

**Культура России в
первой половине
XIX века**

ВСТУПЛЕНИЕ

Начало XIX века – время культурного и духовного подъёма в России.

Первую треть XIX века называют «**золотым веком**» русской культуры.

Огромное влияние на культуру России того времени оказали два важнейших события:

- Отечественная война **1812 года**;
- восстание декабристов **1825 года**.

Рост национального самосознания народа в этот период оказал огромное воздействие на развитие культуры.

НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В XIX В.

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

- Сентиментальная идеализация действительности;
- Чувствительность;
- Внимание к личности человека, его внутреннему миру, душевным переживаниям.

КЛАССИЦИЗМ

- Идея служения государю и Отечеству;
- Обращение к образам античной литературы и искусства;
- Интерес к русской летописной истории

РОМАНТИЗМ

- Противопоставление романтического, идеального образа реальной жизни
- Интерес к национальной самобытности, традициям отечественной истории;
- Интерес к утверждению сильной, раскрепощённой личности

РЕАЛИЗМ

- Правдивое отражение реальной жизни различных социальных слоёв;
- Истинная, а не показная народность;
- Широкая постановка социальных и нравственных проблем;

АРХИТЕКТУРА

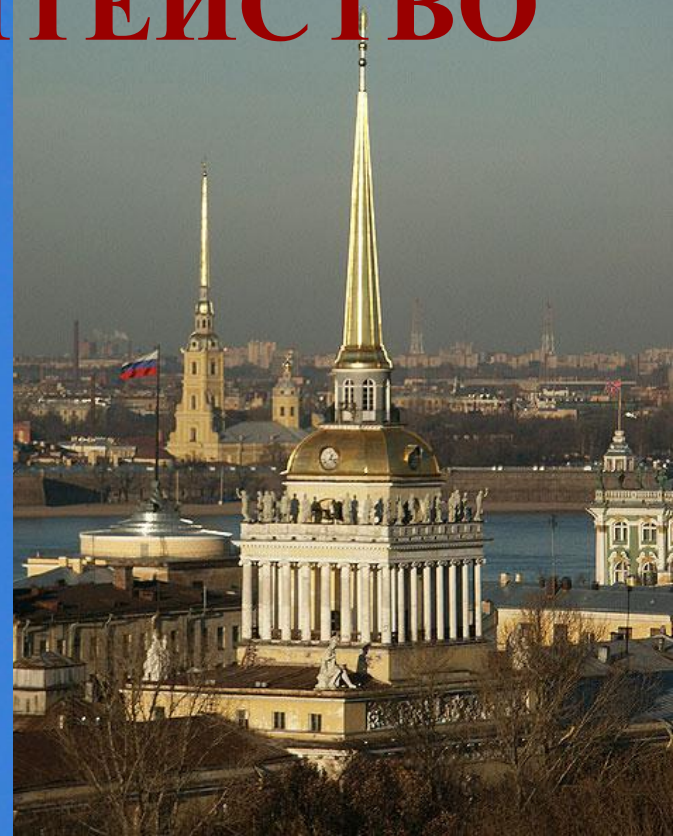
Петербургский классицизм – это архитектура не отдельных зданий, а целых проспектов и ансамблей.

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

АДМИРАЛТЕЙСТВО

ЗДАНИЕ БИРЖИ (СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА)

Здание Биржи — центральное строение архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Было построено для Санкт-Петербургской биржи, но впоследствии использовалось с различным назначением.

Долгое время в здании располагалась экспозиция Центрального военно-морского музея (до переезда в Крюковские казармы).

Архитектор: Тома де Томон

КАЗАНСКИЙ СОБОР

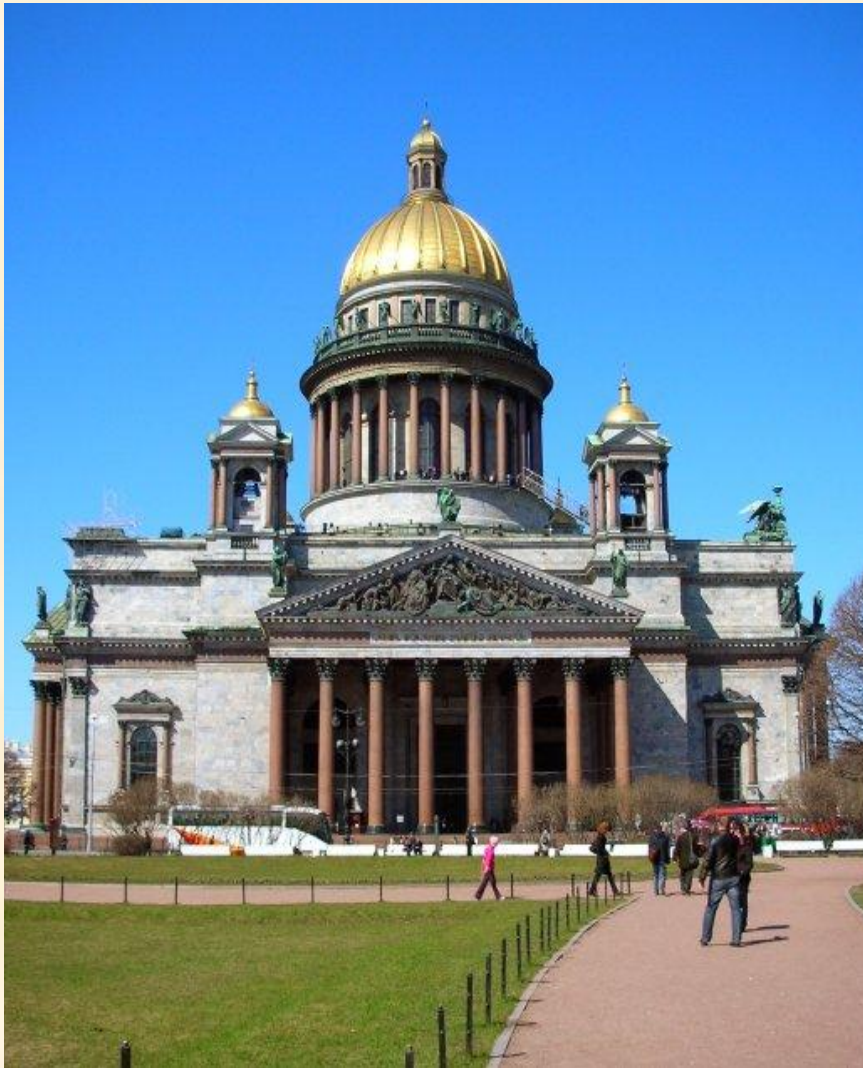
Казанский кафедральный собор (*Собор Казанской иконы Божией Матери*) — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле **ампир**. Построен на Невском проспекте в **1801—1811 годах** архитектором **А. Н. Ворониным** для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской.

После Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника русской воинской славы. В **1813 году** здесь был похоронен полководец М. И. Кутузов и фпомещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи.

С **1991 года** действующий храм, несколько лет сосуществовавший с экспозицией музея. С **2000 года** — кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви.

Собор дал название Казанской улице, Казанскому острову в дельте Невы и Казанскому мосту на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Архитектор: Огюст Монферран

Исаакиевский собор (официальное название — **собор преподобного Исаакия Далматского**) — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади.

Освящён во имя преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти — 30 мая по юлианскому календарю.

Построен в **1818—1858 годы** по проекту архитектора **Огюста Монферрана**; строительство курировал император Николай I.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА

Александровская колонна (нередко её называют **Александрийский столп**, по стихотворению А. С. Пушкина «Памятник»).

Находится в ведении Государственного Эрмитажа.

Воздвигнут в стиле **ампир** в **1834 году** в центре Дворцовой площади архитектором **Огюстом Монферраном** по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.

ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА

Здание Главного штаба — историческое здание, располагающееся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Строительство здания продолжалось с **1819 по 1829 год**. Архитектор: **К. И. Росси**. Скульпторы: **С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский**.
Ныне в нём находится командование Западного военного округа.

МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Михайловский дворец — бывший великокняжеский дворец на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга, памятник архитектуры высокого **классицизма**. Архитектором Михайловского дворца был **Карл Росси**.

В здании находится Государственный Русский музей.

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

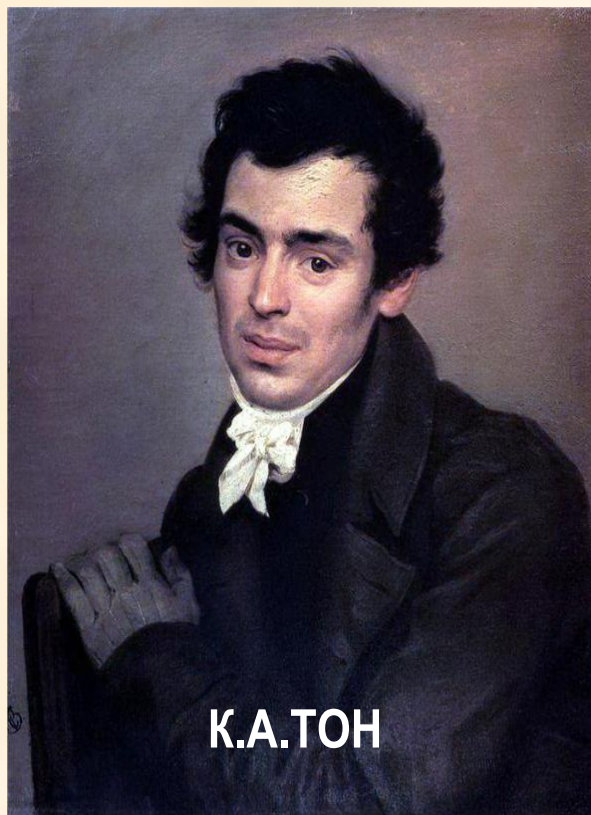
Александринский театр (он же **Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина**) — петербургский театр, один из старейших драматических театров России, сохранившихся до нашего времени.

31 августа (12 сентября) 1832 года театр получил здание, созданное зодчим **Карлом Ивановичем Росси**, обращенное главным фасадом к Невскому проспекту. Здание является одним из выдающихся архитектурных памятников Петербурга, выполнено в стиле **ампир**.

С **1832 года** театр стал называться **Александринским**. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны.

АРХИТЕКТОРЫ МОСКВЫ

Большой Театр
Архитектор **О.И. Бове**

Памятник Минину и Пожарскому
Архитектор: **И.П. Мартос**

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве — кафедральный собор Русской православной церкви (улица Волхонка, 15—17). Существующее сооружение — осуществлённое в 1990-х годах внешнее воссоздание одноимённого храма, созданного в XIX веке.

Храм является коллективным кенотафом воинов Русской императорской армии, погибших в войне с Наполеоном — на стенах храма начертаны имена офицеров, павших в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах 1797—1806 и 1814—1815 годов.

Оригинал храма был воздвигнут в память о наполеоновском нашествии по проекту архитектора **К. А. Тона**. Строительство продолжалось почти **44** года: храм был заложен **23 сентября 1839 года**, освящён — **26 мая 1883 года**. Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994—1997 годах.

БОЛЬШОЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ

Большой Кремлёвский дворец — один из дворцов Московского Кремля. Построен в **1838—1849 годах** по повелению императора Николая I группой русских архитекторов под руководством **К. А. Тона** (**Н. И. Чичагов, Ф. Ф. Рихтер, П. А. Герасимов, В. А. Бакарёв, Н. А. Шохин**).

Длина дворца составляет **125 метров**, высота — **47 метров**; общая площадь составляет около **25 000 м²**. Ансамбль дворца включает в себя Теремной дворец, девять церквей (с 14, 16, 17 веков), вестибюль и около 700 комнат. Здание дворца образует прямоугольник с внутренним двором.

Пять залов дворца (Георгиевский, Владимирский, Александровский, Андреевский и Екатерининский), названные по имени орденов Российской империи, в настоящее время используются для государственных и дипломатических приемов и официальных церемоний, а сам дворец является парадной резиденцией Президента Российской Федерации.

ЖИВОПИСЬ

Направления в живописи XIX века достаточно тесно перекликаются с направлениями века предшествующего. В начале столетия ведущим направлением во многих странах был **классицизм**. Зародившийся в XVIII веке, этот стиль продолжал развиваться, при том в разных странах его развитие имело индивидуальные особенности.

Особенно яркий расцвет живописи в XIX веке наблюдался в России. В это время здесь образовалось множество новых стилей и направлений. Аналогом классицизма в России являлся **академизм**. Этот стиль обладал чертами классического европейского стиля - обращение к образам *античности, возвышенная тематика, идеализация образов*.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ:

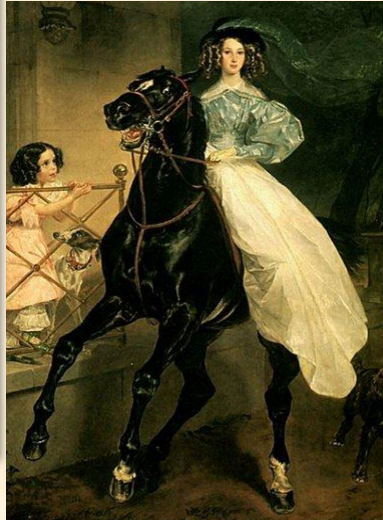
- Характерен романтизм и реализм
- Требование Академии художеств строго следовать канонам классицизма

Брюллов

Карл Павлович

Наиболее ярким представителем классицизма был **К.П.Брюллов (1799-1852)**.

Но он принес в живопись новые романтические черты. Национальным своеобразием русского романтизма в исторической живописи был некоторый «трагический полет».

Брюллов — блестящий мастер парадных портретов («**Всадница**», **1832**).

В последний период своего творчества он достиг в портретах большого психологизма («**Автопортрет**», **1848**).

Кипренский Орест Адамович

13 марта 1782 — 5 октября 1836

русский художник, график и живописец,
мастер портрета.

Наиболее известные произведения :

- портрет мальчика А. А. Челищева (1810—1811),
- портреты супругов Ростопчиных (1809)
- автопортрет (1808),
- К. Н. Батюшкова (1815), В. А. Жуковского (1816).

В **1827 году** О. А. Кипренским по заказу А.А. Дельвига был выполнен портрет А. С. Пушкина.

Тропинин

Василий Андреевич

19 марта 1776 — 3 мая 1857

русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов.

Первые работы художника относят к романтизму. Будучи в Санкт-Петербурге, он находился в среде горожан, мелких и средних помещиков, с которых позже и стал писать портреты, что привело его к реализму.

Автор, в отличие от романтических портретистов, старался подчеркнуть типичность героев. Но в то же время он симпатизировал им, что выливалось в изображении внутренней привлекательности. С этой же целью Тропинин пытался не показывать явную социальную принадлежность людей.

Такие работы художника, как «**Кружевница**», «**Гитарист**» и др. относятся к «**портрету-типу**». Тропинин изображал конкретного человека, а через него старался показать все типичное для данного круга людей.

Иванов
Александр Александрович

1806—1858

русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма

Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу, но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы над менее масштабным произведением.

С этой целью он в 1834—1835 годах написал «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине».

Только после создания этой картины Иванов принялся за «Явление Христа народу». Работа затянулась на двадцать лет (1836—1857), и только в 1858 году Иванов решился отправить картину в Санкт-Петербург и явиться туда вместе с ней.

Венецианов

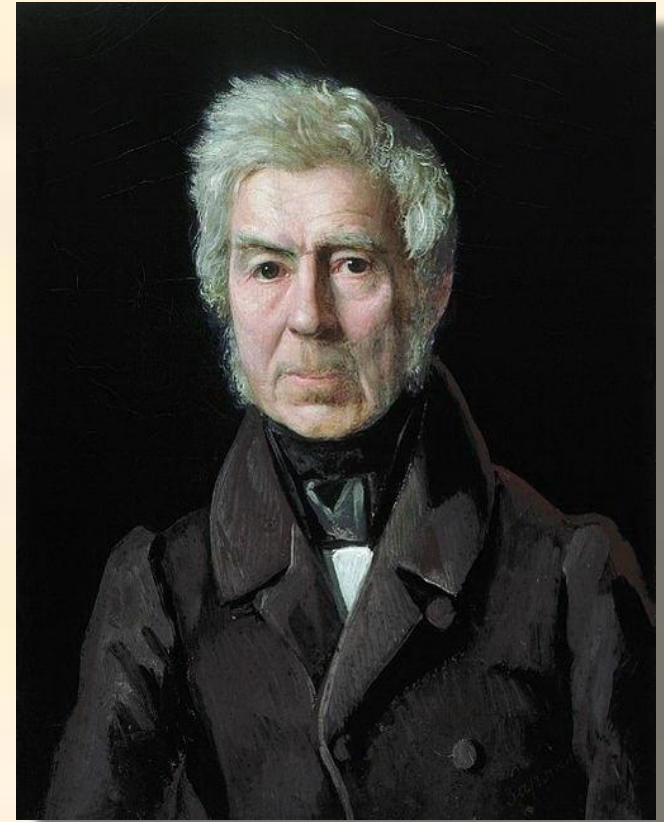
Алексей Гаврилович

1780—1847

русский живописец, мастер жанровых сцен из крестьянской жизни, педагог, член Петербургской академии художеств, основатель так называемой *венециановской школы*.

Кисти Венецианова принадлежит портретная галерея его современников: художник писал **Н. В. Гоголя (1834)**, **В. П. Кочубея (1830-е)**, **Н. М. Карамзина (1828)**.

Наибольшую известность А. Г. Венецианову принесли написанные им образы крестьян. «**Жнецы**», «**Спящий пастушок**», «**Захарка**» уже почти два столетия своей свежестью и искренностью привлекают внимание зрителя.

Федотов

Павел Андреевич

22 июня 1815— 14 ноября 1852

русский живописец и график, академик живописи, один из крупнейших представителей русского **романтизма**, родоначальник **критического реализма** в русской живописи.

Остроумие, тонкая наблюдательность, умение подмечать типичные черты людей разных сословий, знание обстановки их жизни, способность передать характер человека — все эти свойства таланта, ярко проявившиеся в рисунках Федотова, указывали на то, что истинным призванием художника являлась **жанровая живопись**:

«Свежий кавалер» (1848), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора (1848)

ТЕАТР

Значительным явлением культурной жизни России первой половины XIX в. стал театр. Популярность театрального искусства росла. Крепостной театр сменялся "вольным" - **государственным и частным.**

В **1827 г.** в столице открылся **цирк**, где ставились не только цирковые представления, но и драматические спектакли.

В **1832 г.** в Петербурге по проекту **К.И.Росси** было построено здание драматического театра, оборудованного по последнему слову театральной техники.

В **1833 г.** завершилось строительство **Михайловского театра** (ныне - Малый театр оперы и балета).

В Москве в **1806 г.** открылся **Малый театр**, а в **1825 г.** завершилось строительство **Большого театра.**

С большим успехом шли на сцене такие драматические произведения как **"Горе от ума"** А.С.Грибоедова, **"Ревизор"** Н.В. Гоголя и др.

В начале 50-х годов XIX в. появились первые пьесы А.Н. Островского.

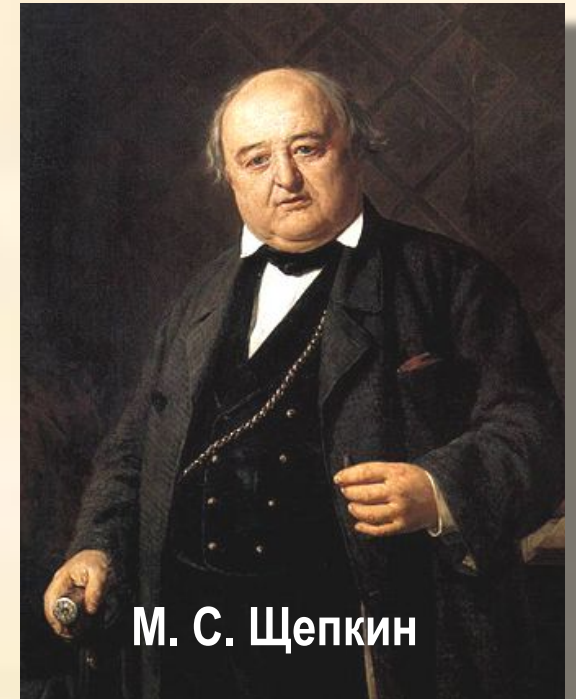
В 20-40-е годы в Москве демонстрировал свое многогранное дарование выдающийся русский актер М.С.Щепкин. Большим успехом у публики пользовались и другие замечательные артисты - В.А.Каратыгин, П.С.Мочалов и др.

Значительных успехов в первой половине XIX в. добился **балетный театр**, чья история в тот период во многом была связана с именами знаменитых французских постановщиков Дидло и Перро.

В **1815 г.** на сцене Большого театра Петербурга дебютировала замечательная русская танцовщица А.И.Истомина.

«Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой, касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух, из уст Эола;
То стан совет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.»

МУЗЫКА

В истории русской музыкальной культуры XIX век вошел как период его полного и всестороннего развития. В этот период свои бессмертные произведения создали **М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, М.А.Балакирев, П.И.Чайковский.**

Процесс утверждения русской музыкальной культуры совершался стремительно и бурно. Он шел одновременно в разных направлениях: в области новых творческих завоеваний в различных жанрах, активного обогащения выразительных средств, в развитии музыкально-критической и эстетической мысли.

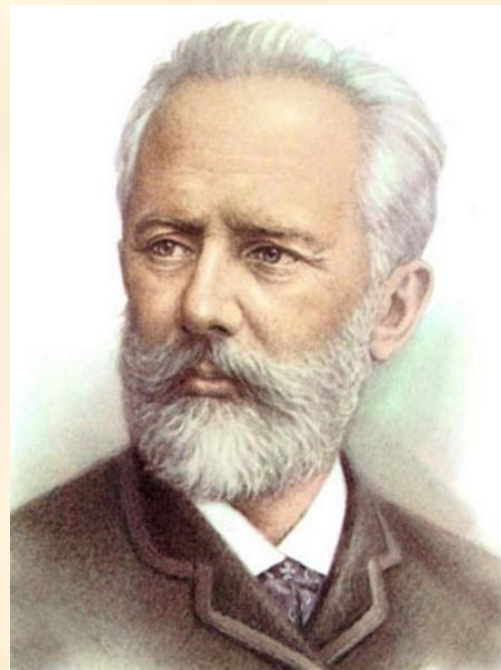
Композиторы начала XIX века много работают в области **театральных жанров.**

Широкое распространение получил **водевиль** - легкая комедия с музыкальными номерами. Первым русским водевилем принято считать пьесу Шаховского «Казак-стихотворец» с музыкой Кавоса.

Чайковский Пётр Ильич

**25 апреля 1840 —
25 октября 1893**

русский композитор, дирижёр,
педагог, музыкально-общественный
деятель, музыкальный журналист.

Считается одним из величайших композиторов в истории музыки
Автор более **80 произведений**, в том числе десяти опер и трёх
балетов. Его концерты и другие произведения для фортепиано, семь
симфоний (шесть пронумерованных и симфония «**Манфред**»), четыре
сюиты, программная симфоническая музыка, балеты «**Лебединое
озеро**», «**Спящая красавица**», «**Щелкунчик**», более **100 романсов**
представляют чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную
культуру.

Римский-Корсаков Николай Андреевич

6 марта 1844 — 8 июня 1908

русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник «Могучей кучки». Среди его сочинений — 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка.

Оперы: Псковитянка, Майская ночь, Снегурочка, Млада, Ночь перед Рождеством, Садко, Моцарт и Сальери, Царская невеста, Сказка о царе Салтане, Сервилия, Кащей Бессмертный, Пан воевода, Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии, Золотой петушок

Глинка

Михаил Иванович

20 мая 1804 — 3 февраля 1857

русский композитор, основоположник национальной композиторской школы. Сочинения Глинки оказали сильное влияние на последующие поколения композиторов, в том числе на А. С. Даргомыжского, членов «Могучей кучки», П. И. Чайковского, развивавших в своей музыке его идеи.

Оперы

- «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») (1836)
- «Руслан и Людмила» (1837—1842)

Симфонические произведения

- Музыка к трагедии Нестора Кукольника «Князь Холмский» (1842)
- «Камаринская», фантазия на две русские темы (1848)

ЛИТЕРАТУРА

XIX век можно назвать поистине золотым веком русской литературы. Русская литература, озаренная гением **Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Жуковского, Крылова, Грибоедова**, сделала гигантский шаг в мировую культуру. Александра Сергеевича Пушкина принято считать родоначальником нашей классической литературы.

Первая половина XIX века – «**золотой век русской литературы**»
Для художественной культуры первой половины XIX в. были характерны быстрая смена идейно–художественных направлений. Одновременное сосуществование разных художественных стилей. Усиливается внимание к человеку, его внутреннему миру. Основное направление в художественной культуре первых десятилетий XIX в. – **романтизм**.

Жуковский

Василий Андреевич

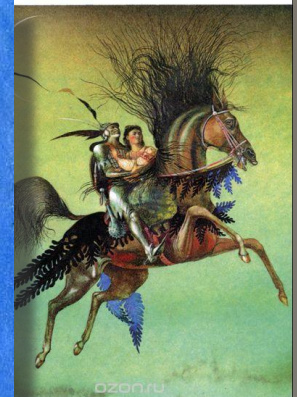
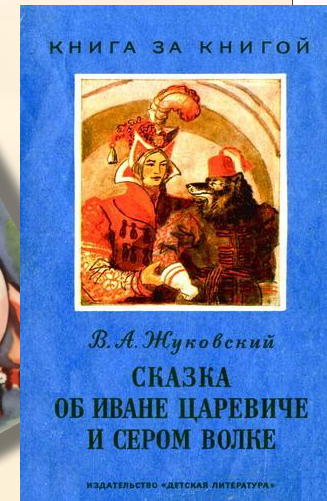
29 января 1783 — 12 апреля 1852

русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик.

- Действительный член Императорской Российской академии (1818);
- почётный член Императорской Академии наук (1827—1841);
- ординарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности;
- тайный советник (1841).

В. А. Жуковский
СТИХОТВОРЕНИЯ
БАЛЛАДЫ

Пушкин

Александр Сергеевич

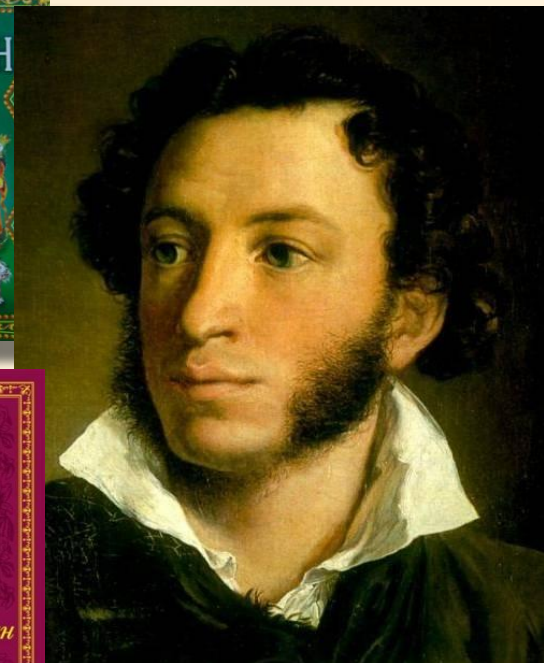
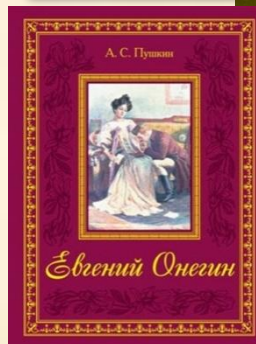
26 мая 1799 — 29 января 1837

русский поэт, драматург и прозаик.

Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта. Пушкин рассматривается как *создатель современного русского литературного языка*.

Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого или величайшего русского поэта. В филологии Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка, а «Краткая литературная энциклопедия» говорит об эталонности его сочинений. Д. С. Лихачёв писал о Пушкине как о «нашем величайшем национальном достоянии».

Ещё при жизни поэта стали именовать гением, в том числе печатно. Со второй половины 1820-х годов он стал считаться «первым русским поэтом», а вокруг его личности среди читателей сложился настоящий культ.

Державин

Гавриил Романович

3 июля 1743 — 8 июля 1816

русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.

Творчество Г. Р. Державина представляет собой вершину *русского классицизма* М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова.

Главным объектом поэтики Державина является человек как неповторимая индивидуальность во всём богатстве личных вкусов и пристрастий.

Многие его оды имеют философский характер, в них обсуждается место и предназначение человека на земле, проблемы жизни и смерти:

Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звлиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы!

Карамзин

Николай Михайлович

1 декабря 1766 — 22 мая 1826

выдающийся историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма

Почётный член Императорской Академии наук (1818), действительный член Императорской Российской академии (1818).

Создатель «**Истории государства Российского**» (1803—1826 гг.)

Редактор «Московского журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803).

Карамзин вошёл в историю как великий реформатор русского языка. Его слог лёгок на галльский манер, но вместо прямого заимствования Карамзин обогатил язык словами-кальками, такими, как «впечатление» и «влияние», «влюблённость», «трогательный» и «занимательный». Именно он ввёл в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность».

Лермонтов Михаил Юрьевич

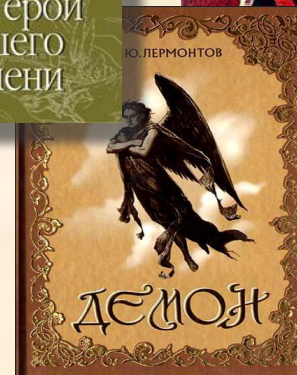
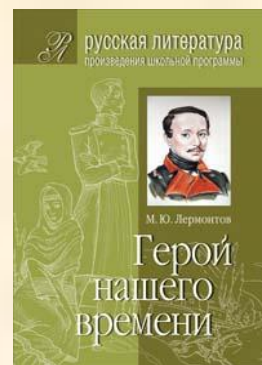
3 октября 1814 — 15 июля 1841

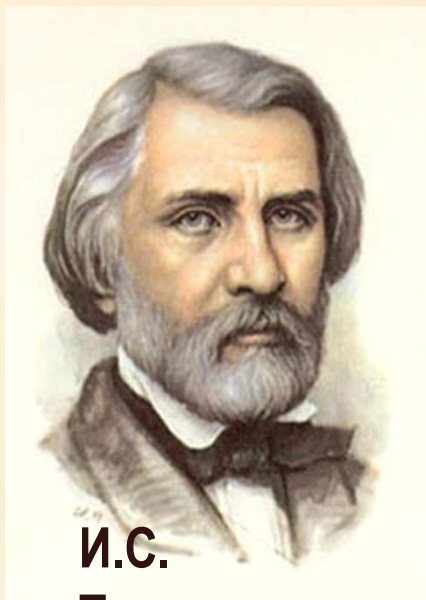
русский поэт, прозаик, драматург, художник.

Творчество Лермонтова, в котором удачно сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков.

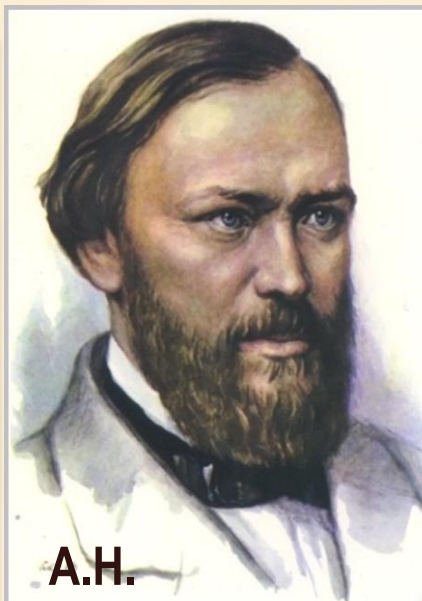
Произведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, кинематографе.

Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсного творчества, многие из них стали народными песнями.

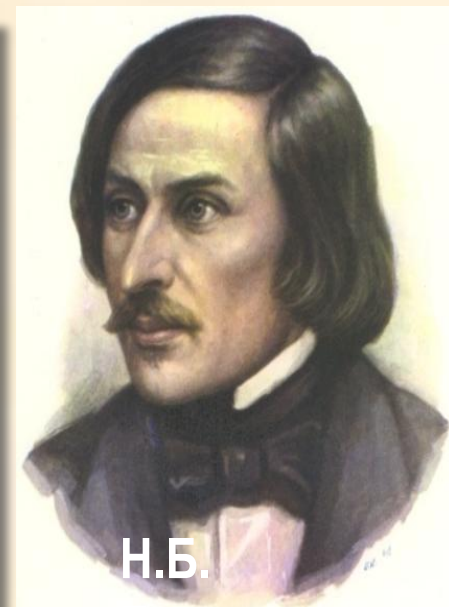
**И.С.
Тургенев**

**А.Н.
Островский**

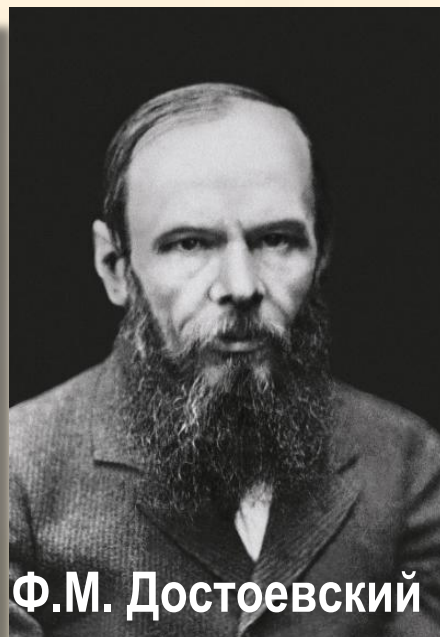
**И.А.
Гончаров**

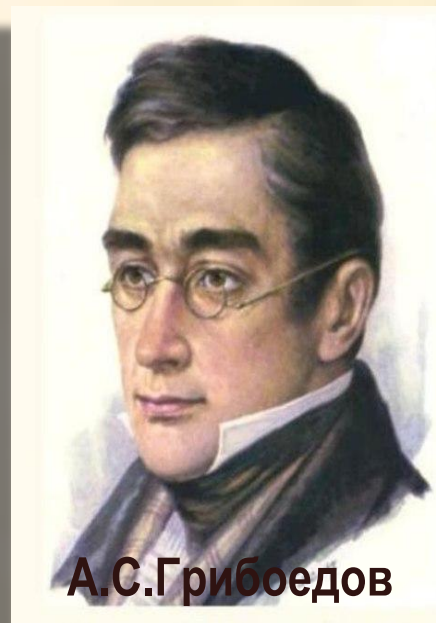
**Н.Б.
Гоголь**

В.Г. Белинский

Ф.М. Достоевский

А.С. Грибоедов

К.Ф. Рылев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необычайный взлет отечественной культуры в первой половине XIX в. позволил назвать это время ее "**золотым веком**". Эта половина века дала России и миру **Пушкина** и **Лермонтова**, **Грибоедова** и **Гоголя**, **Белинского** и **Герцена**, **Глинку** и **Даргомыжского**, **Брюллова**, **Иванова** и **Федотова** и, наконец, совместное творение целой плеяды замечательных зодчих - старый Петербург.

В мировой фонд навечно вошли творения многих русских художников, писателей, музыкантов, архитекторов. Развитие русской культуры первой половины девятнадцатого века в конечном счёте ***определялось экономическими и социально-политическими процессам, происходившими в жизни страны.***

Кроме того, в середине девятнадцатого века всё более осознавалось растущее мировое значение русской культуры.

Завершился процесс формирования национальной культуры.