

Русская культура первой половины XIX века

Золотой век русской
культуры

Основные художественные направления

- **Классицизм** (в качестве образца классическое античное искусство)
- **Сентиментализм** (обращен не к разуму, а к чувствам, переживаниям людей)
- **Романтизм** (противопоставление романтического, идеального образа реальной жизни)
- **Реализм** (изображение окружающей действительности в ее наиболее типичных проявлениях)
- **Критический реализм** (выявление неблагоприятных сторон жизни)

Основное культурное течение этого времени - классицизм.

Классицизм -это культурное течение, в основу которого положены основные черты античной культуры: строгие пропорции, симметричность, акцент на центре произведения.

Петербургский классицизм

- это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих своим единством и гармоничностью

Архитектура

Наиболее видными архитекторами XIX в.

Петербурга были **А.Д.Захаров** (1761 – 1811)

О. Монферран (1786 - 1858), **А.Н.**

Воронихин (1759 - 1814), **К.И. Росси** (1775 -

1849) и др.

А. Захаров.
Его выдающимися
творениями являются
здание Адмиралтейства,
здание биржи
на Васильевском острове

Адмиралтейство

Т. Томон, А. Захаров.

Здание Биржи на стрелке Васильевского острова

А.Н. Воронихин

*С 1801 г. началось строительство **Казанского собора**, которое продолжалось десять лет.*

*Архитектор собора - **А. Н. Воронихин** - стремился сделать свое творение похожим на римский собор святого Петра. После завершения строительства в собор поместили прах М.И. Кутузова.*

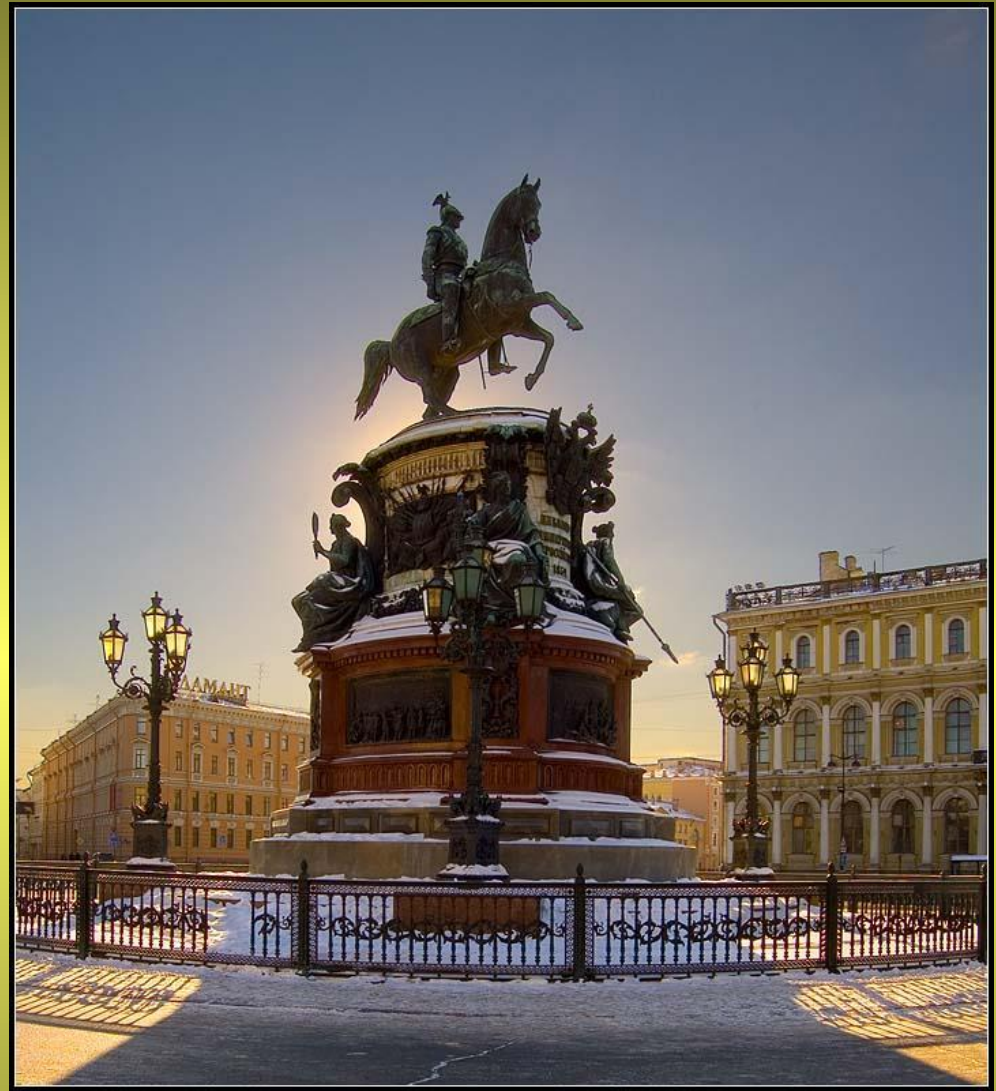
А. Воронихин. Казанский собор

**Б.И.Орловский. Памятник М.И.Кутузову
и Барклаю де Толли**

**П.К. Клодт. Укротители
коней.**

**П. Клодт. Памятник Николаю I
на Исаакиевской площади.**

О. Монферран

Имя архитектора **О. Монферрана** связано с такими архитектурными произведениями, как **Исаакиевский собор** и **колонна Александра I**, достигающая в высоту 47 метров.

Исаакиевский собор

Колонна – памятник Александру I, монумент в честь победы России в Отечественной войне 1812 года (высота 47 метров)

северной столицы оказали творения **К.И. Росси.**
По его проектам были возведены **здания**
Главного штаба, Сената и Синода ,
Александровского театра и Михайловского
дворца.

К. Росси. Здание Главного штаба

К. Росси. Здания Сената и Синода.

**К. Росси.
Александринский театр**

**К. Росси.
Михайловский дворец**

К. Росси. Михайловский дворец

Московский классицизм

Характерен отдельными зданиями, а не ансамблями, не столь монументален, как петербургский. Он более свободен, более приближен к человеку

Трудно было создать архитектурные ансамбли на изогнутых улицах с наслоениями разных эпох, поэтому шедеврами стали отдельные здания.

В Москве в стиле ампир были выполнены работы **О. И. Бове**: реконструированная после пожара 1812 Красная площадь; Театральная площадь с Большим театром; Триумфальные ворота и др.

И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

Дом Лопухиных на Пречистенке. А. Григорьев

К.А. Тон

- Московский вокзал в Петербурге
- Петербургский (Ленинградский) вокзал в Москве
- Большой Кремлевский дворец
- Храм Христа Спасителя

К.А. Тон

К. Тон. Московский вокзал в Санкт-Петербурге

**К. Тон. Петербургский (Ленинградский) вокзал в
Москве**

К.А. Тон

Большой Кремлёвский дворец

К. Тон. Храм Христа Спасителя

Живопись

Классицизм оказал влияние не только на архитектуру, но и на живопись.

Классицизм в живописи получил название **академизм**.

Влияние этого течения выразилось в создании картин, посвященных античной жизни.

Карл Павлович Брюллов

Крупнейшей фигурой классицизма в русской живописи стал Карл Павлович Брюллов. В одной из самых известных и масштабных своих работ " Последний день Помпеи"

- (1830 - 1833 гг.) - он впервые в качестве героя представил народ, передав достоинство, героизм и величие простого человека в условиях природной катастрофы. " И был " Последний день Помпеи " для русской кисти первым днем ",- писал поэт-современник. В этой работе Брюллова обозначилось стремление к реализму.

" Последний день Помпеи"

Брюллов. Всадница.

Брюллов. Итальянское утро.

Александр Андреевич Иванов

- Одним из крупнейших мастеров русской живописи стал **Александр Андреевич Иванов**. Основным произведением его жизни стала картина " **Явление Христа народу** ", над созданием которой мастер трудился 20 лет (1837-1858 гг.) Основная идея картины - уверенность в необходимости нравственного обновления людей. Каждый человек, из множества изображенных на картине, индивидуален и неповторим. Художнику удалось показать высокое предназначение просвещения, Слова, способного указать народу путь к лучшему будущему.

" Явление Христа народу "

Орест Адамович Кипренский Василий Андреевич Тропинин

- *Одними из ярких представителей романтизма в живописи стали замечательные портретисты Орест Адамович Кипренский и Василий Андреевич Тропинин. Ими созданы **портреты поэта А.С. Пушкина** и другие портреты.*

Портрет А. С. Пушкина
Орест Адамович **Кипренский**

Портрет А. С. Пушкина
Василий Андреевич **Тропинин**

В. Тропинин. Кружевница

В. Тропинин. Портрет сына

Павел Андреевич Федотов

- **Основоположником критического реализма в русской живописи стал Павел Андреевич Федотов. В своих жанровых картинах он сумел выразить крупные социальные проблемы. Такими стали, например, его работы " Свежий кавалер ", " Сватовство майора ", "Завтрак аристократа ", в которых мы видим драматизм ситуаций, критическую позицию автора по отношению к действительности.**

**П. Федотов.
"Свежий кавалер "**

**П. Федотов.
" Сватовство майора "**

П. Федотов. Вдовушка.

Алексей Гаврилович Венецианов

- Рождение популярного в XIX в. бытового жанра связано с творчеством **Алексея Гавриловича Венецианова**. Его работы были посвящены повседневному труду и быту крестьян. В его картинах продолжает чувствоваться влияние классицизма. Его знаменитые картины – **" Гумно"**, **" На пашне. Весна"** и др.

**А. Венецианов.
"Гумно"**

**А. Венецианов
" На пашне. Весна"**

**Центром художественной жизни
России того времени стало
открытое в 1832г.**

**в Москве *Училища живописи, ваяния
и зодчества.***

**В 1852 г. был открыт *Эрмитаж.*
Большую часть коллекции
художественных произведений
Эрмитажа составили памятники
культуры, принадлежащие царской
фамилии.**

Театр и музыка

В первой половине XIX в. театральное искусство в России преимущественно было представлено в двух видах: либо театры создавались помещиками и выступали в них крепостные актеры, либо выступления организовывались иностранцами. В репертуар театров входили как классические произведения - такие, как "Гамлет" В. Шекспира, так и новые пьесы отечественных авторов.

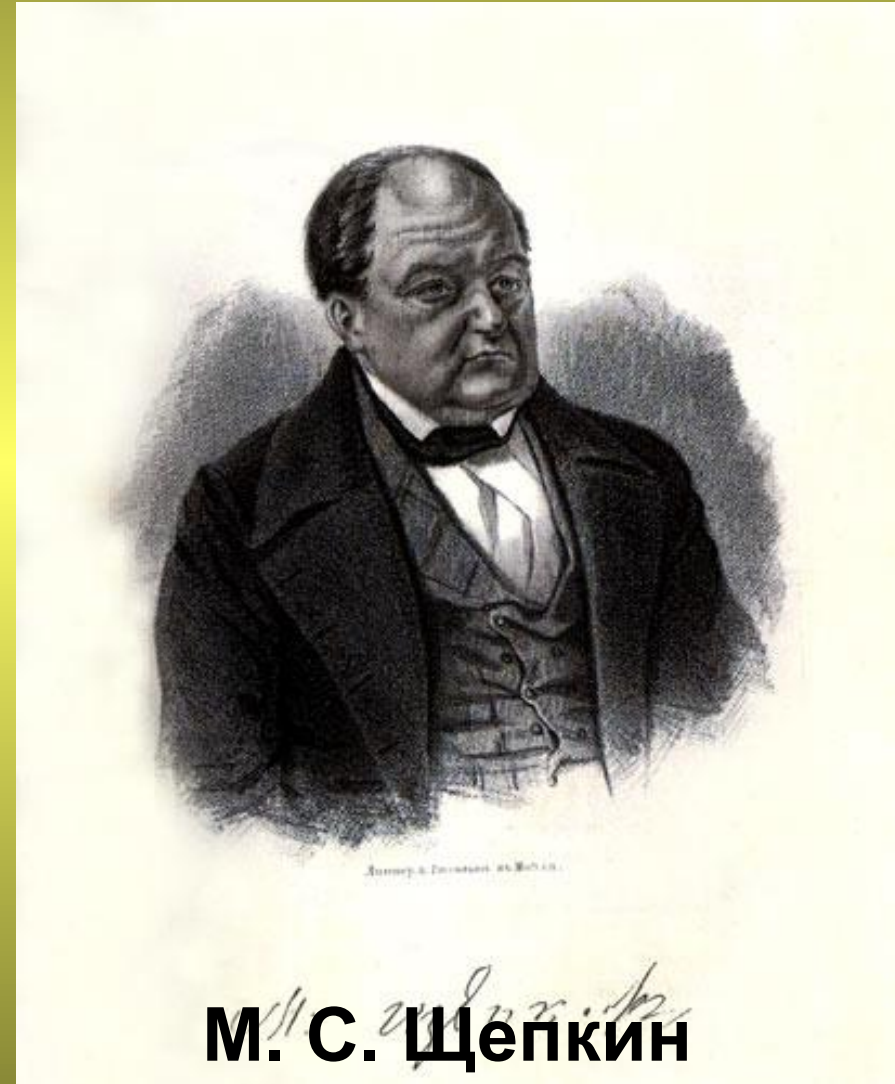

• Крупнейшим представителем романтизма в русском театре стал **Павел Степанович Мочалов**. Его герои отличались самоотверженной борьбой за свободу и справедливость, а его игра - бурной эмоциональностью.

П. С. Мочалов

С 40-х гг. начинается новая страница в истории русского театра, связанная с развитием реалистического направления. В драматургии оно было связано с произведениями Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Островского.

Основателем реализма на русской сцене стал великий актер Московского Малого театра **Михаил Семенович Щепкин, выходец из крепостных. Он был подлинным реформатором русского актерского искусства. Каждая новая роль Щепкина в малом театре становилась крупнейшим общественным событием жизни Москвы.**

Наиболее знаменитыми театрами первой половины XIX в. были

**Московской
Малый театр**

**Александринский
театр**

**Московский
Большой театр**

Музыка больше, чем другие виды искусства, испытала на себе влияние героического 1812 г. Если прежде преобладала бытовая опера, то теперь композиторы обращались к героическим сюжетам исторического прошлого России.

**МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ГЛИНКА
(1804-1857)**

В начале XIX в. создает свои знаменитые произведения " Жизнь за царя " ("Иван Сусанин ") и «Руслан и Людмила».
Он внес новую струю в музыкальное искусство России. Его музыка отличалась ярким звучанием и в то же время несла в себе черты национального русского творчества.

М. И. Глинка

А.С.Даргомыжский

Богатая социальная насыщенность отличала музыкальное творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Его главное произведение - опера "Русалка" - ознаменовало рождение нового жанра русской оперы - народно-бытовой психологической драмы.

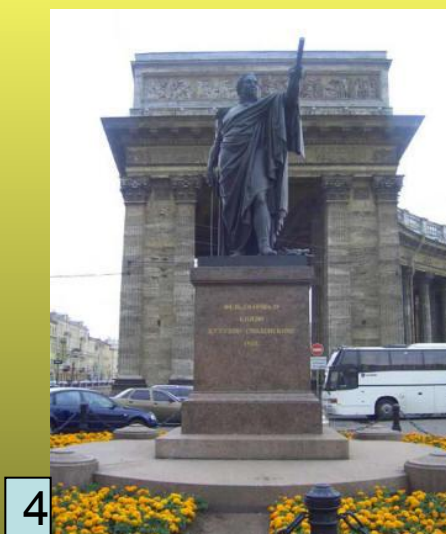
Даргомыжский большое значение придавал внутреннему миру героев .

*Наибольшую популярность в начале века приобретают **романсы**, которые своей лиричностью и простотой притягивали внимание широкой общественности.*

*Знаменитыми авторами романсов были **М. И. Глинка, А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А.Л. Гурилев.***

Задания

1. Выберите из предложенных иллюстраций те, которые относятся к: 1) архитектуре, 2) скульптуре, 3) живописи

2. Выберите основные направления русского искусства первой половины XIX

- 1) авангардизм**
- 2) классицизм**
- 3) романтизм**
- 4) реализм**
- 5) барокко**

3. Назовите памятник, находящийся на Красной площади Москвы и символизирующий единение русского народа против иноземных захватчиков во времена Смуты.

4. Соотнесите имена художников и названия картин.

1. А.А. Иванов	А. " Последний день Помпеи"
2. О. А. Кипренский	Б. " Свежий кавалер"
3. К. П. Брюллов	В. "Гумно"
4. А. Г. Венецианов	Г. портрет Пушкина
5. П.А. Федотов	Д. " Явление Христа народу"

5. Перед вами портреты великих деятелей театра и музыки. Разделите их на две группы.

А. - композиторы

Б. - актеры

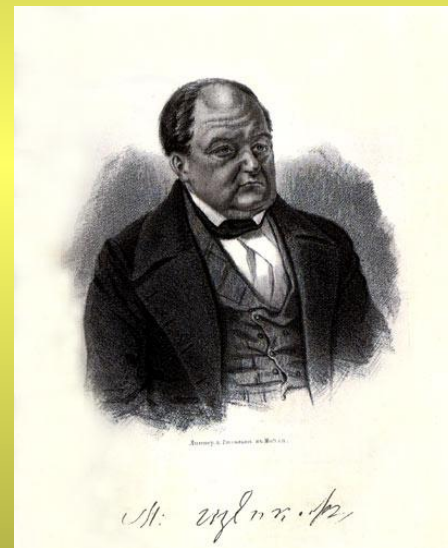
1

2

3

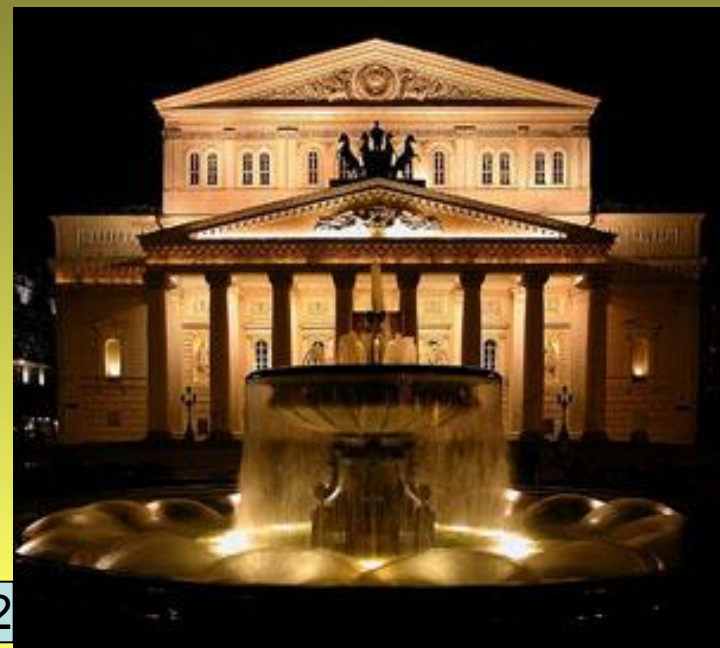

4

6. Укажите название театров, изображенных на иллюстрациях.

1

2

3

*Мы рассмотрели с вами основные
черты развития русской
культуры первой половины XIX в.*

*Благодаря успехам в
архитектурном, театральном
художественном и музыкальном
искусствах XIX в. считается
"золотым веком" русской
культуры.*

Домашнее задание

- §66-67, выучить основные понятия темы.

Спасибо за урок