

Культура пореформенной России (60-90-е гг. XIX в.)



Расцвет

```
graph BT; A[Великие реформы 60-70-х гг.] --> B[Расцвет]; C[Промышленный подъем] --> B; D[Рост общественного движения] --> B;
```

Великие
реформы
60-70-х гг.

Промышле
нный
подъем

Рост
общественн
ого
движения

Наука (естественные и точные науки)

Математика	Чебышев Теория чисел Теория вероятностей	+	Ляпунов Марков Ковалевская
Физика	Столетов Теория магнетизма Фотоэлектрические явления		
Химия	Бутлеров Органическая химия	Менделеев Периодическая система химических элементов (1869)	
Биология	Сеченов Рефлексы мозга	Мечников Иммунология	Тимирязев Фотосинтез
География	Семенов-Тяньшанский Пржевальский Центральная Азия	Миклухо-Маклай Ю.-В. Азия, Океания	
Техника	Яблочков Лодыгин Лампа накаливания	Можайский Жуковский Самолетостроени е	Попов Радио (1895)

Пафнутий Львович Чебышев (1821-1894)



Открытия в
математическом
анализе, теории чисел,
теории вероятности.
1860 г.- избран членом
Парижской академии
наук.

Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918)



Ученик Чебышева.
Его открытия
подтолкнули
развитие
математики.

Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891)



Уехала за границу, там получила степень доктора наук, стала профессором Стокгольмского университета.

Александр Григорьевич Столетов (1839-1896)



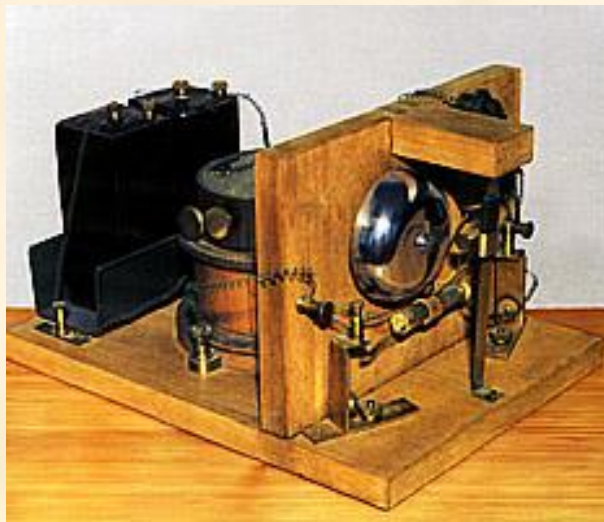
Исследования в области фотоэлектрических явлений, впоследствии использованных при создании современной электронной техники.

Александр Степанович Попов (1859-1905)



Главное направление научных поисков – изучение электрических явлений, электромагнетизма.

1895 г. – на заседании Русского физико-химического общества выступил с докладом, продемонстрировал прибор, первая в мире радиостанция.



Александр Федорович Можайский (1825-1890)



Посвятил жизнь созданию летательного аппарата. 1881 г. – начал постройку самолета с 2 паровыми двигателями. Попытка неудачная, но изобретатель вплотную подошел к решению задачи.

Физика,
самолетостроение

Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886)

Разработал теорию
химического
строения.



Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)



Открытие периодического закона химических элементов, на его основе предсказал существование неизвестных в то время элементов.

Книга «Основы химии» переведена почти на все языки.

Василий Васильевич Докучаев (1846-1903)



Раскрыл сложный и длительный процесс происхождения почв. Монография «Русский чернозем».

Книга «Наши степи прежде и теперь» - план борьбы с засухами.

Иван Михайлович Сеченов (1829-1905)



Вольнослушатель
медицинского факультета
Московского университета,
за границей
совершенствовал знания.
Занимался проблемами
человеческой психики.
Работы «Рефлексы
головного мозга» и
«Психологические этюды».

Илья Ильич Мечников (1845-1916)



По приглашению Луи Пастера переехал в Париж.

Переписывался с Сеченовым, Менделеевым.

Награжден орденом Почетного легиона.

Медицина, микробиология,
бактериология

Наука (гуманитарные науки)

История	С.М. Соловьев «История России с древнейших времен»	В.О. Ключевский «Курс русской истории»
----------------	---	---

Языкознани е	В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка»	А.А. Шахматов Текстология
-------------------------	--	-------------------------------------

Философия	Материализм Чернышевский Плеханов	Идеализм В.С. Соловьев Н.Ф. Федоров
------------------	--	--

Сергей Михайлович Соловьев (1820-1879)

В течение многих лет ежегодно выходил новый том «Истории России с древнейших времен». Последний 29 том вышел в 1880 г.



Василий Осипович Ключевский (1841-1911)



Сменил Соловьева на кафедре русской истории в Московском университете.

Интерес к социально-экономическим вопросам истории.

«Курс русской истории».

Во второй половине XIX века русские ученые добились успехов в разных отраслях знаний.

Москва, Петербург – мировые научные центры.

Литература

Критический реализм				
Л.Н. Толстой	Ф.М. Достоевский	И.А. Гончаров	А.П. Чехов	Н.С. Лесков
М.Е. Салтыков-Щедрин	Н.А. Некрасов	В.Г. Короленко	А.Н. Островский	

Чистое искусство	А.А. Фет	Ф.И. Тютчев	А.Н. Майков	Я.П. Полонский
-------------------------	----------	-------------	-------------	----------------

Символизм	Д.С. Мережковский	З.Н. Гиппиус
------------------	-------------------	--------------

Во второй половине XIX века русская литература занимала ведущие позиции в мире

Литературно-художественные направления

Вторая половина XIX века:

РЕАЛИЗМ

- Объективное отображение существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала;
- Воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной индивидуализации (т. е. конкретизации как национальных, исторических, социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных особенностей);
- Преобладающий интерес к проблеме «личность и общество».

Литературно-художественные направления

Конец XIX века:

- кризис позитивистского миропонимания;
- утрата веры в общественный прогресс;
- интерес к подсознательному.

НАТУРАЛИЗМ

- 1) стремление к «объективному» бесстрастному воспроизведению реальности, уподобляя художественное познание научному.
- 2) копирование отталкивающих (нередко низменных) сторон жизни, повышенный интерес к физиологическим, преимущественно сексуальным, проявлениям человеческой природы.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Стремление наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления.

Ведущие жанры:

Вторая половина XIX века

РОМАН

Художественные достоинства русского романа:

- *глубокий психологизм;*
- *гармоническое сочетание социальных, философских, общечеловеческих проблем;*
- *высокий уровень литературного языка.*

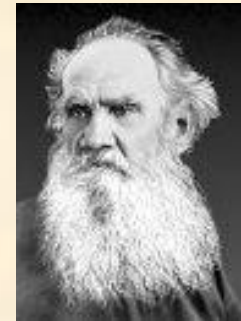
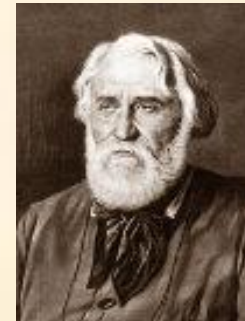
Ведущие мастера жанра:

И.А.Гончаров

И.С.Тургенев

Ф.М.Достоевский

Л.Н.Толстой



Ведущие жанры:

Конец XIX века

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗ

Причины возникновения малых жанров:

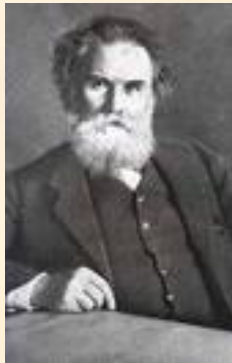
- *Утрата обобщающего взгляда на жизнь;*
- *Интерес к частной жизни обыкновенного, «среднего» человека.*

Ведущие мастера жанра:

В.Г.Короленко

В.М.Гаршин

А.П.Чехов



ПОЭЗИЯ

Основные направления Вторая половина XIX века

«пушкинское»

(«чистое искусство»)

«гоголевское»

(реалистическое)

проблемы

философские

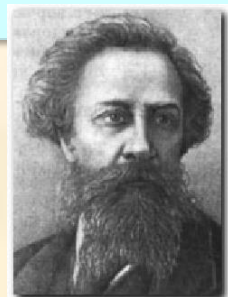
А.А.Фет

А.К.Толстой

социальные

Н.А.Некрасов

Н.А.Добролюбов



ПОЭЗИЯ

Основные направления:

Конец XIX века:



импрессионизм



символизм

«... погоня за неуловимыми оттенками, за тёмным и бессознательным в нашей чувствительности – характерная черта грядущей поэзии».

Д.С.

Мережковский

Драматургия



Жанры и направления драматургии.

Вторая половина 19 века:

- сатирическая комедия – **А.В.Сухово-Кобылин**
- историческая драма – **Л.А.Мей, А.К.Толстой**
- водевили – **В.А.Крылов**
- психологическая драма
- народная комедия
- стихотворная драма



А.Н.Островский

Конец 19 века:

- «новая драма» - **А.П.Чехов**



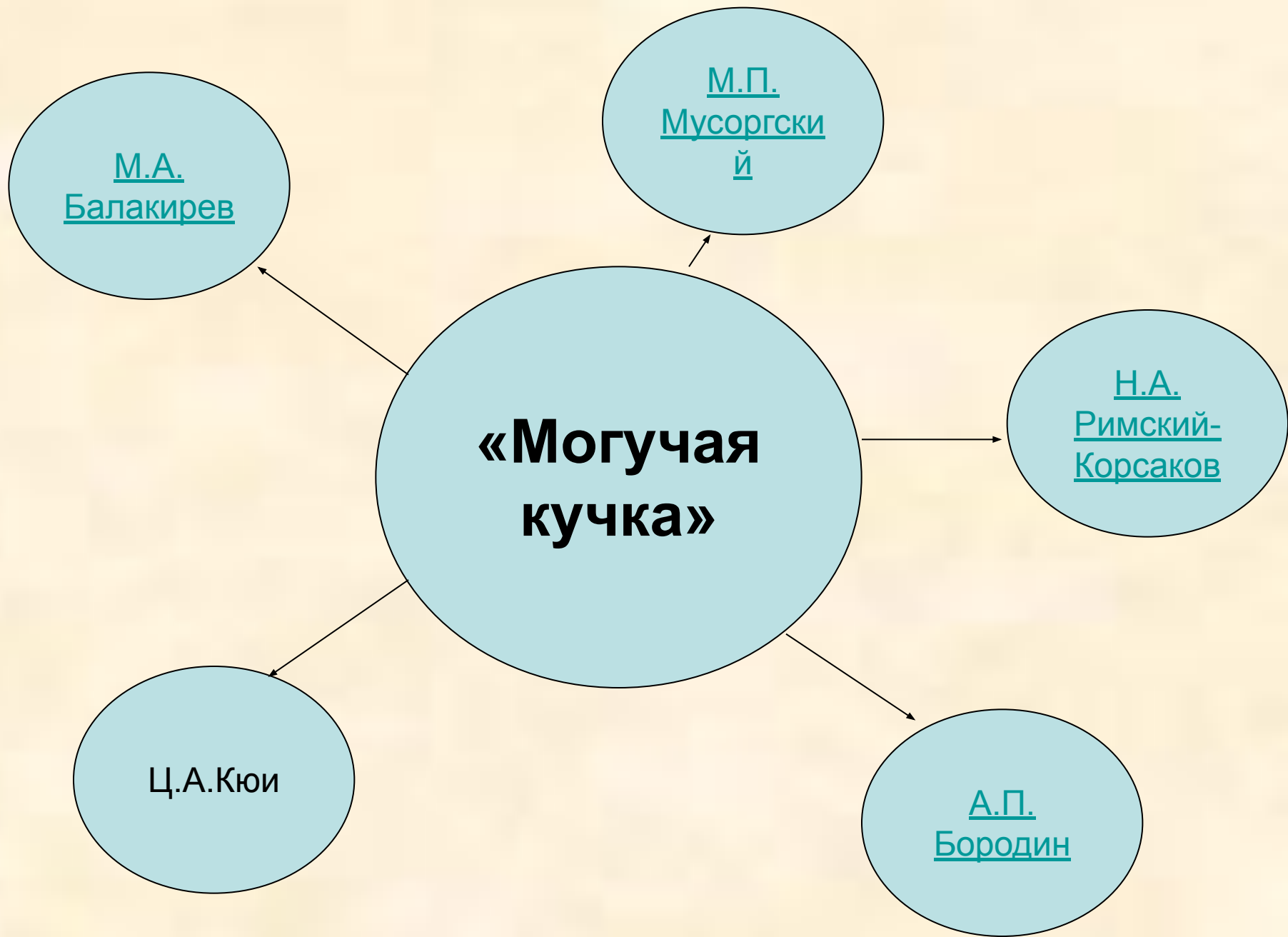
Музыка и театр

«Могучая кучка» <u>Балакирев</u> , Мусоргский, Бородин, Римский- Корсаков, Кюи	Мусоргский: «Хованщина», «Борис Годунов»
	Римский-Корсаков: «Снегурочка», «Садко»
	Бородин: «Князь Игорь»
П.И. Чайковский (1840-1893)	Оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
	Балет: «Лебединое озеро», «Щелкунчик»
	Первый концерт, симфонии...
Братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейны	Петербургская консерватория (1862)
	Московская консерватория (1866)

Главные театры:
Малый театр
Александринский театр

«Дом Островского»

1898 г. – МХАТ
Станиславский
Немирович-Данченко



М.А.
Балакирев

М.П.
Мусоргски
й

Н.А.
Римский-
Корсаков

**«Могучая
кучка»**

Ц.А.Кюи

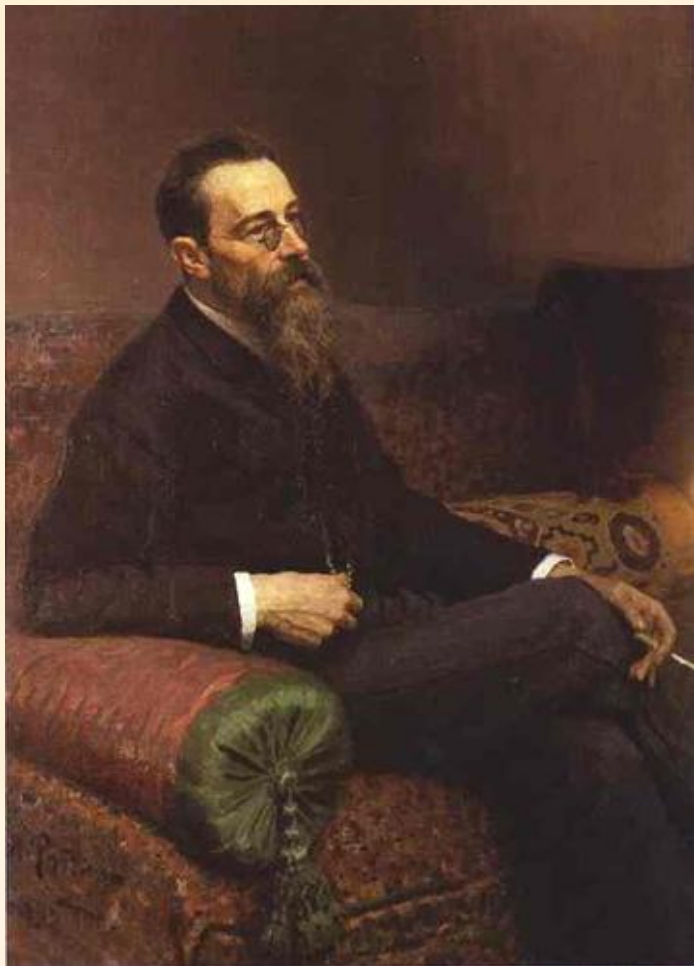
А.П.
Бородин

Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910)



- Душа, организатор и теоретик «Могучей кучки».
- В 1866 г., после кропотливой работы, он издал «Сборник русских народных песен».

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908)



Многие оперы написаны на сказочный сюжет. Акварельной прозрачностью отличается музыка «Снегурочки».

Опера «Снегурочка»



Модест Петрович Мусоргский (1839-1881)



- После знакомства с Даргомыжским и Балакиревым ушел с военной службы и целиком посвятил себя музыке. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» не имели популярности при жизни композитора. Сейчас они не сходят с оперных подмостков всего мира.



Марк Рейзен в роли Бориса Годунова



Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887)



Единственная опера «Князь Игорь» была поставлена после смерти композитора. Она отличается правдивостью и красотой национального колорита.

Бородин – профессор химии, музыкой занимался в часы досуга.

«Князь Игорь»



Кюи



Петр Ильич Чайковский (1840-1893)



Не входил в «Могучую кучку». Его опера «Евгений Онегин», написанная для студенческого театра в Москве, вскоре была поставлена в театре, а затем завоевала мировое признание.

Опера «Евгений Онегин»



Г.Вишневская в «Евгении Онегине»

Балеты Чайковского вошли в мировую балетную классику. Его музыка – гордость России и достояние всего мира.





Балет «Щелкунчик»





«Лебединое озеро»



«Спящая красавица»



Скульптура

М.М. Антокольский

Скульптуры
Ивана Грозного
Петра Великого
Ермака
Нестора-Летописца
Ярослава Мудрого

А.М. Опекушин

Памятники
А.С. Пушкину
М.Ю. Лермонтову

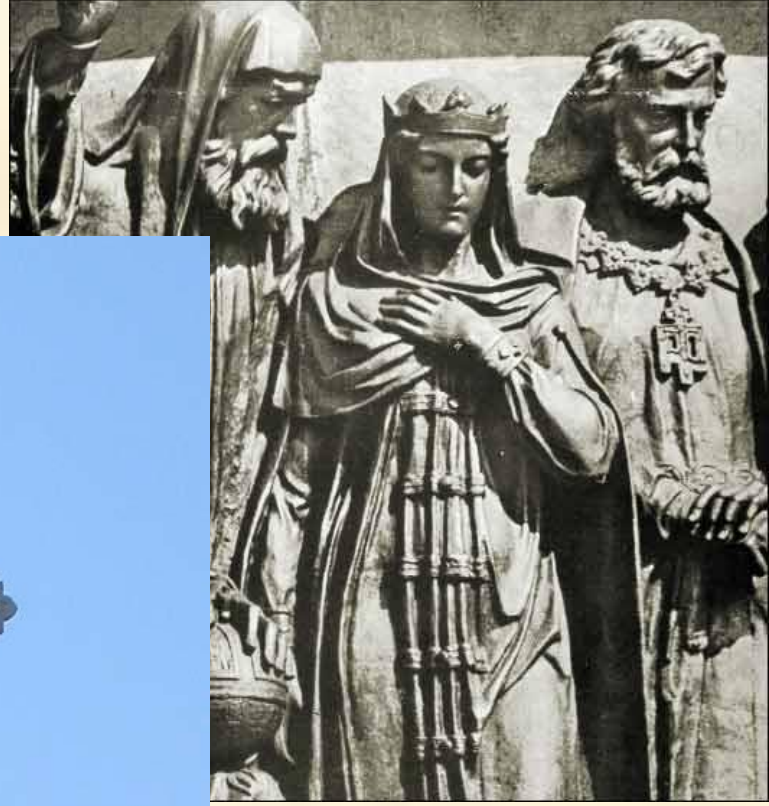
М.О. Микешин

Памятник
«Тысячелетие
России»

Михаил Осипович Микешин (1835-1896)



Победитель конкурса на
создание памятника
«Тысячелетие России»



Верхняя часть монумента, в виде шара, символизирует державу – эмблему царской власти.

Коленопреклоненная женщина – Россия.

Ее осеняет крестом крылатый ангел.





Памятник Екатерине II. Скульптор Микешин.
Стиль – эклектика.



Микешин отказался
от многофигурных
композиций.

Памятник Богдану
Хмельницкому в Киеве.
Скульптор Микешин.

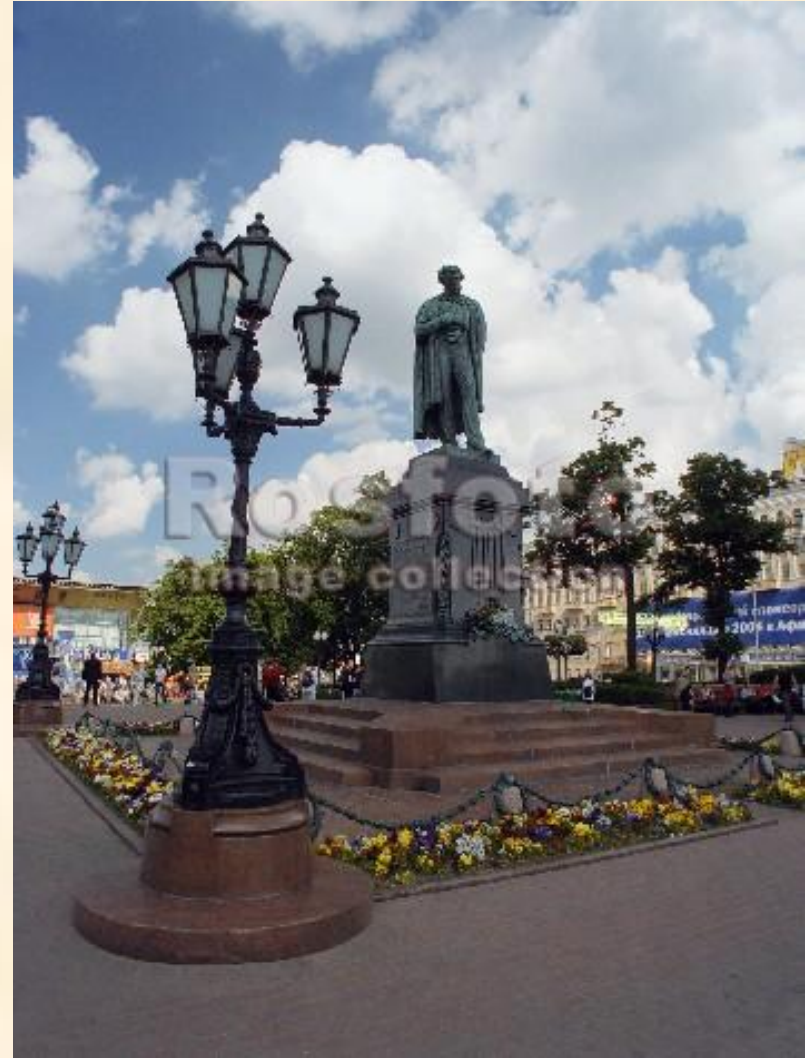
Александр Михайлович Опекушин (1838-1923)



Выходец из крепостных
крестьян.

Участник работы над
«Тысячелетием России».

Самое значительное
произведение Опекушина –
памятник А.С. Пушкину в
Москве





Ю Почта СССР



Архитектура

Эклектика (смешение стилей)

Месмахер (архив
Государственного совета)
Кракау (Балтийский вокзал)

**Неорусский (псевдорусский)
стиль**

Померанцев (Верхние
торговые ряды (ныне ГУМ))
Шервуд (Исторический музей)
Чичагов (Московская
городская дума)

В строительстве расширилось применение
железа и стекла, началось использование бетона

Новые задачи

- Строились не дворцы и храмы, а железнодорожные вокзалы, фабричные корпуса, магазины, банки.
- Расширилось применение железа и стекла.
- Началось использование бетона.
- Думали не о красоте здания, а о его назначении.

Балтийский вокзал в Петербурге

Архитектор Кракау А.И.

Огромный арочный проем в верхней части фасада переносил человека в атмосферу железной дороги.



Строительство торговых пассажей

- Первые пассажи появились при Николае I.
- Москва. Голицынский пассаж. Соединил Петровку и Неглинную.
- Петербург. Пассаж между Невским проспектом и Итальянской улицей



- Пассажи стали местом прогулок и светских встреч.



В магазинах стали совмещать черты пассажа и традиционного гостиного двора.





- Главное здание Нижегородской ярмарки (архитекторы К.В. Трайман, А.Т. Тромбицкий, А.И. фон Гоген).





- Верхние торговые ряды в Москве (архитектор А.Н. Померанцев).
- Ныне в здании размещается ГУМ.



Photo by Mitrophanov Oleg © 2005

Здания театров

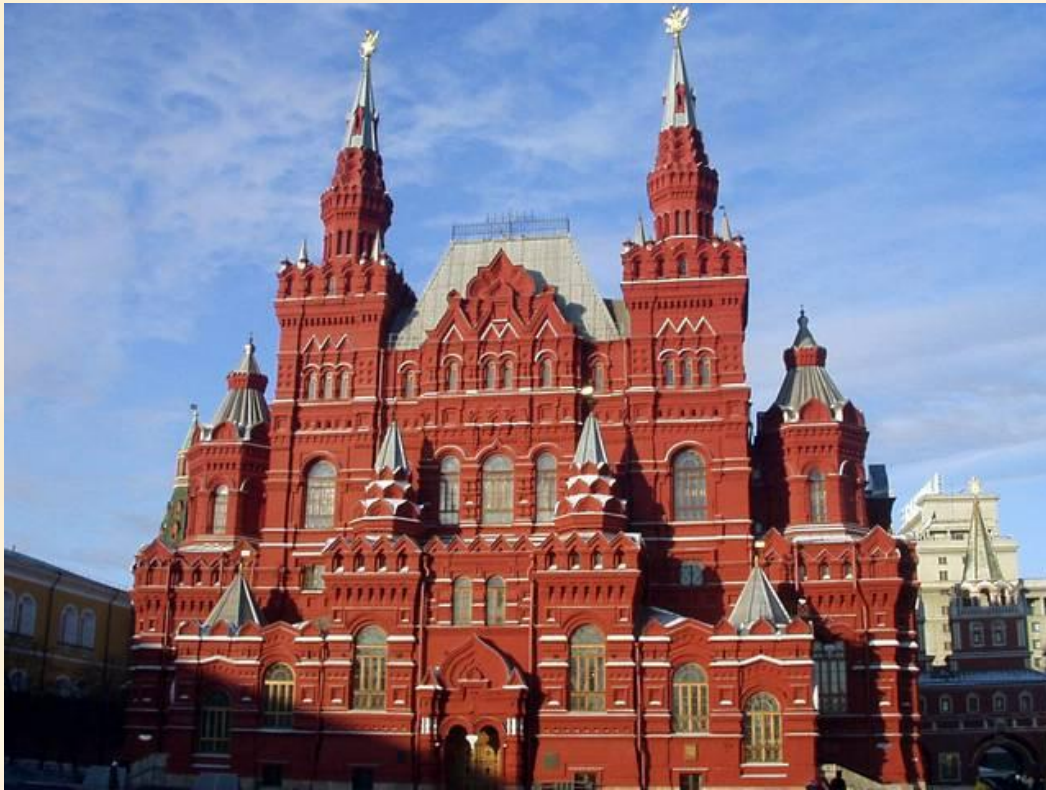
- Были менее монументальными, имели меньшее число ярусов и более глубокий амфитеатр.
- Иногда строился в одном комплексе с пассажем, гостиницей и рестораном.



Театр в Нижнем Новгороде



Строительство музеев



Политехнический музей в Москве



- Архитекторы И.А. Монигетти и Н.А. Шохин
- 1877 г.



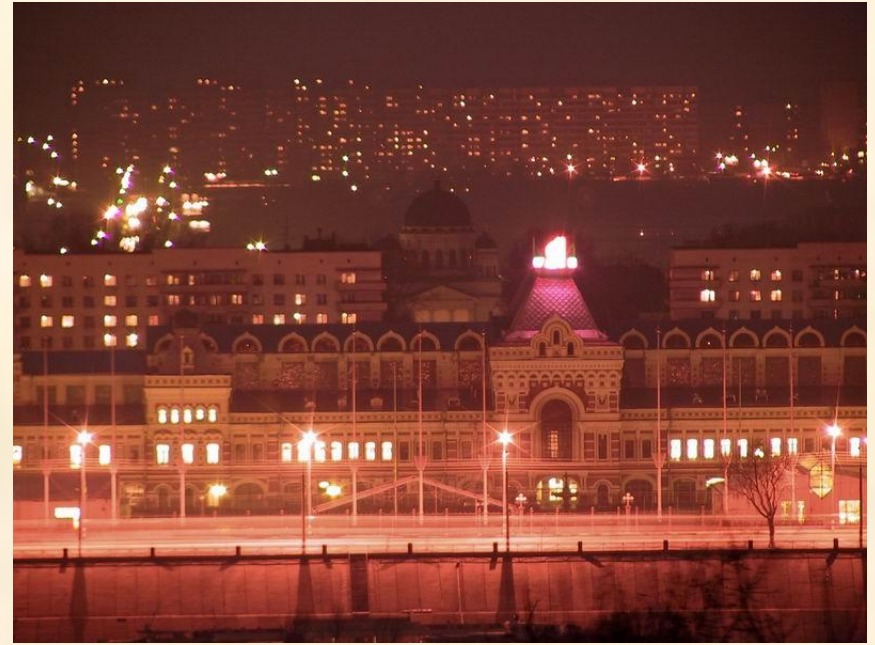
Исторический музей на Красной площади

- Строительство с 1875 по 1883 г.
- Проект разработан В.О.Шервудом при участии историка И.Е. Забелина.



Русско-византийская стилистика

- Принцип эклектики – «умный выбор», показал свою несостоятельность.
- «Русский стиль» стал применяться не только при строительстве храмов, но и светских зданий.



Принципы нового стиля:

- Традиции резьбы по дереву, народной вышивки;
- Использовались башенки, резные наличники, бочкообразные столбики.
- Материал – камень. Что приводило к созданию тяжелых архитектурных форм.
- Остался лишь оформлением построек, не слитым с их предназначением.

В 1863-1870 гг. – Артель петербургских художников

ЖИВОПИСЬ

«Товарищество передвижных художественных выставок»

Метод (направление) – критический реализм

Главная черта – демократизм

108 членов

400 участников выставок (48)

Портрет Толстого
«Христос
в пустыне»

«Аленушка»
«Богатыри»

«Московский
дворик»
«Заросший пруд»

«Над вечным
покоем»

«Утро
в сосновом
бору»

«Дети, бегущие
от грозы»
«Свидание»

«Земство
обедает»
«Косцы»

«Петр Первый
допрашивает
царевича
Алексея»

«Бурлаки на
Волге»
«Иван Грозный и
сын его Иван»

«Утро стрелецкой
казни»
«Боярыня
Морозова»

«Сельский
крестный ход
на Пасхе»
«Тройка»



ВОПИСЬ ЭПОХИ

РЕДВИЖНИ



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПОХИ «ПЕРЕДВИЖНИКОВ».

- 9 ноября 1863 г. Группа выпускников Академии художеств отказалась писать конкурсные работы на тему из скандинавской мифологии.
- Во главе – Иван Николаевич Крамской.
- Объединились в артель, жили коммуной.
- 1870 г. Коммуна распалась, но зародилось «Товарищество передвижных художественных выставок».

ИДЕИ ПЕРЕДВИЖНИКОВ:

1. Неприятие «академизма» с его мифологией, декоративными пейзажами, театральностью.
2. Изображали живую жизнь.
3. Ведущее место в творчестве – жанровые (бытовые) сцены.
4. Особая симпатия к крестьянству.

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРОВ (1834-1882)



«Приезд станового на следствие»

Василий Григорьевич Перов (1834-1882)



«Чаепитие в Мытищах»

ТРАГИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕРОВА

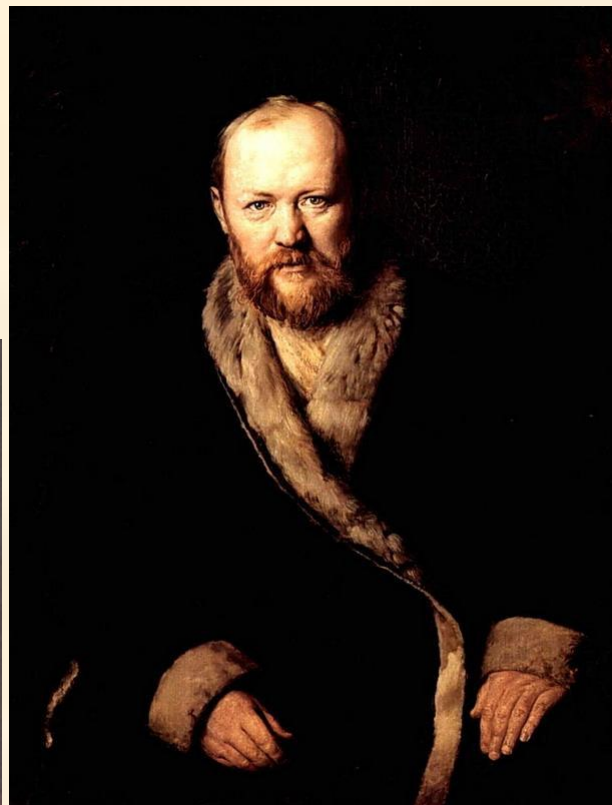


«Старики-родители на
могиле сына»

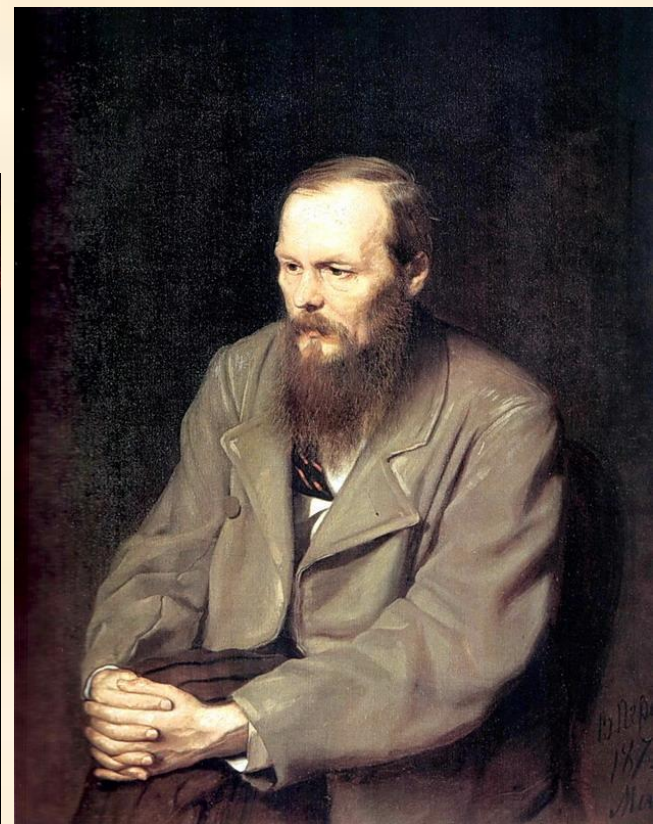


«Тройка»

ПОРТРЕТЫ ПЕРОВА



Портрет Островского



Портрет Достоевского

Портрет Тургенева

КАРТИНЫ, НАПИСАННЫЕ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ РЕАЛЬНЫХ СЦЕН



Стычка между
богатым и бедным на
сельском ходе.

Коровин С.А. «На миру»

Торжественная праздничность крестьянского труда

Мясоедов Г.Г. «Косцы»



ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КРАМСКОЙ (1837-1887)

Портрет Салтыкова-Щедрина

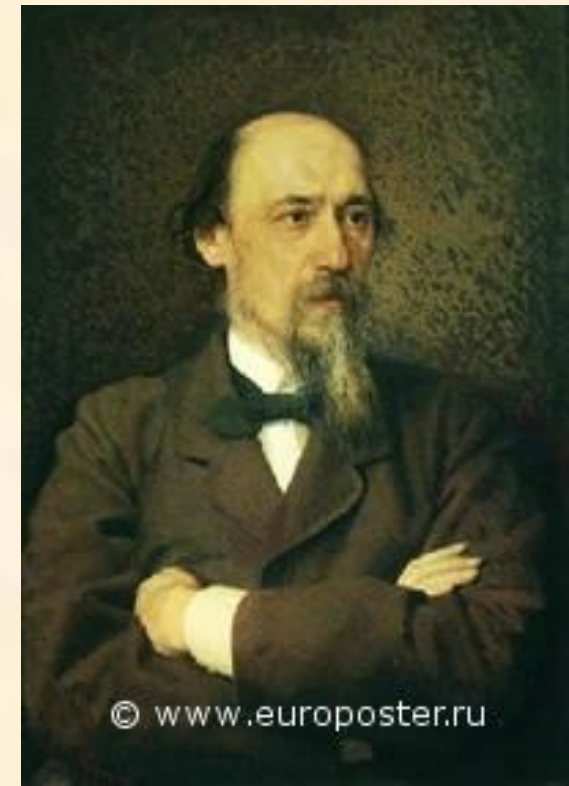


Главное место – у
ретной живописи.



Портрет Некрасова

Портрет Гончарова



Одно из наиболее сильных
произведений Крамского – картина
«Христос в пустыне»



АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ САВРАСОВ (1830-1897)

Красота и лиризм
простого русского
пейзажа.

«Зимний пейзаж»



«Грачи прилетели»

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ



К жанру русских народных сказаний обратился В.М.Васнецов. Его Картины проникнуты духом народных сказок. Религиозными исканиями и размышлениями о судьбе народа – богатыря.

«АЛЁНУШКА»
ВОЛК»



«ИВА ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК»



«ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ»



«БОГАТЫРИ»



«ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВОВИЧА»



Художник: Васнецов В.

<http://www.liveinternet.ru/photo/2571390/>
muzey.ru

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ (1850-1873)

«Оттепель»



Художнику особенно удавались переходные состояния в природе: от солнца к дождю, от затишья к буре.

«Мокрый луг»



ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН (1832-1898)

Певец русского леса,
эпической широты русской
природы.

«Рожь»





«Утро в сосновом лесу»

«Лес в Мордвинове»



АРХИП ИВАНОВИЧ КУИНДЖИ (1832-1898)

«Ночь на Днепре»



Куинджи привлекала живописная игра света и воздуха.

«Степь»



ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН (1860-1900)

Левитан – мастер спокойных, тихих пейзажей. Человек очень робкий, стеснительный и ранимый, он умел отдыхать наедине с природой, проникаясь настроением полюбившегося пейзажа.

«Вечерний звон»



«Над вечным покоем»



«Хмурый день»



«Золотой плес»





«После дождя»



«Тихая обитель»



«Вечер на Волге»

«Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем всё милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и просёлков».

К.Г.Паустовский

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН (1844-1930)



Родился в семье военного поселенца. Ему удалось поступить в Академию художеств. После ее окончания художник совершил путешествие по Волге. Результат – картина «Бурлаки на Волге». Она произвела на общественность сильное впечатление.

Яркое голубое небо, пронизанные солнцем облака дорожной пыли, золотое сияние крестов и облачений, простой народ, полиция и калеки – все уместилось на этом полотне – величие, сила, немощь и боль России.



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕМАТИКА В ЖИВОПИСИ РЕПИНА



«Арест пропагандиста»

«Не ждали»





Революционеры на картинах держатся просто и естественно, чуждаясь театральных поз. На картине «Отказ от исповеди» приговоренный к смерти словно бы нарочно спрятал руки в рукава. Художник явно сочувствовал героям своих картин.

Однако Репин – человек со сложным мировоззрением, и на его картинах присутствуют и иные лица: аристократы, великие князья...



К.П.Победоносцев



С.Ю.Витте



В начале XX. Репин получил заказ на картину «Торжественное заседание Государственного совета».

Ряд репинских полотен написаны на исторические темы.



«Иван Грозный и его сын Иван»



«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

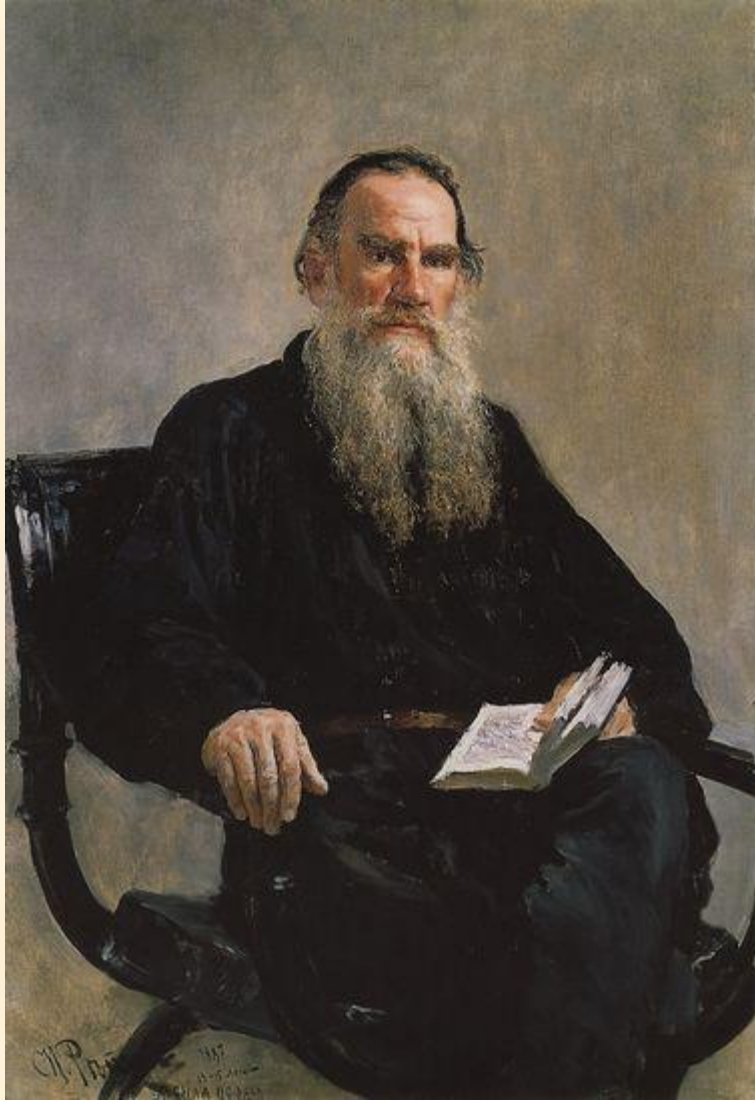


Портрет Крамского



Портрет Polenova

Репин создал целую галерею
портретов художников,



Портрет Толстого

писателей,



Портрет Тургенева

Портрет Пирогова



ученых



Портрет Мусоргского



Портрет Листа

КОМПОЗИТОРОВ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ (1848-1916)

Родился в казачьей семье.
Расцвет его творчества
приходится на 80-е гг., когда
он создал 3 знаменитые
исторические картины



«Утро стрелецкой казни»



«Боярыня Морозова»



«Меншиков в Березове»



«Боярыня Морозова»



«Меншиков в Березове»



«Утро стрелецкой казни»

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ (1865-1911)



Автопортрет

Сын композитора, писал пейзажи, полотна на исторические темы, работал как театральный художник. Но славу ему принесли прежде всего портреты.

«Девочка с персиками»

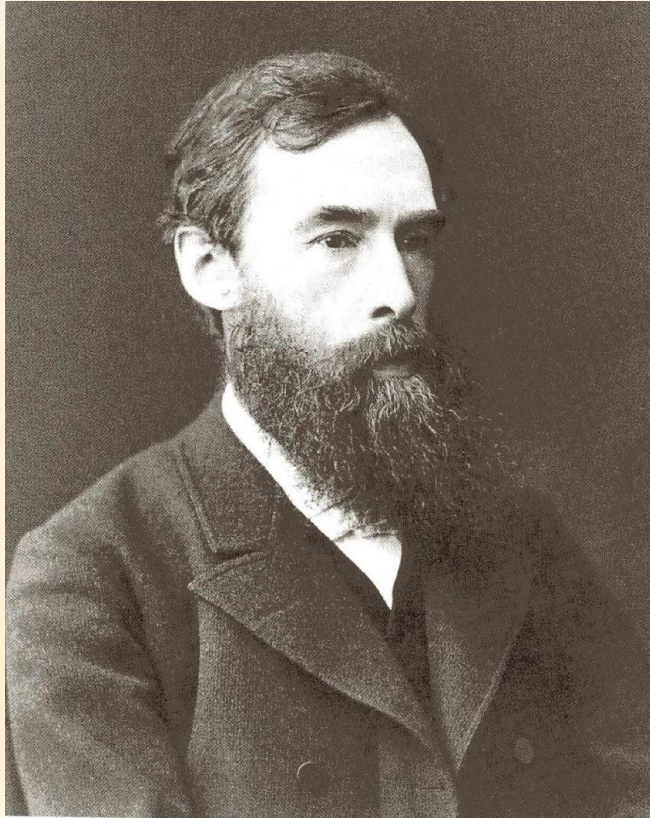


«Девушка, освещенная солнцем»





ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ (1832-1898)



Худой и высокий, с окладистой бородой и тихим голосом, он больше походил на священника, чем на купца. Собирать картины русских художников начал с 1856 г. Увлечение переросло в главное дело жизни. В 90-х гг. собрание достигло уровня музея, поглотив почти все состояние собирателя. Позднее оно перешло в собственность Москвы.

Многие картины Репина, Сурикова, Левитана, Серова, «передвижников» попали в собрание Третьякова.



Третьяковская
галерея стала
всемирно известным
музеем русской
живописи, графики и
скульптуры.



В 1898 г в
Михайловском
дворце был открыт
Русский музей.

