Культура II половины XIX века

Русское изобразительное искусство второй половины XIX века.

1870 г. создано Товарищество передвижных художественных выставок — профессионально-коммерческое объединение художников, стоявших на близких идейных позициях.

В творчестве передвижников большую роль играл бытовой жанр как наиболее доступный широкому зрителю, как связанный непосредственно с повседневной жизнью. Тема народных страданий находит свое место в искусстве русского художника В.Г.Перова В его произведениях обнаженная правда жизни сочетается с проникновенной лиричностью, лаконизмом, глубокой обобщенностью образов. В эпическом звучании полотен особую роль играет пейзаж, подчеркивающий настроение героев полотен Перова.

В.Г.Перов «Тройка»

В.Г.Перов «Проводы

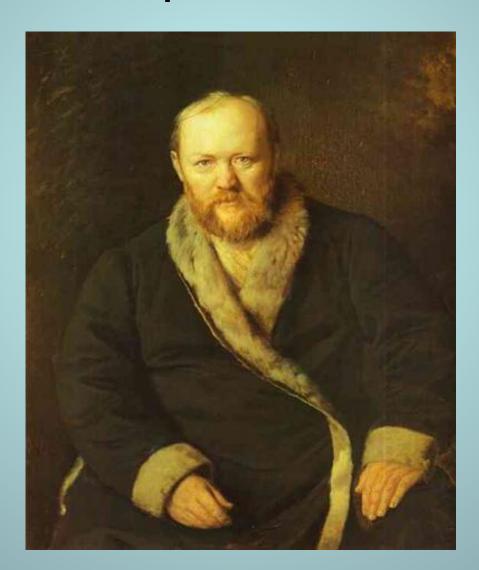

В.Г.Перов «Последний кабак у заставы»

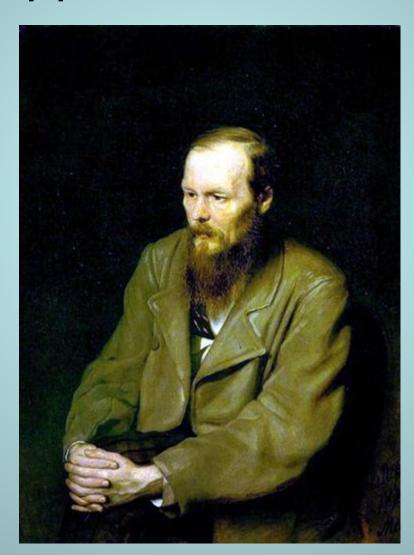

Важную роль в творчестве передвижников играет портрет, который открывает зрителю нового героя разночинца, демократа, духовно богатого, творческого, активного общественного деятеля. Среди работ Перова хочется отметить портреты драматурга А.Н.Островского и писателя Ф.М. Достоевского, в которых художник проникает в сущность творческой индивидуальности крупнейших представителей русской литературы.

В.Г.Перов «Портрет А.Н. Островского»

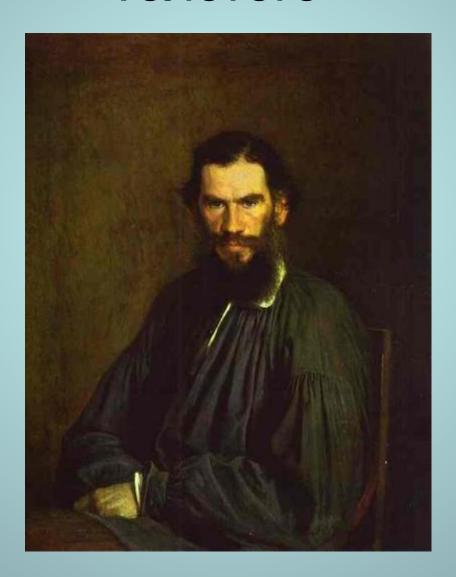

В.Г.Перов «Портрет Ф.М. Достоевского»

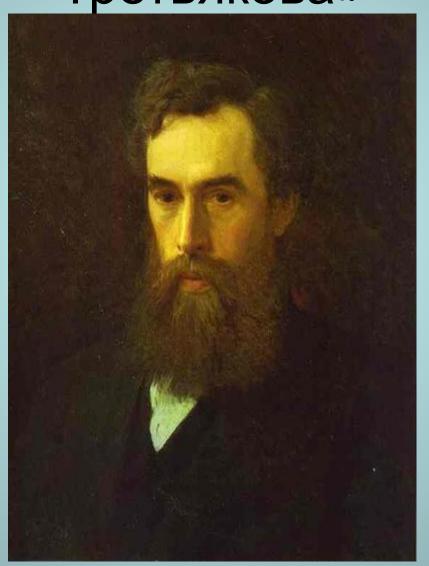

Жизненной убедительностью, яркой индивидуальностью, глубиной и меткостью характеристик отличаются портреты И.Н. Крамского. Он всегда умел охватить характерное, типическое в изображаемом герое, видел значение обстановки, вещей, деталей. Интересными являются портреты Л. Н.Толстого и П.М.Третьякова, на которых он запечатлел сложность духовной жизни, глубину характеров.

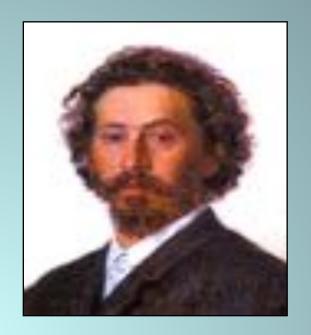
И.Н.Крамской «Портрет Л.Н. Толстого»

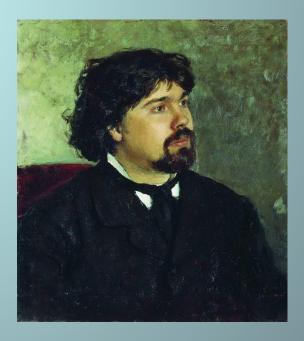

И.Н.Крамской «Портрет П.Н. Третьякова»

Вершиной творчества передвижников и началом нового этапа в развитии русской национальной культуры является искусство мастеров исторической живописи И.Е.Репина и В.И.Сурикова. Свои исторические полотна Суриков пишет на сюжеты, позволяющие раскрыть мощную силу народа, передать достоверность исторических событий и приблизить прошлое к современности. Атмосфера сложных противоречий и социальных конфликтов петровского времени отразилась в картине Сурикова "Утро стрелецкой казни", которую художник трактует как народную трагедию.

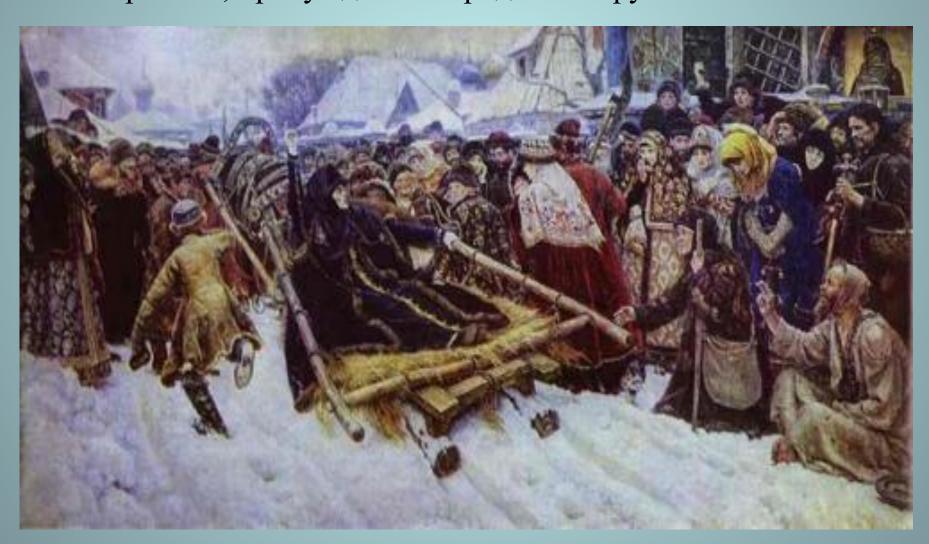

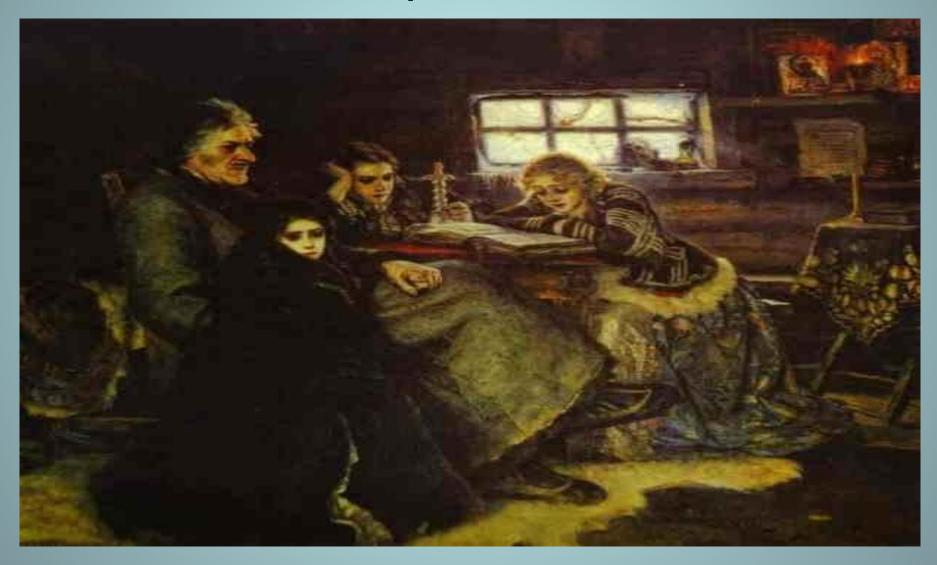
В.И.Суриков «Утро стрелецкой казни»

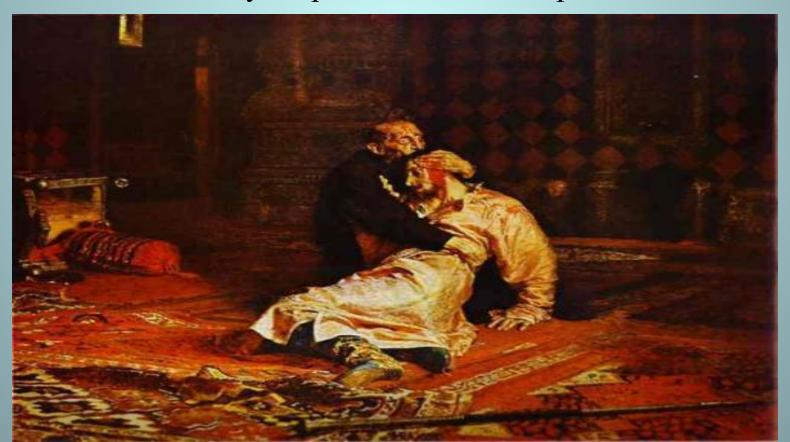
В другом историческом полотне ("Боярыня Морозова") Суриков создает сложный противоречивый образ героини, чей подвиг, исполненный физической и нравственной красоты, пробуждает в народе несокрушимые силы.

В.И.Суриков «Меншиков в Березове»

Заметным историческим полотном является произведение **И. Е.Репина "Иван грозный и сын его Иван"**, замысел которого возник как отклик на событие современности - казнь первомартовцев, как утверждение идеи безумия и преступности самодержавия как формы правления. Недаром эта картина Репина была арестована и не разрешалась к показу в Третьяковской галереи.

И.Е.Репин «Бурлаки на Волге»

И.Е.Репин «Не ждали»

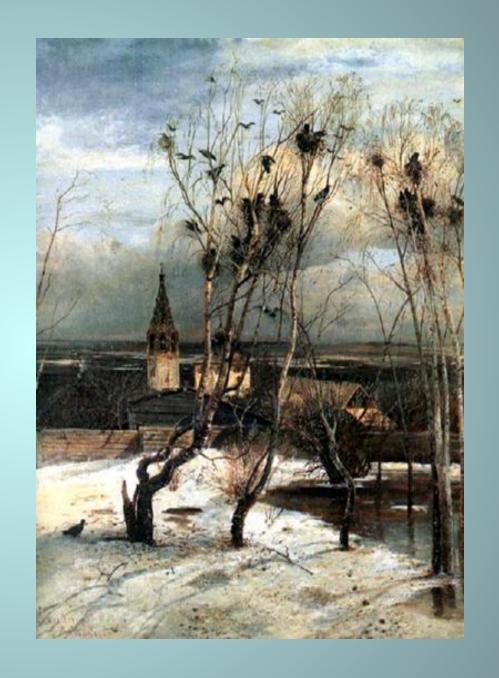
И.Е.Репин «Арест пропагандиста»

И.Е Репин «М.П.Мусоргский»

Величием, богатством, лиризмом в картинах родной природы, песенностью наполнены пейзажи русских художников второй половины XIX века. В это время идет становление реалистического пейзажа (А.Саврасов "Грачи прилетели",

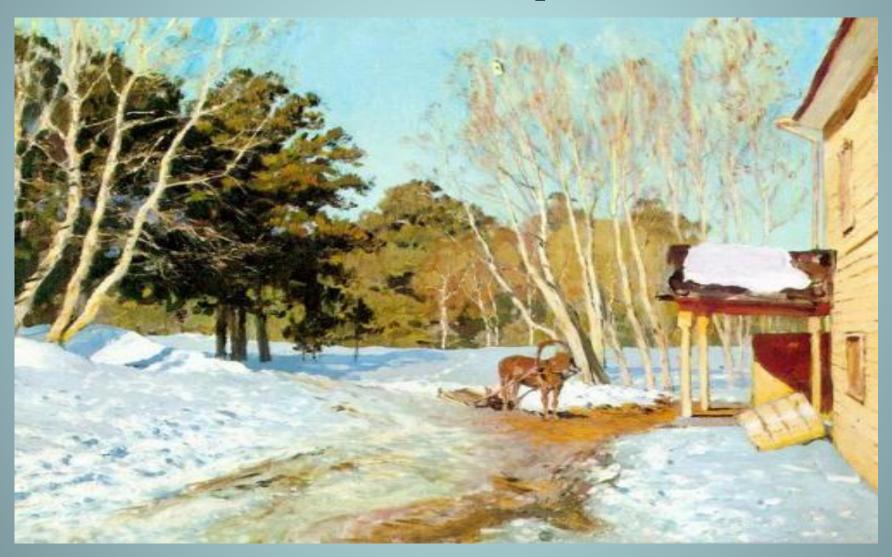
Ф.А.Васильев «Оттепель»

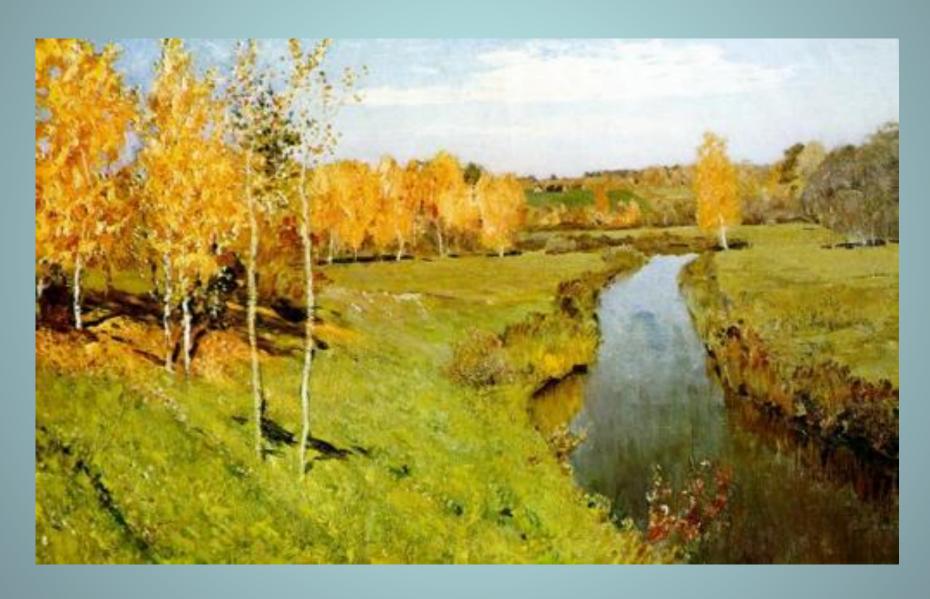
Н.Н.Шишкин «Рожь»

Становление лирического и задушевного пейзажа **И.И. Левитан «Март»**

И.И.Левитан «Золотая осень»

И.И.Левитан « Весна. Большая вода»

становление социально - философского пейзажа И.И.Левитан «Владимирка»

И.И.Левитан «Над вечным покоем»

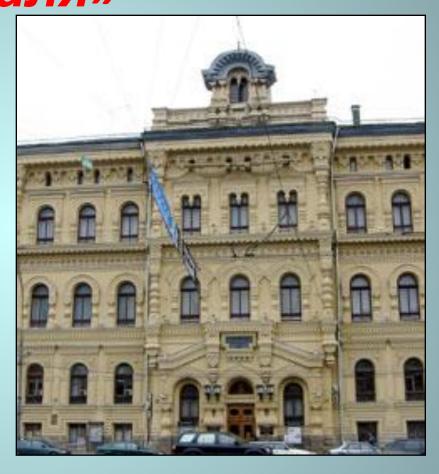
Архитектура и скульптура II половины XIX века

Основные черты «Русского стиля»

«Русский стиль» стал применяться при строительстве не только храмов, но и светских сооружений.

Широко использовались башенки, резные наличники, бочкообразные столбики и другие элементы деревянного зодчества.

В дереве все это смотрелось очень легко, в каменном же исполнении приводило к созданию очень тяжелых архитектурных форм. В таком стиле был построен Политехнический музей.

Политехнический музей И.А.Монигетти и Н.А.Шохин

Основные черты «Русского стиля» проявляются в построенном А. И. Кракау в 1857 году Балтийском вокзале

в Петербурге

А.А.Семенов В.О.Шервуд Исторический музей в Москве

Д.Н.Чичагов Здание Городской думы

А.Н.Померанцев Верхние торговые ряды

Скульптура

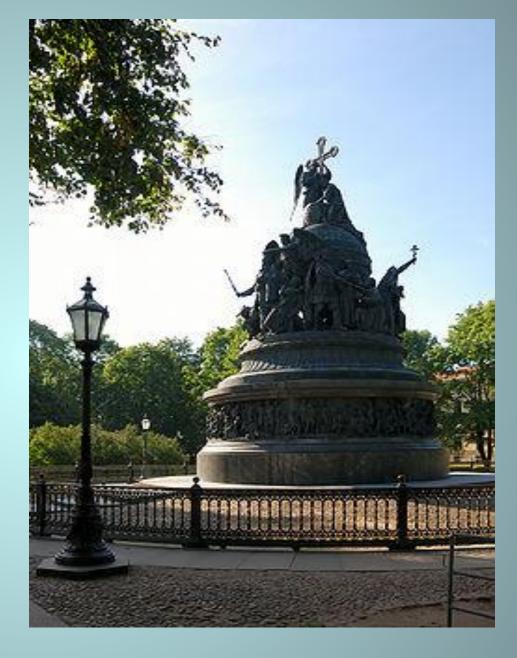
М.О. Микешин

Памятник <u>Екатерине II</u> в <u>Санкт-Петербурге</u> (1873)

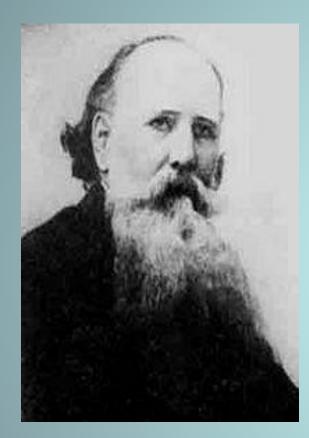

В конце 50-х годов 19 века был объявлен конкурс на создание памятника «Тысячелетие России». Победителем этого конкурса стал 25-летний выпускник Академии художеств Михаил Осипович Микешин. В скульптурных изображениях, опоясывающих сооружении, были запечатлены основные вехи в истории России. Всего было отлито 129 скульптурных фигур.

«Тысячелетие России 1861 г

А.М.Опекушин

Памятник А.С.Пушкину в **Москве**

Русская музыка второй половины XIX века.

В русской музыке второй половины XIX века прослеживаются связи с демократическим движением эпохи. В России возникают два музыкальных центра.

Петербург

"Могучая кучка".

- М.А.Балакирев.

Н.А.Римский-Корсаков

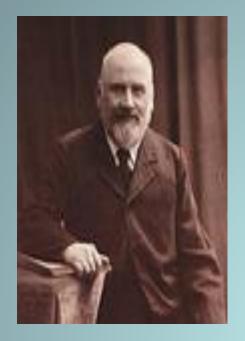
А.П.Бородин

М.П.Мусоргский

Ц.А.Кюи

Москва.

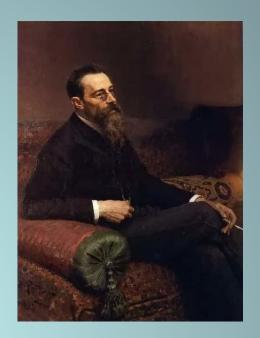
П.И. Чайковский

М.А.Балакирев

М.П.Мусоргский

Н.А.Римский-Корсаков

А.П.Бородин

Ц.А.Кюи

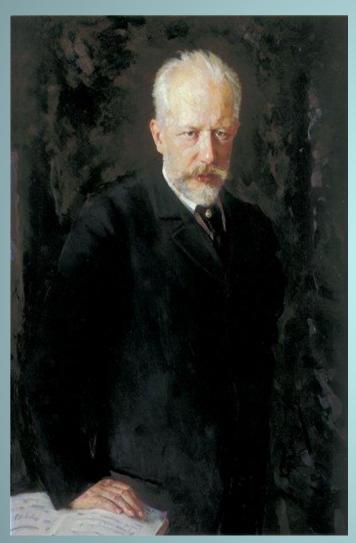
Острые социальные конфликты 60-70 годов XIX века отразились в музыке М.П.Мусоргского. Композитор обращается к историческим событиям, сюжетам, позволяющим раскрыть противоречия российской жизни, трагедию народа, грозный размах освободительной борьбы. Отсюда ясен смысл высказывания Мусоргского: "Прошедшее в настоящем - вот моя задача". Особенно это относится к его операм "Борис Годунов" и "Ховащина", в которых события прошлых веков предстают перед нами в современном аспекте. В опере "Борис Годунов" композитор глубоко проникает в идейный замысел А.С. Пушкина, использовав вслед за поэтом легенду об убийстве царевича Димитрия. Основой драматургии оперы являются резкие контрасты - сопоставления. Трагически - противоречив образ Бориса Годунова, чьи монологи отличаются песенно речитативным характером. Народ в трактовке Мусоргского предстает как великая личность, одушевленная великой идеей.

В творчестве Н.А.Римского-Корсакова ощущается поэзия и самобытная красота русского национального искусства. Ум, доброта, художественная одаренность народа, его мечты о свободе, его представления о справедливости - главная тема опер Римского Корсакова. Его героям присущ реализм фантастических образов, их живописность. Особое место в операх отводится музыкальным пейзажам. Мелодической красотой и разнообразием музыкальной палитры исполнены его сказочные образы (Волховы и Морского царя из оперы "Садко", Снегурочки, Леля, Мизгиря из "Снегурочки", персонажи из "Золотого петушка").

Героические образы русского народного эпоса составляют основу творчества А.П.Бородина. Опера "Князь Игорь" - эпическая поэма о Древней Руси, в которой по, мнению В.Стасова, ощущается "великая сила и ширина, монументальная мощь, соединенная страстностью, нежностью и красотой." В опере звучит патриотическое начало, лирика (песнь Ярославны, танец половецких девушек), тема Востока (ария Кончака, Кончаковны).

П.И.Чайковский

Другой, московский, центр музыкального искусства второй половины XIX века представлен произведениями П.И. Чайковского, который в своем творчестве развивал интонации городского романса, продолжая традиции М.И.Глинки и В.А. Моцарта. Наследие П.И. Чайковского отличается богатством музыкальных жанров: Балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", оперы "Иоланта", "Евгений Онегин", шесть симфоний, вальсы и романсы, фортепьянные произведения. Двумя вершинами творчества Чайковского являются опера "Пиковая дама" и "Шестая симфония".

Театр

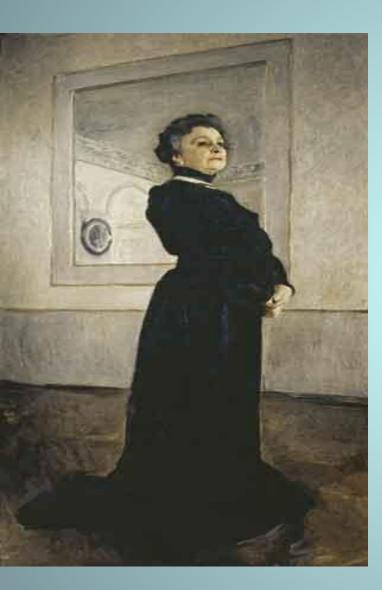

Малый театр Москва

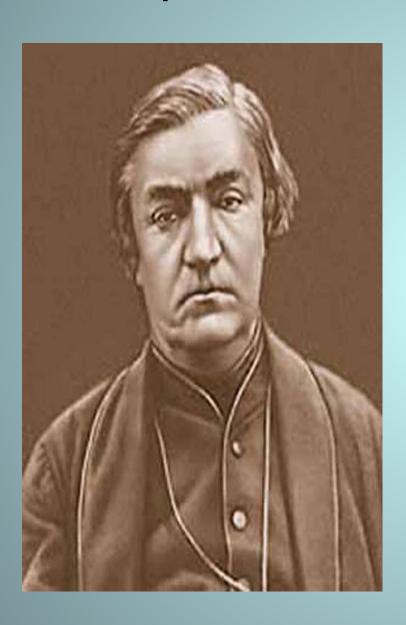
Александринский театр в Петербурге

М.Н.Ермолова

Русская актриса. Родилась в Москве 3 июля 1853, в семье, несколько поколений которой служили при театре. Отец был суфлером московского Малого театра. Детство Марии прошло в бедности. В 1862 поступила на балетное отделение театральной школы, но вскоре в ней проснулось сильное влечение к драме, и она стала со своими подругами разыгрывать сцены из современных драм. Актер Самарин, давший Ермоловой несколько уроков, отослал ее обратно в балет, сказав, что ее настоящее дело - "плясать у воды", а не быть актрисой; у нее были угловатые манеры и грубый голос. В 16 лет Ермолова случайно выступила на сцене Малого театра. После первых произнесенных Ермоловой слов в театре раздались рукоплескания: всех поразил ее мощный, почти мужской голос, "идущий из груди и отдающийся в сердце". Когда она в 1896 праздновала свой 25-летний юбилей, то считалась уже одной из первых актрис не только в России но и в Европе.

Пров Михайлович Садовский

Садовский (Пров Михайлович, собственно Ермилов) - знаменитый русский актер, родился в г. Ливнах 10 октября 1818 года, рано остался на попечении своих дядей по матери, Григория и Дмитрия Садовских, известных провинциальных актеров, фамилию которых и принял. Дебютировал четырнадцати лет в Туле, играл в разных провинциальных городах, в 1838 году приехал в Москву и скоро был принят на сцену Императорских театров, с которой не сходил до самой смерти, в июле 1872 года. Известность его постепенно увеличивалась с 1853 года, когда он исполнил роль Русакова в комедии "Не в свои сани не садись". Удивительно хорош был С. и в пьесах Гоголя (Осип и городничий в "Ревизоре", Подколесин в "Женитьбе", Замухрышкин в "Игроках").