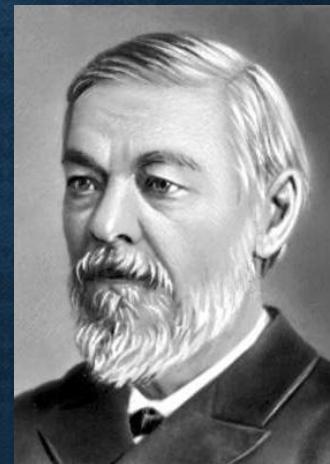
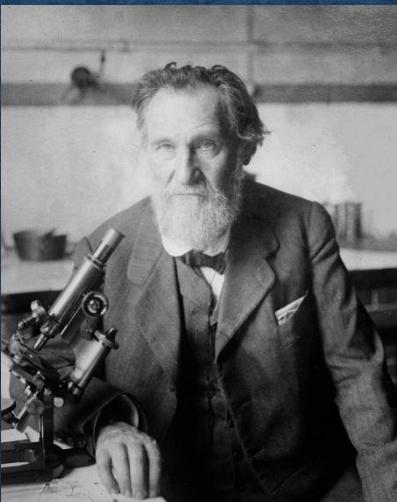
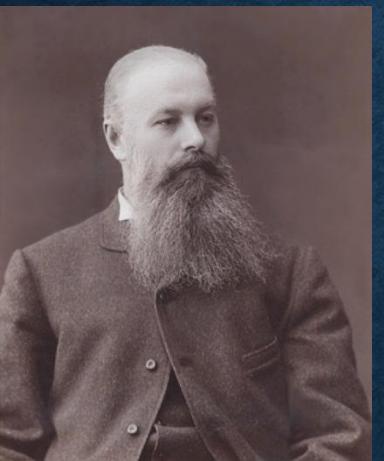
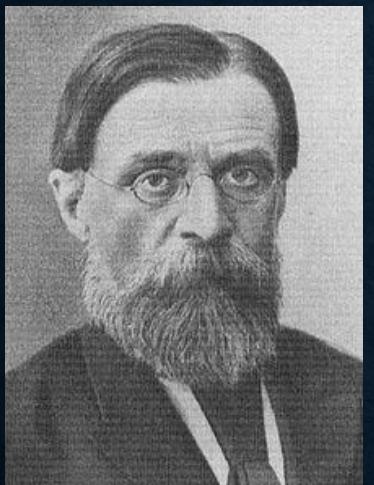
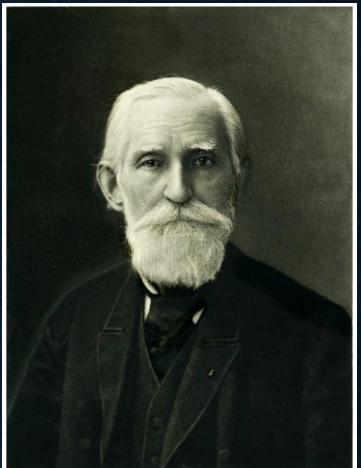
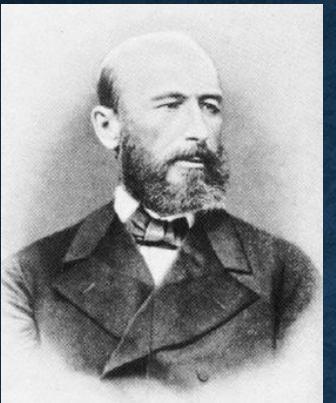
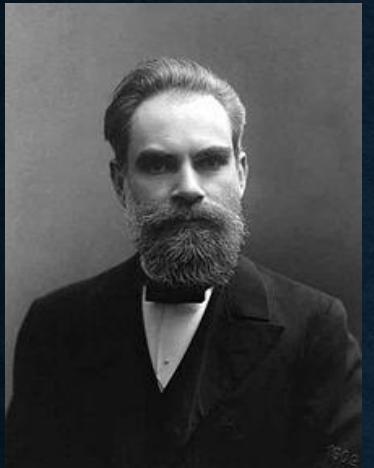
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ «КУЛЬТУРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА»

Работу выполнил Алексей Бочков 9А

НАУКА

- Общественный подъем в период отмены крепостного права создал благоприятные условия для развития русской науки. В глазах молодого поколения росли значение и привлекательность научной деятельности (немаловажную роль играло и распространение нигилизма, обязательным условием которого было высшее образование). Выпускники русских университетов стали чаще ездить на стажировку в европейские научные центры, оживились контакты русских ученых с их зарубежными коллегами.

УЧЕНЫЕ

Портреты А. С. Гравера Челлини

ИЗОБРЕТЕНИЯ

- Большие успехи были достигнуты в области математики и физики. Пафнутий Львович Чебышев (1821—1894) сделал крупные открытия в математическом анализе, теории чисел, теории вероятностей. Он положил начало петербургской математической школе. Из нее вышло много талантливых ученых, в том числе Александр Михайлович Ляпунов (1857 - 1918). Его открытия положили начало ряду важнейших направлений математики.

В развитии физики выдающуюся роль сыграл Александр Григорьевич Столетов (1839—1896). Ему принадлежит ряд исследований в области фотоэлектрических явлений, впоследствии использованных при создании современной электронной техники

Развитие физической науки определило успехи в электротехнике. П.Н. Яблочков создал дуговую лампу (“свеча Яблочкова”) и первым осуществил трансформацию переменного тока. А.Н. Лодыгин изобрел более совершенную лампу накаливания.

Открытием мирового значения было изобретение радиотелеграфа. Александр Степанович Попов (1859—1905) в 1895 г. на заседании Русского химического общества он выступил с докладом об использовании электромагнитных волн для передачи сигналов. Продемонстрированный им прибор, “грозоотметчик”, был по существу первой в мире принимающей радиостанцией. В последующие годы он создал более совершенные аппараты, однако его попытки внедрить радиосвязь на флоте были не слишком успешными.

Морской офицер Александр Федорович Можайский (1825 - 1890) посвятил свою жизнь созданию летательного аппарата тяжелее воздуха. Он изучал полет птиц, делал модели, а в 1881 г. начал постройку самолета с двумя паровыми машинами мощностью 20 и 10 л. с. Официальных документов об испытании этого самолета нет. Судя по всему, попытка закончилась неудачно. Однако изобретатель в плотную подошел к решению задачи, и его имя по праву вписано в историю авиации.

60 - 70-е годы XIX в. называют “золотым веком” русской химии. Александр Михайлович Бутлеров (1828 - 1886) разработал теорию химического строения, основные положения которой не потеряли значения до нашего времени.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

• Во второй половине XIX в. сделал свои открытия великий химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907). Величайшей заслугой Менделеева стало открытие периодического закона химических элементов. На его основании Менделеев предсказал существование многих тогда еще неизвестных элементов. Книга Менделеева "Основы химии" была переведена почти на все европейские языки.

Д.И. Менделеев много думал о судьбах России. Ее выход на путь экономического и культурного подъема он связывал с широким и рациональным использованием природных богатств, с развитием творческих сил народа, распространением просвещения и науки.

Используя достижения химии и биологии, Василий Васильевич Докучаев (1846 - 1903) положил начало современному почвоведению. Он раскрыл сложный и длительный процесс происхождения почв. Мировую славу Докучаеву принесла монография "Русский чернозем". Идеи Докучаева оказали влияние на развитие лесоведения, мелиорации, гидрогеологии и других наук.

Выдающимся русским естествоиспытателем, основоположником отечественной физиологической школы стал Иван Михайлович Сеченов (1829—1915). Выдающееся значение имел его курс лекций "О животном электричестве" (т.е. о биоэлектричестве). В дальнейшем он занимался проблемами человеческой психики. Широкую известность получили его работы "Рефлексы головного мозга" и "Психологические этюды".

Деятельность другого всемирно известного русского биолога, Ильи Ильича Мечникова (1845—1916), сосредоточилась в области микробиологии, бактериологии, медицины. В 1887 г. Мечников по приглашению Луи Пастера переехал в Париж и возглавил одну из лабораторий Пастеровского института. До конца своих дней он не порывал связей с Россией, переписывался с Сеченовым, Менделеевым, другими русскими учеными, неоднократно приезжал на родину, помогал русским практикантам в знаменитом институте.

Профессиональных историков давно уже не удовлетворял многотомный труд Н.М. Карамзина "История государства Российского". Было выявлено много новых источников по истории России, усложнились представления об историческом процессе. В 1851 г. вышел первый том "Истории России с древнейших времен", написанный молодым профессором Московского университета Сергеем Михайловичем Соловьевым (1820—1879). С тех пор в течение многих лет ежегодно выходил новый том его "Истории". Последний, 29, увидел свет в 1880 г. События были доведены до 1775 г. Сравнивая историческое развитие России и других стран Европы, Соловьев находил много общего в их судьбах. Отмечал он и своеобразие исторического пути России. По его мнению, оно заключалось в промежуточном ее положении между Европой и Азией, в вынужденной многовековой борьбе со степными кочевниками. Сначала наступала Азия, полагал Соловьев, а примерно с XVI в. в наступление перешла Россия - передовой форпост Европы на Востоке.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

- Учителем С.М. Соловьева был Василий Осипович Ключевский (1841—1911). Он сменил своего учителя на кафедре русской истории в Московском университете. В согласии с духом нового времени Ключевский проявил большой интерес к социально-экономическим вопросам. Он старался детально проследить процесс складывания крепостных отношений на Руси, выявить их суть с экономической и юридической точек зрения. Ключевский обладал незаурядным даром живого, образного изложения. Его "Курс русской истории", составленный на основании университетских лекций, до сих пор имеет широкую читательскую аудиторию.

Во второй половине XIX в. русские ученые добились значительных успехов в разных отраслях знаний. Москва и Петербург вошли в число мировых научных центров.

Особое значение имели достижения русских ученых в области географических исследований. Русские путешественники побывали в таких местах, куда прежде не ступала нога европейца. Во второй половине XIX в. их усилия были сосредоточены на исследовании глубинных районов Азии.

Начало экспедициям в глубь Азии было положено Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским (1827—1914), географом, статистиком, ботаником. Он совершил ряд путешествий в горы Средней Азии, на Тянь-Шань. Возглавив Русское географическое общество, он стал играть ведущую роль в разработке планов новых экспедиций. По его инициативе было предпринято многотомное издание "Россия. Полное географическое описание нашего отечества".

С Русским географическим обществом была связана деятельность и других путешественников - П.А. Кропоткина и Н.М. Пржевальского.

ПА Кропоткин в 1864—1866 гг. совершил путешествие по Северной Маньчжурии, Саянам и Витимскому плоскогорью. В дальнейшем он стал известным революционером-анархистом.

Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) первую свою экспедицию совершил по Уссурийскому краю, затем его пути пролегли через самые труднодоступные районы Центральной Азии. Он несколько раз пересек Монголию, Северный Китай, исследовал пустыню Гоби, Тянь-Шань, побывал в Тибете. Он умер в пути, в начале своей последней экспедиции.

Заокеанские путешествия русских ученых во второй половине XIX в. приобрели более целенаправленный характер. Если прежде они, в основном, ограничивались описанием и нанесением на карту береговой линии, то теперь изучались и быт, культура, обычай местных народов. Это направление, начало которому в XVIII в. положил СП. Крашенинников, было продолжено Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем (1846 - 1888). Первые свои путешествия он совершил на Канарские острова и по Северной Африке. В начале 70-х годов он посетил ряд островов Тихого океана, изучал быт местных народов. 16 месяцев прожил среди папуасов на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (это место с тех пор называется "берегом Маклая"). Русский ученый завоевал доверие и любовь местных жителей. Затем он путешествовал по Филиппинам, Индонезии, Малакке, вновь возвращался на "берег Маклая". Составленные ученым описания быта и нравов, хозяйства и культуры народов Океании в значительной части были опубликованы лишь после его смерти.

ЛИТЕРАТУРА. ТЕАТР

- В 1862 г. в Петербурге сплотилась небольшая группа композиторов, задавшаяся целью продолжить дело М.И. Глинки. Впоследствии эту группу называли "Могучей кучкой". Ее организатором и теоретиком был Милий Алексеевич Балакирев. В 1866 г., после кропотливой работы он издал "Сборник русских народных песен". В состав "Могучей кучки" входили М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин.

В 1873 г была поставлена "Псковитянка" - первая опера Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908 гг.). Она занимает особое место в его творчестве. По силе и глубине музыкального драматизма "Псковитянка" превосходит почти все другие его оперы. По верности же и последовательности в проведении национального колорита она стала в один ряд с операми Глинки. Народными песенными мелодиями пронизана вся музыка "Псковитянки", с особой силой они звучат во втором акте, где изображается псковское вече. Многие другие оперы Римского-Корсакова написаны на сказочные сюжеты. Акварельной прозрачностью отличается музыка "Снегурочки", грустной сказки о весне и первой любви.

Музыкальная драма занимала главное место в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839—1881). Вкус к музыке он почувствовал с шести лет. Но профессия музыканта считалась недостойной дворянами. Мусоргского отдали в Школу гвардейских подпрапорщиков. Однако он не забывал о музыке, брал частные уроки, а после знакомства с Даргомыжским и Балакирем вышел в отставку и посвятил себя любимому делу. В 1869 г. он предложил Дирекции императорских театров оперу "Борис Годунов" (по драме Пушкина). В 1874 г. она была поставлена в петербургском Мариинском театре.

Постановка не имела успеха. Публика оказалась не готовой к восприятию русской музыкальной драмы. Критикисыпали насмешками творение Мусоргского, преувеличивая недостатки и замалчивая достоинства. У композитора наступила длительная депрессия, связанная с непризнанием его творчества, одиночеством, бедностью. Умер он в солдатском госпитале.

Мусоргский оставил незаконченной музыкальную драму "Хованщина" (из эпохи стрелецких бунтов), Римский-Корсаков привел в порядок рукописи Мусоргского и по возможности доработал его произведение. "Борис Годунов" и "Хованщина" до сих пор не сходят с оперных подиумов в нашей стране и за рубежом, считаясь классикой.

"Князь Игорь", единственная опера Алексея Порфирьевича Бородина (1833—1887), была поставлена после его смерти. Опера отличается правдивостью и красотой национального колорита, которому противопоставляется восточный (половецкий) колорит.

Бородин был профессором химии, музыкой же занимался в немногие часы досуга. Тем удивительней та легкость, с которой он решал сложные музыкальные задачи и в опере и в симфониях (Вторую его симфонию критики назвали "Богатырской"). Бородин стремился к широте и эпичности музыкального повествования.

МУЗЫКА

- Деятельность “Могучей кучки” - настолько яркое явление в русской культуре, что современники говорили о “музыкальной революции” 60 - 70-х годов. С блеском справившись с поставленной задачей, “Могучая кучка” окончательно утвердила в музыке русские национальные начала.

Петр Ильич Чайковский (1840—1893) не входил в “Могучую кучку”. Он тяготел к общеевропейским музыкальным формам, хотя в его музыке чувствуется принадлежность к русской школе. Его опера “Евгений Онегин”, написанная для консерваторского спектакля в Москве, вскоре была поставлена в театре, а затем завоевала мировое признание. Великолепны его симфонические поэмы (“Ромео и Джульетта” и др.) Из симфоний особо выделяется последняя, Шестая, написанная незадолго до смерти и пронизанная предчувствием надвигающейся трагедии. Балеты Чайковского (“Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Щелкунчик”) вошли в мировую балетную классику. Чайковский написал более ста романсов, много других произведений.

Таким образом, вторая половина XIX в - время окончательного утверждения и закрепления национальных форм и традиций в русском искусстве. Наиболее успешно это шло в музыке, менее успешно - в архитектуре. Вместе с тем не приходится говорить о замыкании русского искусства в узких национальных рамках, об изоляции ее от остального мира. Русская культура (прежде всего литература и музыка) получила всемирное признание. Русская культура заняла почетное место в семье европейских культур.

АРХИТЕКТУРА

- К середине XIX в. ясно обозначился упадок архитектуры. Распространяется эклектизм - использование элементов самых разнообразных стилей. Под натиском капиталистической целесообразности уходит в прошлое ансамблевость строительства. Высокая цена на земельные участки в престижных районах города вела к тому, что в погоне за прибылью новые "хозяева жизни" не обращали внимания на такие "мелочи", как архитектурное единство стиля, историческое окружение и т.д. В этот период были (иногда безвозвратно) испорчены многие бесценные архитектурные ансамбли, сложившиеся в предшествовавшие десятилетия.

И все же нельзя не замечать и некоторых достижений архитектуры сер. - II пол. XIX в. Прежде всего они обусловлены прогрессом техники. Возникает потребность в зданиях нового типа - железнодорожных вокзалах, огромных торговых помещениях (пассажах), многоквартирных доходных домах и др. Появляются новые строительные материалы (напр. металлоконструкции, железобетон и т.д.), которые предоставляют архитекторам больший простор для творчества.

В 1850-е - 60-е гг. преобладающим стилем в архитектуре было "ретроспективное стилизаторство", т.е. воспроизведение внешних форм тех или иных архитектурных стилей прошлого. Виртуозом этого направления был Андрей Иванович Штакеншнейдер, творчество которого в основном приходится на конец николаевского царствования. Самым ранним его произведением стал Мариинский дворец в Петербурге. Здесь автор использовал элементы классицизма. Дворец Белосельских-Белозерских в том же Петербурге был замечательно стилизован Штакеншнейдером в духе растреллиевского барокко. К поздним представителям стилизаторского направления относится Константин Михайлович Быковский (Зоологического музея в Москве (1896 г.).

С 1870-х гг., благодаря подъему национального самосознания под влиянием событий на Балканах и, отчасти, в связи с появлением народнических идей, начинается поиск некоего национального, самобытного русского стиля. Ретроспективизм в "западных" формах более не устраивает, официальный русско-византийский стиль - тоже. Возникает "русский" (или, по советской терминологии, псевдорусский) стиль. Представление об особенностях этого стиля дают такие постройки, как Исторический музей (1875 - 1881 гг., арх. В.О. Шервуд), Верхние торговые ряды (ныне - ГУМ) (1889 - 1893 гг., арх. А.Н. Померанцев) и Московская Городская дума (1890 - 1892 гг., арх. Д.Н. Чичагов). Из петербургских памятников этого направления необходимо отметить храм Воскресения Христова ("Спас на крови") (1883 - 1907 гг., арх. И.В. Макаров, А.А. Парланд).

"Русский" стиль просуществовал недолго. На смену ему уже в конце столетия пришел совершенно непривычный, новаторский стиль - модерн.

ЖИВОПИСЬ

- Передовые художники вели непримиримую борьбу с официальным придворным искусством, рутинной системой Академии художеств, которая, давая своим ученикам высокие профессиональные навыки, категорически противилась всем новым веяниям, навсегда “застряв” в классицизме.

Невозможность реализовать себя в рамках Академии привела к событию, известному в истории культуры как “бунт четырнадцати”. В 1863 г. все сильнейшие ученики (среди которых были И.Н. Крамской, К.Е. Маковский и др.) отказались участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль после того как Совет Академии отверг их стремление к свободному выбору темы и всем предложил писать картину либо на сюжет древнескандинавских саг - “Пир в Валгалле”, либо на тему “Освобождение крестьян”, трактовавшуюся исключительно верноподданически. Это был первый организованный протест против академической рутины, за что художники прослыли неблагонадежными и за ними был установлен негласный полицейский надзор.

По выходе из Академии “протестанты” организовали Артель художников, стали вместе жить и работать, взяв за образец коммуну, описанную в романе Н.Г. Чернышевского “Что делать?”. Такая форма организации была в те годы чрезвычайно популярна среди студенческой молодежи. Организатором артели выступил И.Н. Крамской. Артель просуществовала недолго (до 1870 г.), после чего распалась. Вскоре все оппозиционные силы в изобразительном искусстве объединило Товарищество передвижных художественных выставок.

С выходом “четырнадцати” авторитет Академии был сильно подорван. Значительную роль в подготовке художественных кадров стало играть Московское Училище живописи и ваяния (с 1865 г., после создания архитектурного отделения названное Училищем живописи, ваяния и зодчества). По своему составу и положению оно было гораздо более демократичным, чем находившаяся в ведении царского двора Академия художеств. Здесь обучались многие выходцы из низших сословий. Училище закончили А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.Г. Перов и др. художники, сыгравшие огромную роль в развитии русского реализма.

В целом, 1860-е гг. стали началом нового значительного этапа развития русского искусства. В эти годы начинается расцвет русского реализма. Главной задачей художника становится воссоздание со всей возможной убедительностью реального события-символа русской действительности.

ЖИВОПИСЬ

- выходом “четырнадцати” авторитет Академии был сильно подорван. Значительную роль в подготовке художественных кадров стало играть Московское Училище живописи и ваяния (с 1865 г., после создания архитектурного отделения названное Училищем живописи, ваяния и зодчества). По своему составу и положению оно было гораздо более демократичным, чем находившаяся в ведении царского двора Академия художеств. Здесь обучались многие выходцы из низших сословий. Училище закончили А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.Г. Перов и др. художники, сыгравшие огромную роль в развитии русского реализма.

В целом, 1860-е гг. стали началом нового значительного этапа развития русского искусства. В эти годы начинается расцвет русского реализма. Главной задачей художника становится воссоздание со всей возможной убедительностью реального события-символа русской действительности.

Одним из наиболее видных живописцев того времени был Василий Григорьевич Перов. Как и многие другие художники того времени, он сознательно заострял внимание на теневых сторонах жизни общества, критикуя пережитки крепостнического прошлого. Главным содержанием творчества Перова стало изображение жизни простого народа, крестьянства по преимуществу. Громкую скандальную известность получила завершенная в 1861 г. картина “Сельский крестный ход на Пасху”. Стремясь показать омерзительность крестьянского существования в пореформенной деревне Перов намеренно сгущает краски: подчеркнуто тоскливы пейзаж (хмурое небо, обнаженное корявое дерево, грязь, лужи), гротескные персонажи - все должно было работать на раскрытие авторского замысла. Эта картина характерна для русской живописи 1860-х гг. Для этого поколения русских художников важнее всего было дать социальную оценку изображенной сцены, поэтому как правило на второй план отступала глубокая и многогранная характеристика отдельных персонажей. Скандалность “Сельского крестного хода на Пасху” была столь очевидной, что ее немедленно сняли с постоянной выставки общества поощрения художников (где она была впервые выставлена) и вплоть до 1905 г. запрещали выставлять и/или репродуцировать. Подобный, хотя и существенно меньший резонанс вызвала и следующая работа Перова - “Чаепитие в Мытищах”.

Около двух лет Перов в качестве пенсионера Академии провел за границей, однако, не дождавшись окончания срока пенсионерства вернулся на родину, т.к. считал главнейшей задачей служение своему народу. Это стремление на родину также является новой чертой, характерной для времен начала царствования Александра II (и до и после художники, напротив стремились подольше задержаться в Европе, видя в этом единственную возможность свободного творчества). После возвращения он создает лучшие свои работы: “Проводы покойника” (1865 г.), “Тройка” (1866 г.) и “Последний кабак у заставы” (1868 г.). Конкретные образы в этих картинах Перова перерастают в широкие обобщения типичных черт русской жизни.

В начале 1870-х гг. Перов создал ряд портретов. По преимуществу он создавал портреты писателей и художников, осуществляя мысль П.М. Третьякова об увековечении образов выдающихся деятелей русской культуры. Среди них прежде всего необходимо назвать портреты А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. В отличие от прежних работ Перова в портретах на первый план выходит глубокий психологизм и проникновение в суть личности и характера изображаемого человека.

ЖИВОПИСЬ

- Эволюция творчества Перова - от социальной сатиры ("Сельский крестный ход на Пасху") к социальной драме ("Тройка"), а затем к созданию положительных образов деятелей культуры или людей из народа; от подробного повествования к эмоциональному художественному образу - характерна для развития русской живописи тех лет.

Расцвет русского реалистического искусства II пол. XIX в. неразрывно связан с деятельностью Товарищества передвижных художественных выставок. В уставе Товарищества, утвержденном в 1870 г., говорилось о том, что его главная цель - "знакомить Россию с русским искусством". Выставки устраивались в С.-Петербурге и Москве, а затем направлялись в другие крупные города. "Передвижничество" было уникальным по размаху и продолжительности художественным и общественным явлением. Оно просуществовало свыше 50 лет (до 1923 г.), проведя за это время 48 выставок. Большую помощь передвижникам оказал П.М. Третьяков, покупавший все лучшие их произведения. Позднее термины "передвижник", "передвижничество" зачастую использовались для обозначения всего демократического направления в русском реалистическом искусстве 1870 - 1880-х гг.

Программой своей деятельности передвижники во многом обязаны Ивану Николаевичу Крамскому. Главное место в его творчестве занимал портрет. Лучшими его работами в этом жанре считаются автопортрет (1867 г.) и портрет Л.Н. Толстого (1873 г.). Наряду с портретом Достоевского работы Перова, портрет Толстого кисти Крамского является одной из вершин русской портретной живописи II пол. XIX в.

Глубокое раскрытие внутреннего мира человека, проявившееся в портретах Крамского, характерно и для его картин. Одна из наиболее известных - "Христос в пустыне" на евангельский сюжет. Борьба с искушением и преодоление слабости, переход от мучительных раздумий к готовности действовать, идти на самопожертвование - все это выражено в облике Христа.

Те же морально-философские вопросы волновали и Николая Николаевича Ге, творчество которого представляет собой одно из самых сложных и вместе с тем значительных явлений в русском искусстве II пол. XIX в. Ге воодушевляла идея нравственного совершенствования человека и человечества, характерная для шестидесятничества вера в моральную, воспитательную силу искусства. Особое значение он придавал работе с евангельским сюжетами, в которых видел абсолютный нравственный идеал. В картине "Тайная вечеря" (1863 г.) показано полное трагизма столкновение Христа, добровольно обрекающего себя на страдания и смерть и его ученика - Иуды, предающего своего учителя. Этую же тему продолжили картины "Что есть истина?" (1890 г.) и "Голгофа" (1892 г., не окончена), написанные под сильным влиянием Л.Н. Толстого, с которым Ге был в те годы дружен.

ЖИВОПИСЬ

- Н.Н. Ге отдал дань и историческому жанру. Одной из лучших исторических картин этого периода стала его работа “Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе”, раскрывающую трагедию борьбы гражданского долга и личного чувства. В числе лучших портретных работ художника следует назвать портреты А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, автопортрет.

Одним из характерных явлений русской жанровой живописи этого периода было творчество Владимира Егоровича Маковского, рисующие жизнь самых разных слоев русского общества (“Крах банка” и др.). Лучшая картина художника - “На бульваре” (1886 - 87 гг.) рассказывает о тяжелой жизни крестьян, оторванных от привычного быта и попавших в чужой им город.

Убежденным передвижником, переносившим в живопись идеи революционной борьбы был Николай Александрович Ярошенко (“Кочегар” (1878 г.), “Заключенный” (1878 г.) и др.). В начале 1880-х гг. Ярошенко создал два полотна (“Студент” и “Курсистка”), в которых отразил типичные образы разночинной учащейся молодежи, пополнившей ряды революционеров-народников. Лучшим из портретов Ярошенко по праву считается портрет П.А. Стрепетовой (1884 г.).

Новатором в области батальной живописи был Василий Васильевич Верещагин. Его картины не похожи на парадные батальные полотна придворных живописцев. Содержанием его картин стала жестокая правда войны, судьба ее рядовых участников, героизм и страдания русских солдат. Широко известны картины Туркестанской (“Апофеоз войны”, “Торжествуют”, “Смертельно раненый”) и Балканской (“Перед атакой. Под Плевной.”, “После атаки. Перевязочный пункт под Плевной.”, “На Шипке все спокойно”, “Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой”) серий. Значение Верещагина не ограничивается новаторством в области батальной живописи. Первым в русском искусстве он положил начало изображению жизни народов Востока.

Вершиной развития реалистического искусства 70-х - 80-х гг. стало творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова.

ЖИВОПИСЬ

- Основные достижения русской живописи рассматриваемого периода сконцентрировал в своем творчестве Илья Ефимович Репин. Первым произведением Репина, открывающим новую страницу в истории русского реалистического искусства, явилась картина "Бурлаки на Волге". Отказавшись от первоначального (типичного для передвижников) замысла прямого противопоставления нарядной толпы праздных богачей оборванной ватаге бурлаков, Репин сосредоточил внимание на раскрытии образа каждого из бурлаков.
80-е гг. были порой расцвета творчества Репина, а его картина "Крестный ход в Курской губернии" вновь (как и "Бурлаки" в 70-е гг.) стала новаторской. Перед зрителем проходит как бы вся Россия, все ее сословия и классы. Каждая из многочисленных фигур есть обобщенный образ и вместе с тем - конкретный человеческих характер, данный во всей своей жизненности. В "Крестном ходе" народ показан и как охваченная единым движением масса, надвигающаяся на зрителя, и как многоголосый хор, где каждый характер, сохраняя свою неповторимую индивидуальность, вплетается в сложное неповторимое целое. Существенное место в творчестве Репина занимала и тема революционной борьбы. Ей посвящены картины "Арест пропагандиста", "Отказ от исповеди", "Не ждали".

Обращаясь к истории, Репин останавливается на сюжетах остродраматических, раскрывающих борьбу человеческих страстей и общественных сил, как-то перекликающихся с современностью. Так, сюжет картины "Иван Грозный и сын его Иван" навеян событиями 1881 г. Современники воспринимали эту картину как протест против деспотизма самодержавия. Поэтому она была запрещена к показу К.П. Победоносцевым. "Запорожцы", наоборот, воспевают дух свободы, народной казачьей вольницы. В картине нет ни одного повторяющегося образа, самые разнообразные характеры показаны немногими яркими чертами.

ЖИВОПИСЬ

Огромный вклад в развитие не только русской, но и мировой исторической живописи внес Василий Иванович Суриков. Он принадлежал к старинному казачьему роду, перебравшемуся в Сибирь с Дона еще в XVI в. Старинные русские обычаи и уклад жизни Суриков мог наблюдать с детства и эти детские впечатления во многом повлияли на его дальнейшее творчество. Его привлекали переломные эпохи, сюжеты, дававшие возможность раскрыть в экстремальных ситуациях глубины человеческой личности. В 1881 г. им была создана картина "Утро стрелецкой казни". Суриков изображает не саму казнь, а последние напряженные моменты ей предшествующие. Мужественное ожидание смерти, поведение людей в последние моменты земной жизни - составляют главное содержание этой картины. В 1883 г. Суриков написал картину "Меншиков в Березове". Холодный и темный колорит, композиция, ограничивающая пространство, раскрывают драматический крах судьбы временщика, "полудержавного властелина", брошенного с семьей в сибирскую ссылку.

Крупнейшей работой Сурикова стала "Боярыня Морозова" (1887 г.). В процессе работы над этой картиной он специально ездил в Италию, чтобы на примере работ мастеров Возрождения постичь законы композиции в монументальной живописи. Показан момент, когда неукротимую противницу "никонианства" Морозову везут по московским улицам в ссылку. Она прощается с народом и направляется его на борьбу. Героизм и трагедия одиночного протеста, отношения к героине народа - тема этой картины. Из поздних работ Сурикова можно назвать "Взятие снежного городка", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы".

Историческая тема, но не в драматическом, а в героико-поэтическом аспекте звучит в творчестве Виктора Михайловича Васнецова. По его собственным словам он был историком "несколько на фантастический лад". Его особенно привлекали былинные и сказочные сюжеты. Сюжет его первой большой картины "После побоища Игоря Святославича с половцами" (1880 г.) навеян "Словом о полку Игореве". Он хотел передать поэзию русского эпоса, красоту и величие воинского подвига. Отсюда и его стремление к монументальности. С особой силой это проявилось в картине "Богатыри" (1898 г.), над которой он работал с перерывами около 20 лет(!). Как и в былинах, облик и характер каждого из богатырей своеобразен и в то же время это обобщенные художественные образы народных героев - сильных, смелых, справедливых и т.д. Если "Богатыри" олицетворяют героическое начало в народном эпосе, то "Аленушка" (1881 г.) - это тонкая лирика.

Одним из лучших русских пейзажистов конца 60-х - начала 70-х гг. был Алексей Кондратьевич Саврасов. Наиболее известные его картины - "Грачи прилетели" (1871 г.) и "Проселок" (1873 г.). Показанная на первой выставке Товарищества передвижников, картина "Грачи прилетели" знаменовала собой начала нового этапа в развитии русского пейзажа. Саврасов сумел увидеть и передать лиризм самого обычного и непрятязательного пейзажа. В последующие годы Саврасов не создал ничего равного этим двум картинам. Но как педагог (он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества) он оказал существенное влияние на дальнейшее развитие русской пейзажной живописи.

ВЫВОД

- Развитие капиталистических отношений, реформы Александра II, а также последовавший за ними подъём общественно-политического движения во второй половине XIX века повлекли за собой изменения в художественной культуре Российской империи. В этот период времени главную роль в развитии архитектуры, музыки, театрального искусства и народного творчества заняли представители интеллигенции.
- Во второй половине XIX века происходил процесс взаимообогащения и взаимовлияния народов многонационального Российского государства. Так, например, русские деятели искусства развивали в своих произведениях темы и сюжеты, взятые из украинской, белорусской, кавказской, татарской культур. А в самих национальных регионах открывались образовательные и просветительские объекты, основанные на народных традициях и обычаях коренных народов.