

Культура и литература второй половины XIX века

До безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией в XIX веке, но и поражающе разнообразие их.

М.

Горький

**Литература
XIX века**

I половина XIX века

II половина XIX века

В России литература всегда была в союзе с освободительным движением. Беспомощность угнетённой и забитой крестьянской массы повышала интерес к ней со стороны наиболее просвещённых и гуманных представителей образованного слоя, пробуждала у них сочувствие и сострадание. Неизбежные столкновения, идейные конфликты таились в самой сущности русской жизни, и писатель, проникавший в эту сущность, не мог не заметить их.

Главные вопросы эпохи

Кто виноват?

Что делать?

Главный герой русской литературы – и реалистический, и романтический – ищет достойную человеческого назначения форму практической деятельности.

Главные исторические события XIX века

1812г. – война с Наполеоном

1821г – образование Северного и Южного общества декабристов

14 декабря 1825г – восстание на Сенатской площади

1853 – 1856гг – Крымская война, поражение России

19 февраля 1861г – отмена крепостного права

1861г – реформы Александра II (земская, городская, судебная, военная ит.д.)

1877 – 1878г.г – Русско-турецкая война

1 марта 1881г – убийство Александра II народниками

Литература

I половина XIX века

.. Литература I половины XIX века отличается необыкновенной ёмкостью и универсальностью созданных ею художественных образов. В это время закладываются первоосновы русской литературной классики. Эта литература кратких, но перспективных в своём дальнейшем развитии художественных формул, заключающих в себе мощную образную энергию, ещё сжатую в них, ещё пока не развернувшуюся. Не случайно многие из них войдут в пословицы, станут фактом нашего повседневного языка. В литературе этого периода большое место занимает проблема художественной формы, краткости и точности языкового оформления поэтического образа. Отсюда жанровый универсализм русских писателей первой половины XIX века.(Пушкин). Произведения невелики по объёму, но значительны по образной силе, которая в них заключена.

I половина XIX века - золотой век русской литературы

А. С. Пушкин

М.Ю.Лермонтов

Н. В. Гоголь

А. С. Грибоедов

К. Н. Батюшков

А. Н. Майков

А. А. Григорьев

Е. А. Баратынский

П. А. Вяземский

К. Ф. Рылеев

А. В. Кольцов

И. А. Крылов

В. А. Жуковский

Расцвет русской поэзии

II половина XIX века 60-е годы XIX века

60-е годы XIX века – одна из самых ярких страниц в истории идейного и художественного развития нашей страны.

Наука

Крупнейших успехов добилась русская наука, в особенности естествознание. Мировую известность приобрели работы профессора-физиолога И. М. Сеченова.

И. М. Сеченов.

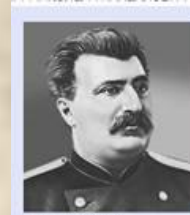
А. М. Бутлеров.

Н. Н. Зинин.

П. Л. Чебышев.

Н. М. Пржевальский.

Н. Н. Миклухо-Маклай.

Неизгладимый след в истории науки оставили труды великих учёных: химиков Н.Н. Зинина и А. М. Бутлерова, математика П. Л. Чебышева, исследователей-путешественников Н. М. Пржевальского и Н. Н. Миклухо-Маклая.

В 60-е годы стали появляться первые женщины-врачи и учёные. С. В. Ковалевская – знаменитый математик, профессор Стокгольмского университета и другие.

Новое слово в медицине своими работами сказали врачи С. П. Боткин и Н. И. Пирогов.

С. П. Боткин.

Н. И. Пирогов.

В 60-е годы определился интерес к естественным наукам у таких выдающихся учёных, как прославившиеся впоследствии Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, И. П. Павлов.

С. В. Ковалевская.

Театр

I половина XIX века

Фонвизин «Недоросль»;
Грибоедов «Горе от ума»;
Гоголь «Ревизор»,
«Женитьба»;

Мелодрамы,
водевили
60%

Шекспир,
Мольер

II половина XIX века

А. Н. Островский (1823 – 1886)

– родоначальник русского национального театра

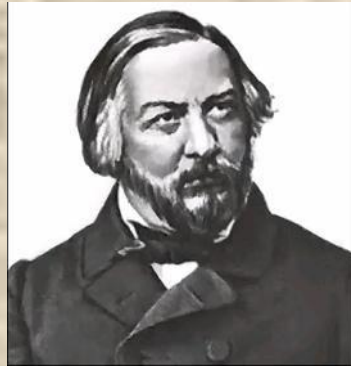
«Банкрот», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок»,
«Гроза», «Волки и овцы», «Доходное место», «Бесприданница»,
«Снегурочка»...

Музыка

А. С. Даргомыжский
(1813 – 1869)

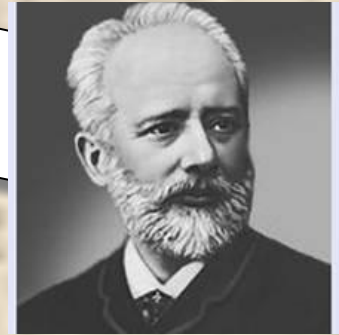
В 1835 году встретился с Глинкой, и это знакомство сыграло решающую роль в судьбе Даргомыжского. С этого момента композитор посвящает себя созданию опер и романсов. Оперы «Русалка», «Эсмеральда», опера-балет «Торжество Вакха», «Каменный гость», пьесы для фортепиано, романсы и песни на слова Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

М. И. Глинка
(1804 – 1857)

родоначальник классической русской музыкальной школы.

Его творчество оказало влияние на всех русских композиторов XIX века. Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Симфония на две русские темы», увертюры, романсы, арии, песни.

П.И. Чайковский
1840-1893

Оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Чародейка», «Иоланта», «Мазепа», «Черевички»

Балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Всенощное бдение», симфония №6, романсы и др.

**А. П. Бородин
(1834-1887)**

Своей профессией считал химию. В 1877г получает звание академика.

Основные произведения: оперы: «Князь Игорь», «Богатыри», опера-балет «Млада», три симфонии, фортепианные пьесы, романсы. Тесная связь с русским фольклором.

**Н. А. Римский-Корсаков
(1844-1908)**

Первую симфонию написал в 19 лет. Служил в военно-морском флоте и занимался творческой деятельностью. Основные произведения: оперы «Садко», «Снегурочка». «Золотой петушок», три симфонии, песни, хоровые и камерные произведения. Всё творчество проникнуто «русским духом».

«Могучая кучка»

М. А. Балакирев (1837-1910)

организатор и вдохновитель «Могучей кучки». Основные произведения: «Кантата памяти Глинки», 2 симфонии, увертюры, сюиты, хоровые произведения, романсы.

Ц. А. Кюи (1835-1908)

Военный инженер. Основные произведения: оперы «Кавказский пленник», «Вильям Ратклиф», «Сарацин», «Пир во время чумы», более 300 романсов.

**М. П. Мусоргский
(1839-1881)**

Закончил школу гвардейских прапорщиков, с 1858 г на госслужбе, одновременно работает над музыкальными произведениями.

Основные произведения: Оперы: «Саламбо», «Женитьба», «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», произведения для оркестра, песни, романсы, обработка русских народных песен.

Московская консерватория

«Могучая кучка»

Девиз кружка: «Музыкальный реализм и народность»

- ❖ сочувствовали передовым идеям века;
- ❖ сюжеты находили в историческом прошлом русского народа;
- ❖ в 1861 году организовали «Бесплатную музыкальную школу»;
- ❖ широко общались с публикой

Эскиз декорации к опере М. И. Глинки "Руслан и Людмила"

Театральная афиша начала XIX века

Живопись

Главная задача – сделать наглядной ситуацию, довести свой рассказ до зрителя.

В. Г. Перов (1833 -1882)

«Тройка», «Приезд станового на следствие», «Проповедь в сельском храме», «Чаепитие в Мытищах», «Утопленница», «Проводы покойника», «Птицелов», «Последний кабак у заставы», «Старики –родители на могиле сына» (Тургенев «Отцы и дети»), психологические «А. Н. Островский», «Ф. М. Достоевский» портреты.

В. Г. Перов. «Сельский крестный ход на пасху». 1861 год. Третьяковская галерея. Ранние произведения Перова проникнуты «обличительным» настроением, свойственным русской реалистической школе.

В. Г. Перов. «Портрет А. Н. Островского». 1871 год. Третьяковская галерея.

В. Г. Перов. «Последний кабак у заставы». 1868 год. Третьяковская галерея.

В. Г. Перов. «Проводы покойника». 1866 год. Третьяковская галерея.

В 1863 г 14 бунтарей во главе с И. Н. Крамским покинули Академию художеств и организовали «Артель свободных художников», которая просуществовала до 1870 г «Товарищество передвижных выставок».

И. Н. Крамской (1837 – 1887)

«Полесовщик», «Неизвестная», «Пасечник», «Русалка», «Христос в пустыне», портреты Л. Толстого, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, И. Шишкина.

И. Н. Крамской. «Христос в пустыне» (1872, Третьяковская галерея). Когда [после Крещения] Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от диавола, и постившись сорок дней и сорок ночей, впоследствии вслакал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матфей. 4. 1-4).

Некрасов в пещице «Последних песен». Художник И. Н. Крамской.

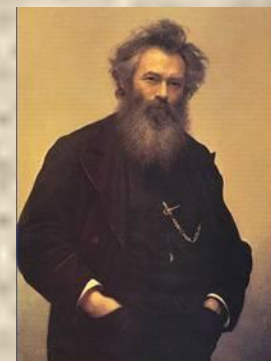

И. Н. Крамской. «Портрет Л. Н. Толстого». 1871.

И. Н. Крамской. «Неизвестная». 1883. Третьяковская галерея.

«Искусство должно говорить правду о жизни... искусство должно быть национальным... Художник – критик общественных явлений... Только чувство общности даёт силу художнику и удешевляет его силы... Без идеи нет искусства, но в то же время, и ещё более того, без живописи, живой и разительной, нет картин, а есть только благие намерения и только!»

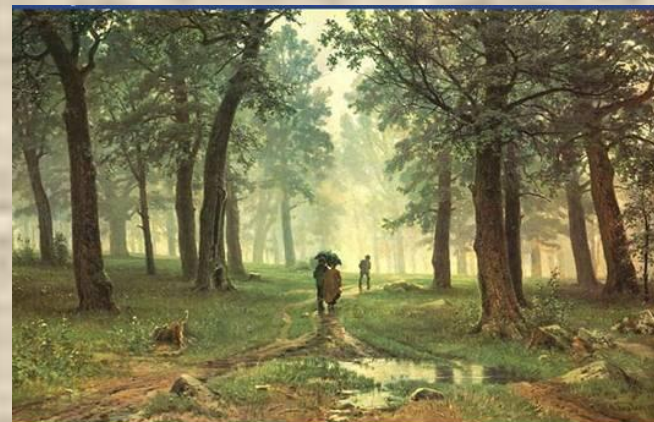
И. Н. Крамской. «Портрет художника И. И. Шишкина». 1880. Русский музей.

И. И. Шишкин (1832 – 1898)

«В лесу», «Рубка леса», «Полдень. В окрестностях Москвы», «Утро в сосновом бору», «Вид на острове Валааме», «Рожь».

И. И. Шишкин. «Корабельная роща». 1898. Третьяковская галерея.

И. И. Шишкин. «Дождь в дубовом лесу». 1891. Третьяковская галерея.

И. И. Шишкин. «Рожь». 1878. Третьяковская галерея.

И. И. Шишкин. «Утро в сосновом лесу». 1889. Третьяковская галерея.

К. А. Савицкий. «Ремонтные работы на железной дороге». 1874 год. Третьяковская галерея.

К. А. Савицкий. «Встреча иконы». 1878 год. Третьяковская галерея.

К. А. Савицкий (1844-1905)

«Ремонтные работы на железной дороге», «Встреча иконы»

В. И. Якоби. «Привал арестантов». 1861 год. Третьяковская галерея.

В. И. Якоби (1834-1902)

«Привал арестантов»

Г. Г. Мясоедов. «Земство обедает». 1872 год. Третьяковская галерея.

Г. Г. Мясоедов (1834-1911)

«Знахарь», «Земство обедает»

В. Е. Маковский (1846-1920)

«В гостях у сына», «На бульваре»

В. Е. Маковский. «Свидание». 1883 год. Третьяковская галерея.

В. Е. Маковский. «На бульваре». 1885-1887 годы. Третьяковская галерея.

Н. В. Неврёв (1830-1904)

«Торг. Сцена из крепостного быта»

Н. В. Неврев. «Торг. Сцена из крепостного быта». Третьяковская галерея.

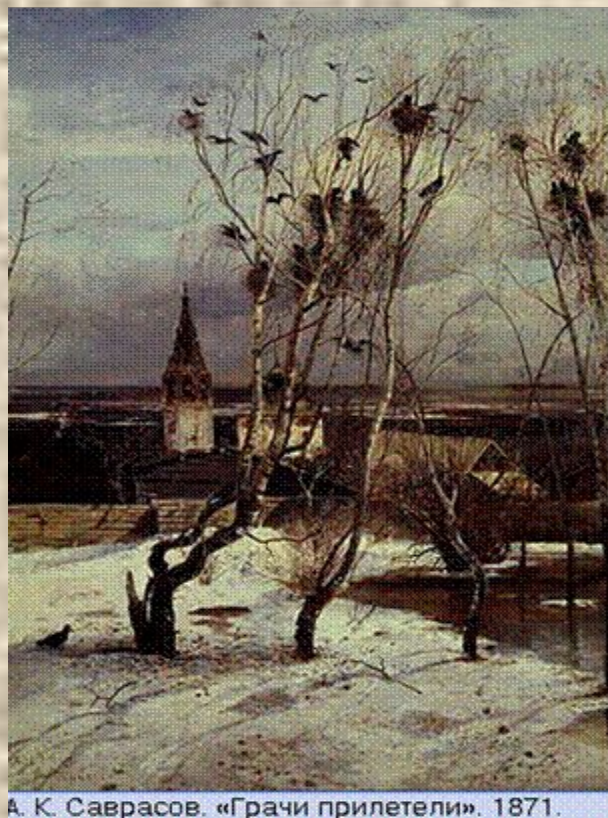
В. В. Пукирёв (1832-1890)

«Неравный брак»

А. К. Саврасов (1830-1897)

«Грачи прилетели», «Просёлок»,
«Зимняя дорога», «Дворик. Зима»,
«Лосиный остров в Сокольниках», «
Сельский вид».

Н. Н. Ге (1831-1894)

Реформатор исторического жанра,
друг и последователь Л. Толстого

И. Е. Репин (1844 - 1930)

И. Е. Репин. «Крестный ход в Курской губернии». 1880-83. Третьяковская галерея.

И. Е. Репин. «Царевна Софья». 1879. Третьяковская галерея.

И. Е. Репин. «Протоиерей». 1877 год.

И. Е. Репин. «Николай Горький и его жена». 1895. Третьяковская галерея.

Репин вскрывал противоречия действительности. В исторических полотнах раскрывал трагические конфликты, создал яркие вольнолюбивые образы. В портретах современников раскрывал личность в психологическом и социальном плане.

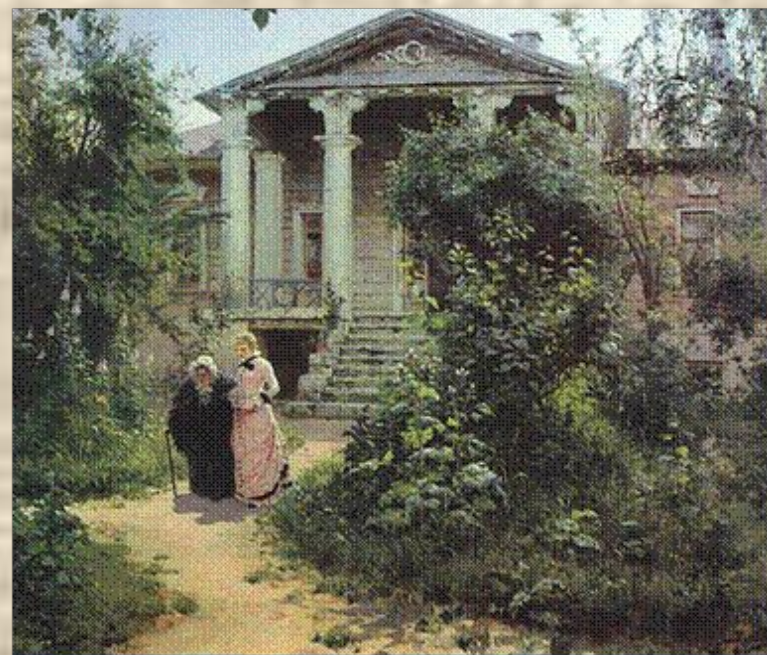
И. Е. Репин. «Осенний букет». 1892. Третьяковская галерея.

В. Д. Поленов (1844-1927)

«Московский дворик». «Заросший пруд»,
« Бабушкин сад»

В. Д. Поленов. «Московский дворик». 1878 год. Третьяковская галерея.

В. Д. Поленов. «Бабушкин сад». 1878 год. Третьяковская галерея.

Художники-передвижники

48 выставок за пятьдесят три года. Таков внушительный итог деятельности Товарищества передвижных художественных выставок – самой многочисленной, активной и влиятельной художественной организации в истории русского искусства. На протяжении долгих лет – с 1870 по 1923 год – она объединяла лучшие творческие силы страны. Передвижникам удалось познакомить со своим искусством огромное число зрителей. По установленному порядку выставки начинались на первой неделе Великого поста, в конце февраля – начале марта, в Петербурге, затем к Пасхе экспозиция переезжала в Москву, а оттуда уже отправлялась в странствия по России.

Художники-передвижники: Г.Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов, Е.Е. Волков, В. И. Суриков, И.И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, Н. В. Неврев, В. Е. Маковский, И. М. Прянишников, Н. Е. Маковский, И. Е. Репин, И. Н. Крамской и другие

Художники-передвижники

- правдиво воспроизводили действительность;
- объясняли действительность;
- произносили приговор над действительностью;
- учили жить, мыслить, бороться.

В. М. Максимов Всё в прошлом.

Журналистика

«Библиотека для чтения»

Критик А. Дружинин выступил с программой «чистого искусства», не связанного с реальной жизнью. Журнал не имел успеха у широких кругов общества 60-х годов.

«Русский вестник»

Журнал Каткова (изд. с 1856 г.). Был центром притяжения для многих либеральных и консервативных писателей.

«Русское слово»

Журнал, близкий к «Современнику», был основан в 1859 г. Талантливые статьи Писарева принесли журналу широкую известность в кругах демократических читателей и ненависть реакционеров. Журнал был закрыт в 1866 г.

«Искра»

«Современник»

«Колокол»

Газета начала издаваться с 1 июля 1857 года, сначала раз в месяц, затем – два раза в месяц, а в иные годы – еженедельно. «Колокол» приобрёл огромное влияние, сыграв исключительную роль в революционной истории России. Герцену пересылалось со всех концов страны множество различных материалов, разоблачавших язвы и уродства русской жизни. Вдохновенные статьи Герцена, боровшегося за победу народа над царизмом, звавшего к революции, властно увлекали читателей. Тираж – 2500 экземпляров. Издавался в течение десяти лет, за это время вышло 245 номеров газеты.

Журнал «Современник»

Журнал «Современник» был создан Пушкиным и начал выходить в 1836г. В 1838г его редактором стал профессор П. А. Плетнёв, ректор Петербургского университета. В 1847 году журнал взяли в аренду Панаев и Некрасов, которые сумели сгруппировать вокруг него все лучшие литературные силы того времени: критический отдел вёл Белинский, в журнале сотрудничали Герцен, Огарёв, Тургенев, Григорович, Достоевский, Л. Толстой, Фет и другие. Смерть Белинского и разгул реакции снизили общественный уровень журнала. Но приближалось новое время, и скоро Чернышевский и Добролюбов, вошли в редакцию «Современника» и сделали журнал революционной трибуной. В то же время среди сотрудников наметились непримиримые разногласия. Писателям-дворянам – Тургеневу, Гончарову, Толстому, Григоровичу, Дружинину, сторонникам медленных и постепенных реформ, был чужд «мужицкий демократизм» Чернышевского и Добролюбова, сторонников крестьянской революции. Раскол в редакции становился неизбежным. Поводом к нему послужила написанная Добролюбовым в 1860г. Статья «Когда же придёт настоящий день?» (о романе Тургенева «Накануне»). Из журнала ушёл Тургенев, ещё раньше Дружинин, Л. Толстой, Гончаров, Григорович, Фет и Майков. Но пришла талантливая молодёжь. Журнал звал к борьбе и революции.

15июня 1862г «Современник» был закрыт на восемь месяцев, а спустя тир недели был арестован, заключён в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Сибирь идейный вождь и вдохновитель журнала Н. Г. Чернышевский. 8 месяцев длилось молчание, но когда в 1863 г. Появился первый(двойной) номер журнала, читающая публика убедилась, что журнал остался верен традициям Чернышевского и Добролюбова. В июне 1866 г. «Современник» был снова закрыт и на этот раз –навсегда.

Журнал «Искра»

Журнал «Искра» был основан в 1859 году поэтом В. С. Курочкиным и художником Н.А. Степановым. Добролюбов охотно сотрудничал в «Искре»; в свою очередь Курочкин разделял взгляды Добролюбова, Салтыкова - Щедрина и Чернышевского. «Искра» просуществовала до 1873г. Особенно велика была известность «Искры» в первой половине 60-х годов, когда её тираж достигал небывалой для того времени цифры в десять тысяч экземпляров. Номера журнала выходили сначала еженедельно, а потом даже два раза в неделю. Не было такого вопроса, которого не касалась бы «Искра». Все крупные, а иногда и мелкие безобразия тогдашней русской жизни находили в ней немедленный отклик в стихах, фельетонах, пародиях, карикатурах. Враги ненавидели «Искру» и боялись её, она сделалась грозой для всех, у кого была нечиста совесть. Попасть в «Искру», «упечь в «Искру» - самые обыденные выражения в жизни 60-х годов.

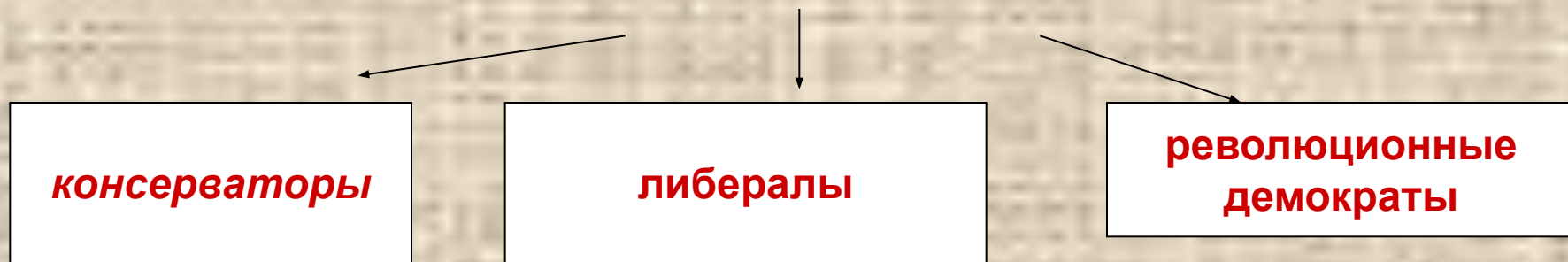

«Прекрасное есть жизнь»

Чернышевский

«Это было удивительное время, - писал современник, - время, когда всякий хотел думать, читать, учиться... Порыв был сильный и задачи огромные... Эта заманчивая работа потянула к себе всех... даровитых и способных людей и выдвинула массу публицистов, литераторов, учёных, художников, музыкантов...»

В атмосфере 60-х годов чётко определились три основные общественные группы

II половина XIX века – это новый период в историческом развитии русской художественной литературы. Литература становится всё более социальной по проблематике и значительно в большей мере демократической по идейной направленности и формам. В ней получает дальнейшее развитие реалистический принцип отражения жизни и активнее и критически глубже осознаются главные социальные конфликты русской действительности. Развивается направление критического реализма. Появляется жанр социально-бытового романа и повести, психологических по изображению характеров героев (Л. Толстой, Тургенев, Достоевский), проблемный роман, жанр художественного очерка и целых циклов очерков (Некрасов, Тургенев, Г. Успенский), романы политические по проблематике и конфликтам (Чернышевский, Слепцов).

Социальные течения

Славянофилы- сторонники самобытного русского пути. Выступали и против крепостного права, и против форм западноевропейской парламентской демократии, ратовали за восстановление прежних старорусских устоев.(С. Аксаков)

Западники- сторонники европейского пути развития России. Два лагеря: революционно – демократический (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) и либеральный (А. Краевский, А. Дружинин, М. Катков)

Общественно-литературные течения

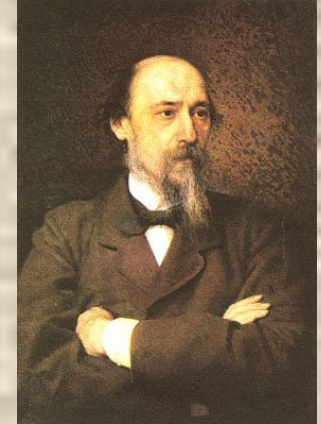
Революционно-демократическое

Н.А. Добролюбов

М.Е. Салтыков-Щедрин

Н.А. Некрасов

«Гражданская» литература»

Литература есть непосредственное воспроизведение действительности.

- ✓ публицистичность;
- ✓ документальность;
- ✓ новый герой.

Общественно-литературные

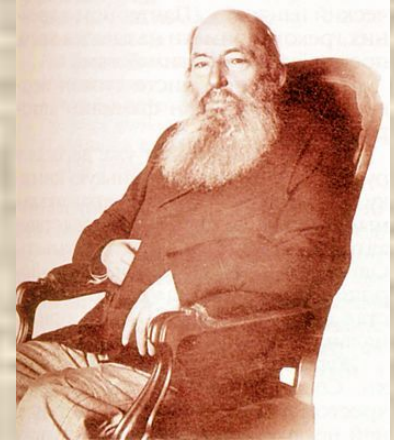
течения *Либеральное*

Д.И. Писарев

А.К. Толстой

А.А. Фет

*Искусство свободно от действительности, главное –
красота.*

«Чистое» искусство»

- ✓ *независимость от действительности;*
- ✓ *красота*

Литература

Ф. И. Тютчев

Н. А. Некрасов

А. Н. Островский

М. Е. Салтыков-Щедрин

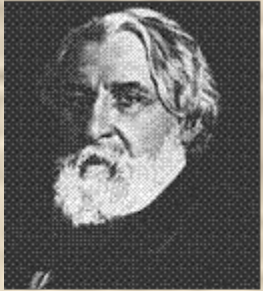

И. А. Гончаров

А. А. Фет

Литература

И. С. Тургенев

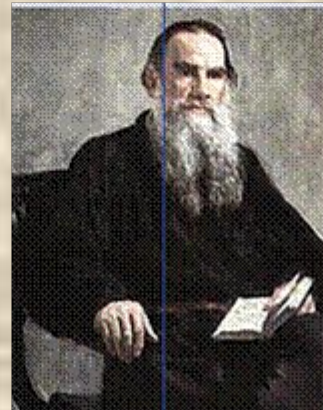
А. П. Чехов

Н. С. Лесков

Ф. М. Достоевский

Л. Н. Толстой

Особенности литературы нового периода:

- Литература второй половины XIX века, продолжая традиции, заложенные А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем, отличается*
- самобытностью,*
 - отказом от подражательности;*
 - наличием противоборствующих течений, тесным образом связанных со сложившейся исторической ситуацией.*