

Русская культура 19 века

I. Особенности развития

культуры в 19 веке

XIX в. стал для культуры России периодом ее небывалого подъема. Отечественная война 1812 г., всколыхнув всю жизнь российского общества, ускорила складывание национального самосознания. Она, с одной стороны, в очередной раз сблизила Россию с Западом, а с другой – ускорила формирование русской культуры как одной из европейских культур, тесно связанной с западноевропейскими течениями общественной мысли.

Культурное развитие России в первой половине столетия определялось активным участием страны в европейской политике; появлением оппозиционных и революционных течений общественной мысли; ослаблением такого векового устоя русской жизни, как крепостничество.

Западные философские и политические учения усваивались российским обществом применительно к российской действительности. Еще свежа была память о Французской революции. Революционный романтизм, привнесенный на российскую почву, вызывал пристальное внимание к проблемам государственного и социального устройства, вопросу о крепостном праве и т.п.

Ключевую роль в идейных спорах XIX в. играл вопрос об историческом пути России и ее взаимоотношениях с Европой и западноевропейской культурой.

Западники
воспринимали
Россию как часть
европейского
общества и
выступали за
развитие страны
по европейскому
пути, за
проведение
либеральных
реформ в
социальном и
политическом
устройстве.

Славянофилы
подчеркивали самобытный путь
развития России, отличный от
западного, указывали на
национальный характер культуры,
боролись против некритического
отношения к иностранным
влияниям

Все эти явления в общественной мысли страны во многом обусловили развитие художественной культуры России XIX в., и прежде всего, ее пристальное внимание к социальным проблемам, публицистичность. Простой народ со своими традициями, нравами, ценностями и запросами становится центральной темой в культуре и искусстве.

И 19 век по праву называют «золотым веком», эпохой, когда российская культура и литература не только приобретают самобытность, но, в свою очередь, оказывают серьезное влияние и на мировую культуру.

II. Образование и просвещение.

Уровень образованности общества – один из показателей культурного состояния страны. В России в конце 18 – начале 19 века он был крайне невысок. Правительство Александра I создает систему государственного бессловного образования: одноступенчатая приходская школа, трехклассные уездные училища и семиклассные гимназии.

Николай I учреждает замкнутый сословный характер образования: приходские школы для крестьян, уездные училища для детей купцов, ремесленников, гимназии, кадетские корпуса для детей дворян и чиновников.

Лишь гимназическое образование или окончание специальных дворянских учебных заведений давало право поступления в университеты.

Образцовым учебным заведением стал с 1811 года Царскосельский лицей, программа которого соответствовала университетской. В лицее получили образование литераторы А.С.Пушкин, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.Дельвиг; дипломаты А.Горчаков и Н.Гирс; министр просвещения Д.Толстой и другие.

Широко была распространена система домашнего образования, где основное внимание уделялось изучению иностранных языков, словесности, музыки, живописи, правил поведения в обществе.

В первой половине 19 века в России не было системы женского образования.

Многие государственные деятели осознавали растущую потребность в образованных людях, но в то же время боялись широкого просвещения народа, поскольку именно среди образованных людей распространялись вольнодумство и стремление к преобразованиям.

«Не должно слишком торопиться с просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на послабление их власти», - объяснял А.Бенкендорф

19 век стал временем бурного развития русской общественно-политической периодики. Ведущие журналы, на страницах которых велась полемика между сторонниками различных направлений общественной мысли, оценивались важнейшие события и явления жизни государства и общества, публиковались произведения, сочинения крупнейших отечественных мыслителей, писателей, поэтов, критиков, - «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». Периодическая печать и литература способствовали просвещению общества, росту политической культуры и правосознания жителей страны.

ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ,

издаваемый
Николаемъ Карамзинымъ.

ЧАСТЬ VI.

МОСКВА, 1803.
ВЪ Университетской Типографіи
у Люби, Гарія и Попова.

СОВРЕМЕНИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ГУТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФИИ.

1836.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ
ЗАПИСКИ.

УЧЕНО-ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НА 1859 ГОДЪ.

ИЗДАВАЕМЫЙ

АНДРЕЕМЪ ПРАСВИНИМЪ.

Великія планы лучше, quam mei
vocem ferre solentium. Ad illi
assultant, veritatem adertem
Ceterum.

ТОМЪ VI.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ГУТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФИИ.
—
1859.

III.

Литература

Именно расцвет литературы позволил определить 19 век как «золотой век» русской культуры.

В литературе первой половины 19 века сложились те основополагающие принципы, которые определили ее дальнейшее развитие:

- * народность;
- * высокие гуманистические идеалы;
- * гражданственность;
- * чувство национального самосознания;
- * патриотизм;
- * поиски социальной справедливости

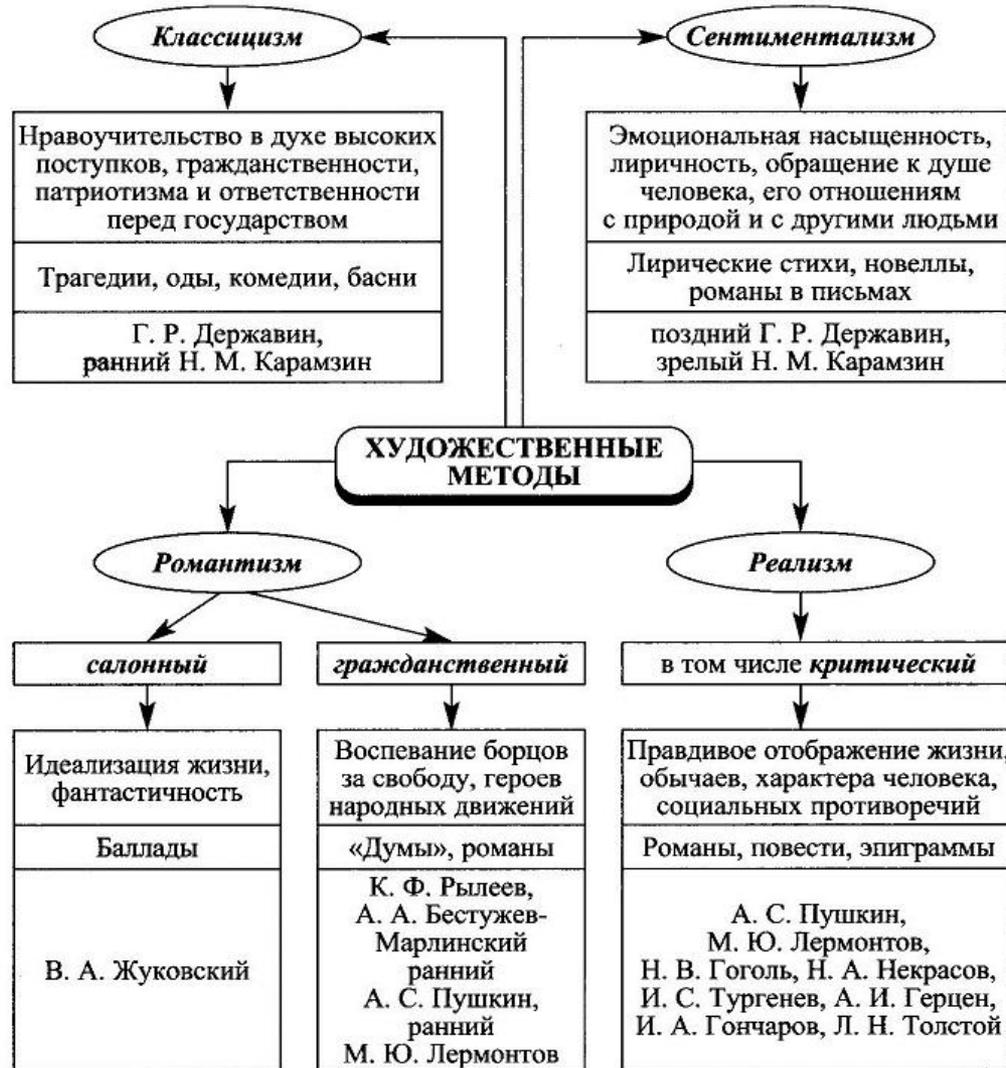

На рубеже 18 - 19 веков классицизм уступил место сентиментализму.

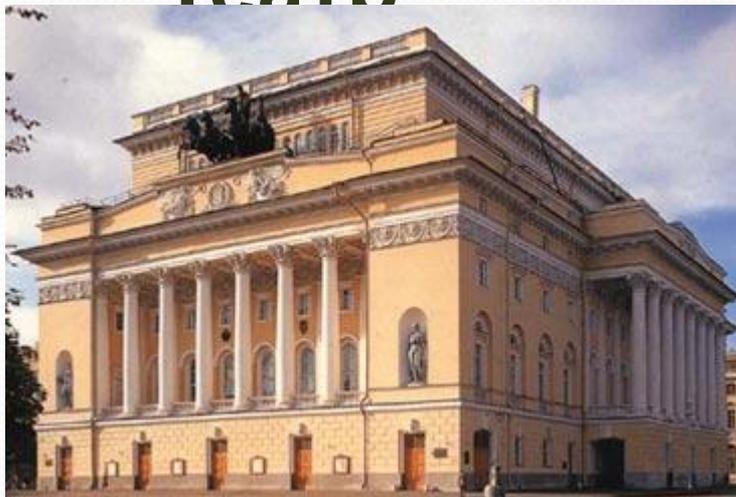
Героические события 1812 года способствовали появлению романтизма.

Во второй четверти 19 века в европейской литературе начал утверждаться реализм.

В России основоположником реализма стал А.С. Пушкин. После «Евгения Онегина» этот худ.метод стал доминирующим.

IV. Театр

Императорский Большой Театр. — Grand Theatre Impérial.

Театр, подобно художественной литературе, в XIX в. начинает играть все большую роль в общественной жизни страны, беря на себя отчасти и роль общественной трибуны.

Начиная с 1803 г. на российской сцене доминируют императорские театры.

В театрах в начале 19 века господствовали классицизм и сентиментализм, позднее появились романтические пьесы.

Романтизм на русской сцене связан с именем П.С. Мочалова, известного своей игрой с драмах Шиллера, создавшего образ романтического героя.

Павел
Степанович
Мочалов

Михаил Семенович
Щепкин

В 30-40-е годы 19 века под влиянием отечественной литературы утверждаются реалистические традиции. Крупным событием культурной жизни России стала постановка в 1836 году пьесы Н.Гоголя «Ревизор».

Становление реалистической школы актерского искусства в России связано с именем М.С.Щепкина (роли Фамусова и Городничего в Малом театре)

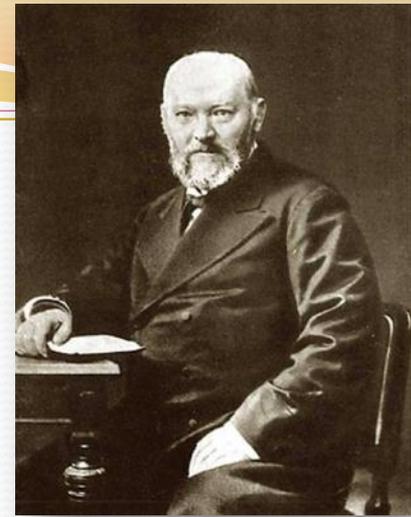
Развитие русского театра середины - второй половины 19 столетия неразрывно связано с именем А.Н. Островского, пьесы которого и по сей день не сходят со сцены Малого театра.

Конец 19 века стал свидетелем "театральной революции"

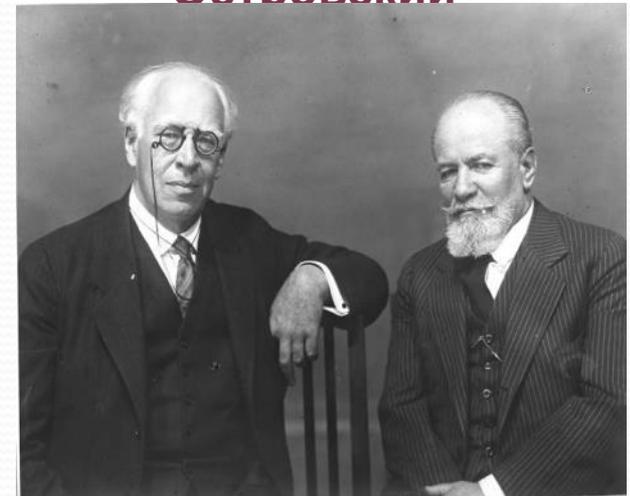
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, создавших в 1898 г.

Московский Художественный Академический Театр.

Сутью "революции" был отказ от старой манеры игры, ложного пафоса, декламации, условностей постановки. Во МХАТе органично сочетались лучшие традиции русского театра 19 века и новые идеи, предполагавшие создание актерского ансамбля, повышенные требования к проникновению в психологию персонажей.

Александр
Николаевич
Островский

Константин Сергеевич
Станиславский и Владимир
Иванович
Немирович - Данченко

V.

В первой половине 19 века зарождается национальная музыкальная школа, которая связана с именем М.И.Глинки, родоначальником всех основных жанров классической музыки: оперы, романса, симфонии, этюдов, хоров, струнных квартетов. Он соединил классические каноны европейской музыкальной культуры с русскими народными мелодиями.

Михаил Иванович

Глинка

Творчество «Могучей кучки» утвердило жанр музыкальной драмы.

"Борис Годунов" Мусоргского,
"Князь Игорь" Бородина,
"Снегурочка" Римского-Корсакова

составляют гордость русского и мирового искусства.

«МОГУЧАЯ КУЧКА»
творческое содружество
русских композиторов
(1862)

М.А. Балакирев

А. П. Бородин

Ц. А. Кюи

М. П. Мусоргский

Н. А. Римский-Корсаков

ЦЕЛЬ создания:
утверждение русских национальных начал в музыке

Петр Ильич
Чайковский

Особое место в русской музыке занимает П.И. Чайковский, воплотивший в своих произведениях внутренний драматизм и внимание к внутреннему миру человека, свойственные русской литературе 19 века, к которой композитор часто обращался (оперы "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Мазепа").

VI.

Живопись. Смена стилей и направлений происходила в начале 19 века и в живописи. Классицизм, в котором преобладали религиозная и мифологическая тематика, вытесняется романтизмом, проявившимся в полотнах О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, К.П. Брюллова, а затем реализмом, получившим особое развитие во второй половине века.

Орест
Адамович
Кипренский

Василий
Андреевич
Тропинин

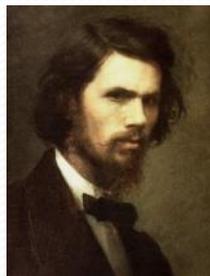

Карл
Павлович
Брюллов

Наиболее значимым явлением в живописи 19 века стало «Товарищество передвижных художественных выставок», в состав которого входили такие художники-передвижники, как И. Крамской, Н. Ге, В. Суриков, В. Перов, А. Саврасов, И. Шишкин, И. Репин, И. Левитан, В. Маковский.

Репин

Крамской

Суриков

Левитан

Шишкин

Перов

Сюжетная линия, в основе которой стоял русский народ, его жизнь, быт, традиции, история России, проблемы современной действительности, а также манера изображения, глубокий драматизм и психологизм картин делают работы этих мастеров шедеврами мировой культуры.

**Репин «Не ждали»,
1884**

**Суриков «Утро стрелецкой
казни», 1881**

**Шишкин «Утро в сосновом
лесу», 1889**

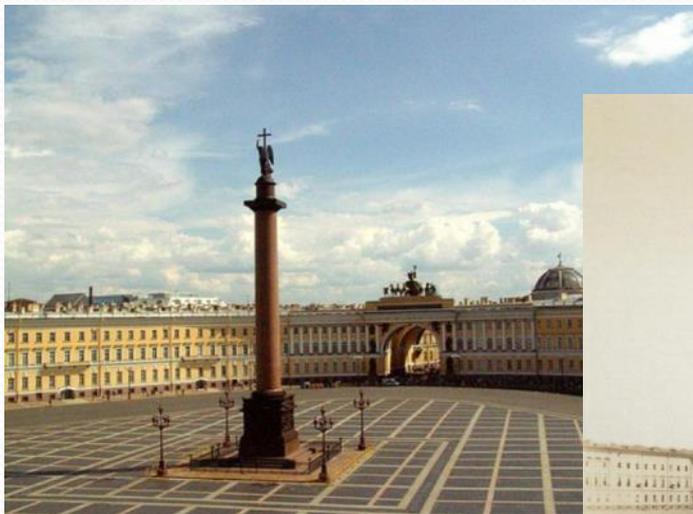

**Левитан «Золотая
осень», 1895**

VII.

Архитектура 19 века - это прежде всего решение больших градостроительных задач, где господствует поздний классицизм.

В Петербурге завершается планировка основных площадей столицы: Дворцовой и Сенатской. Создаются лучшие ансамбли города, призванные символизировать величие и процветание Российской империи. Петербург становится подлинным шедевром мирового зодчества.

После пожара 1812 года интенсивно отстраивается Москва.

Появляются новые типы зданий, в строительстве которых архитекторы стремятся к стилизации «под старину», результатом чего становится появление так называемого «неорусского» стиля. Это здания Исторического музея, Верхних торговых рядов (ГУМа), Московской городской думы и др. В конце XIX в. в архитектуру начинают проникать элементы стиля модерн.

Величайшие достижения русской культуры 19 века были вызваны ростом национального самосознания российского общества, просвещения, научно-технического прогресса.

В мировой фонд навечно вошли произведения многих русских писателей, художников, скульпторов, архитекторов, композиторов.

Завершился процесс складывания русского литературного языка и в целом – формирования национальной культуры.

19 столетие стало для России временем невиданного взлета и расцвета. Если в 18 веке Россия громко заявила всему миру о своем существовании, то в 19 веке она буквально ворвалась в мировую культуру, заняв там одно из самых высоких и почетных мест.