

Искусство

Российской империи в первой

половине XIX века

Часть 1

Искусство России в правление Александра I

Боровиковский В.А. Портрет Александра I
(годы правления 1801-1825)

Содержание

1 Тенденции развития искусства

2 Архитектура

3 Живопись

4 Музыка

5 Выводы

Тенденции развития искусства

Тенденции развития искусства

В XIX в. эстетическим началом были пронизаны почти все стороны жизни. Оно определяло манеру поведения человека, его восприятие современности. В эстетическую сферу входили философия, история, медицина, география. Внимание к искусству выражало себя конкретно практически.

Тенденции развития искусства

Стали возникать общества, связанные с искусством. В 1801 г. рождается *«Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»*, в 1820 г. создаётся *«Общество поощрения художников»*.

Образуются художественные центры и в провинции.

Тенденции развития искусства

Живопись и зодчество остаются

«придворными» видами искусства, наиболее способными возвеличивать российский трон.

Пластическими искусствами широко

увлекались в обществе, стал

распространяться дилетантизм, большое

развитие получило меценатство.

Ведущими видами искусства, кроме

литературы, были архитектура, живопись и

музыка.

Архитектура

Архитектура

Первая треть XIX в. отмечена размахом градостроительства. В Александровскую эпоху русская архитектура достигла вершины, произведения которой стали одними из самых лучших в мире.

В отличие от 1780-1790-х гг., когда в центре внимания архитекторов было создание дворцов, усадеб, храмов, теперь главными сооружениями становятся гражданские здания.

Архитектура

Стиль классицизм в архитектуре переживал новый этап, названный *высоким классицизмом*, или *ампиром* – (от франц. *empire* - империя).

Для зодчих этого времени становится характерным синтез архитектуры и скульптуры. В России этот стиль отражал претензии имперского города на статус «мировой столицы».

Главным выразителем идей русского ампира был Карл Росси (1775-1849).

Элементы

триумфальная
арка

рельефы
на
фризе

торжественный
ордер

ансамблевость,
масштабность

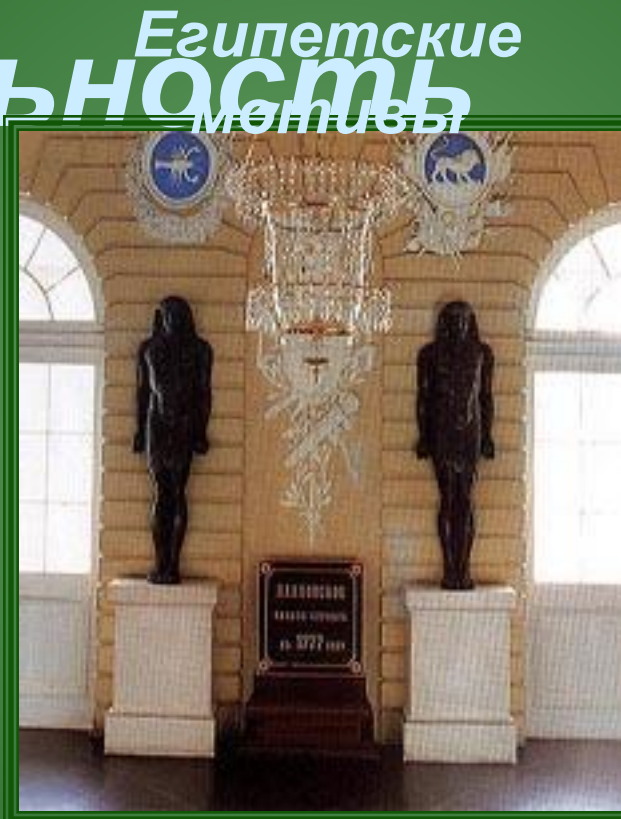
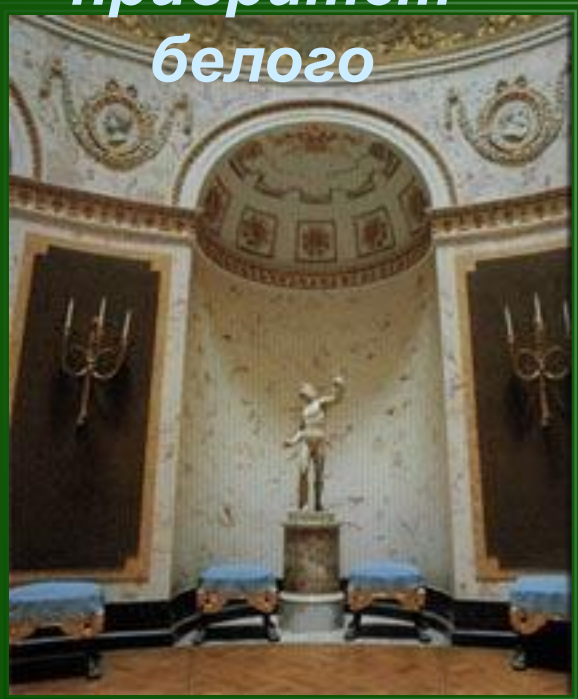

ампира

подражани
е
древнерим
ской
скульптур
е атрибу
ты
воинско
й
славы

Интерьеры ампира отличаются пафос и театральностью

Холодные
тона,
приоритет
белого

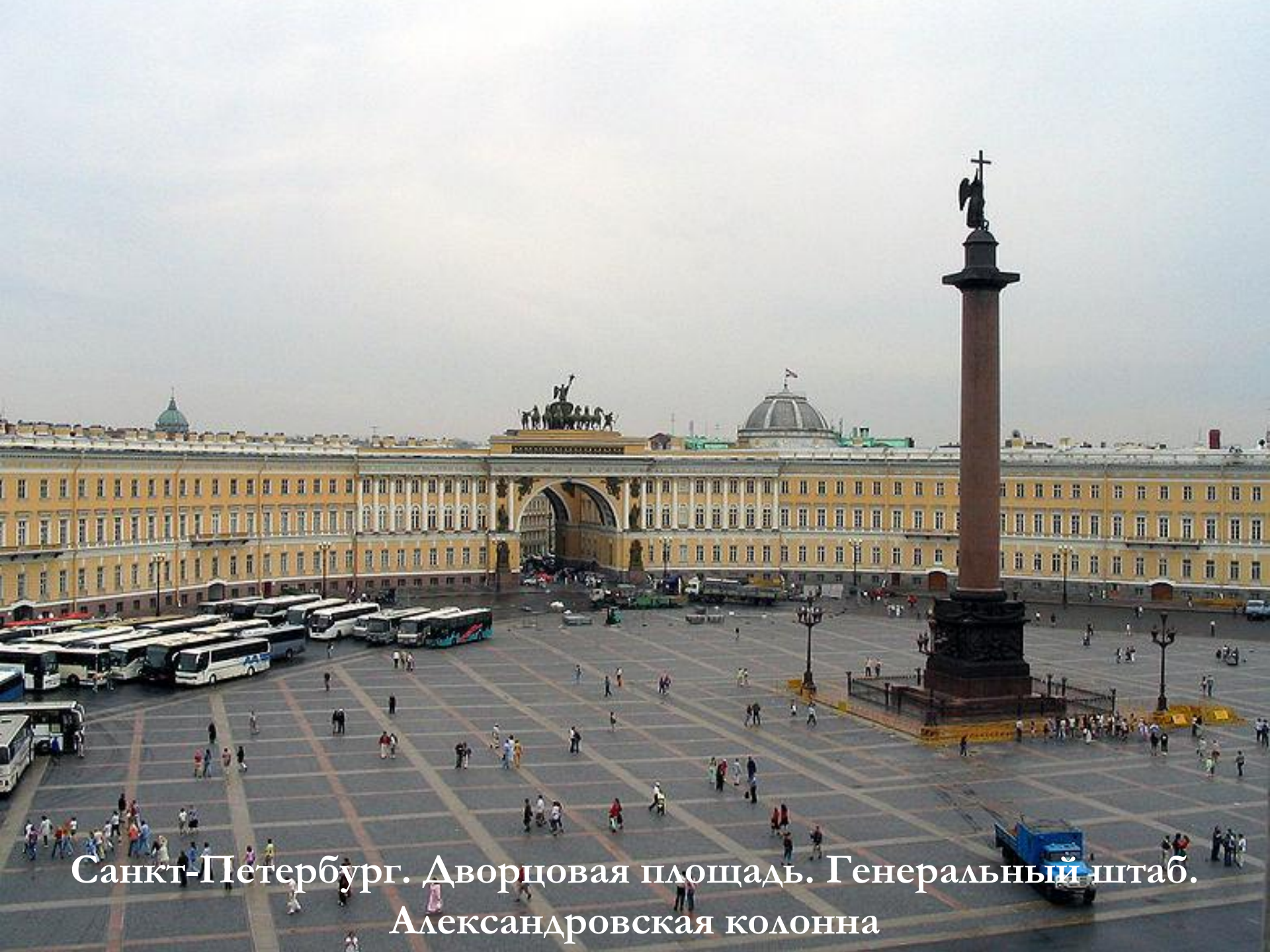

Строгая
изогнутость
линий

spbphotos.ru

Санкт-Петербург. Триумфальная арка Генерального штаба

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Генеральный штаб.
Александровская колонна

Архитектурные ансамбли

**Александровский
театр**
(1828-1832)

**Михайловский
дворец**
(1819-1825)

**Улица Зодчего
Росси**
(1828, 1824)

Архитектура

Крупнейший архитектор этого времени Андрей Воронихин (1759-1814), создатель *Казанского собора* (1801-1811).

Собор по замыслу архитектора должен был напоминать собор Св. Петра в Риме. Это обусловило наличие северной колоннады, обращенной к Невскому проспекту. Собор получил военно-мемориальный характер.

Санкт-Петербург. Казанский собор

Архитектура

Одним из главнейших ансамблей Петербурга является *Адмиралтейство*, возведённый Андреаном Захаровым (1761-1811). Главной в композиции является башня, имеющая трехъярусную композицию, увенчанная 72-метровым золоченым шпилем с изображением парусного корабля на острие.

Санкт-Петербург. Адмиралтейство. Главное здание

Архитектура

Стрелка Васильевского острова – восточная оконечность Васильевского острова в Санкт-Петербурге – один из самых завораживающих архитектурных ансамблей города, пример гармонии архитектуры города с пейзажем берегов Невы.

Санкт-Петербург. Стрелка Васильевского острова

Архитектура

В 1805-1810 годах архитектор Жан Тома де Томон построил на пустой площади здание новой *Биржи*, отвечающее потребностям растущей экономики России. Величественное здание выполнено в стиле античных храмов.

Санкт-Петербург. Биржа. Ростральная колонна

Архитектура

В московском ампире отразились все новшества эпохи, но больше проступали национальные черты. Очень важно было совместить новые сооружения со старыми, древнерусскими. Эта задача была решена О.И. Бове (1784-1834). Была расчищена Красная площадь, возведены заново *Торговые ряды*.

Бове создал ансамбль *Театральной площади* (1816-1825), построил *Большой театр* (1825).

Москва. Большой театр. 1825

Архитектура

В 1827 г. был утверждён проект *Триумфальных ворот* в Москве в честь победы русской армии над Наполеоном. Затянувшаяся постройка ворот была окончена только в 1834 году.

Москва. Триумфальные ворота. 1834

Живопись

Живопись

В начале XIX в. произошло рождение национального пейзажа.

Одним из первых российских пейзажистов стал Ф.Я. Алексеев (1754-1824), развивая городской пейзаж. В своих пейзажах он создаёт ощущение естественности и достоверности изображаемого объекта. Художник в своих произведениях запечатлел Петербург и Москву начала XIX века.

Алексеев Ф.Я. Красная площадь в Москве. 1801

Алексеев Ф.Я. Вид на Адмиралтейство. 1810

Живопись

В начале XIX в. в России складывается *романтизм* (от франц. *romantisme*) – идейное и художественное направление в европейской культуре конца XVIII – первой половины XIX века.

Основа романтизма – разлад идеала и действительности, изображение сильных страстей, одухотворение природы, интерес к творческой жизни личности, идеализация прошлого.

Живопись

Романтизм нашёл выражение в пейзажах С.Ф. Щедрина (1791-1830). Художник обучался в Академии художеств, был пенсионером. Он первым открыл для России *пленэр* (от франц. *plein air* – открытый воздух) – работу художника на открытом воздухе.

Щедрин С.Ф. На острове Капри. 1826

Живопись

Романтический идеал воплотился в творчестве О.А. Кипренского (1782-1836). Его портреты раскрывают в человеке всё лучшее и значительное.

Одним из лучших произведений художника называют *портрет лейб-гусара Е.В. Давыдова*.

Кипренский О. Портрет Е.В. Давыдова. 1809

Живопись

Кипренский создал лучший прижизненный
портрет А.С. Пушкина (1827).

Кипренский О. Портрет А.С. Пушкина. 1827

Живопись

В том же году портрет великого поэта был написан В.А. Тропининым.

Тропинин В.А. Портрет А.С. Пушкина. 1827

Живопись

В начале XIX в. в России сложился бытовой жанр в живописи. Предвестником его стали жанровые портреты В.А. Тропинина (1776-1857). Сам в прошлом крепостной, художник воплотил в своих образах душевную чистоту, здоровье, благородство.

Детали быта и трудовой деятельности сближают портреты Тропинина с жанровой живописью.

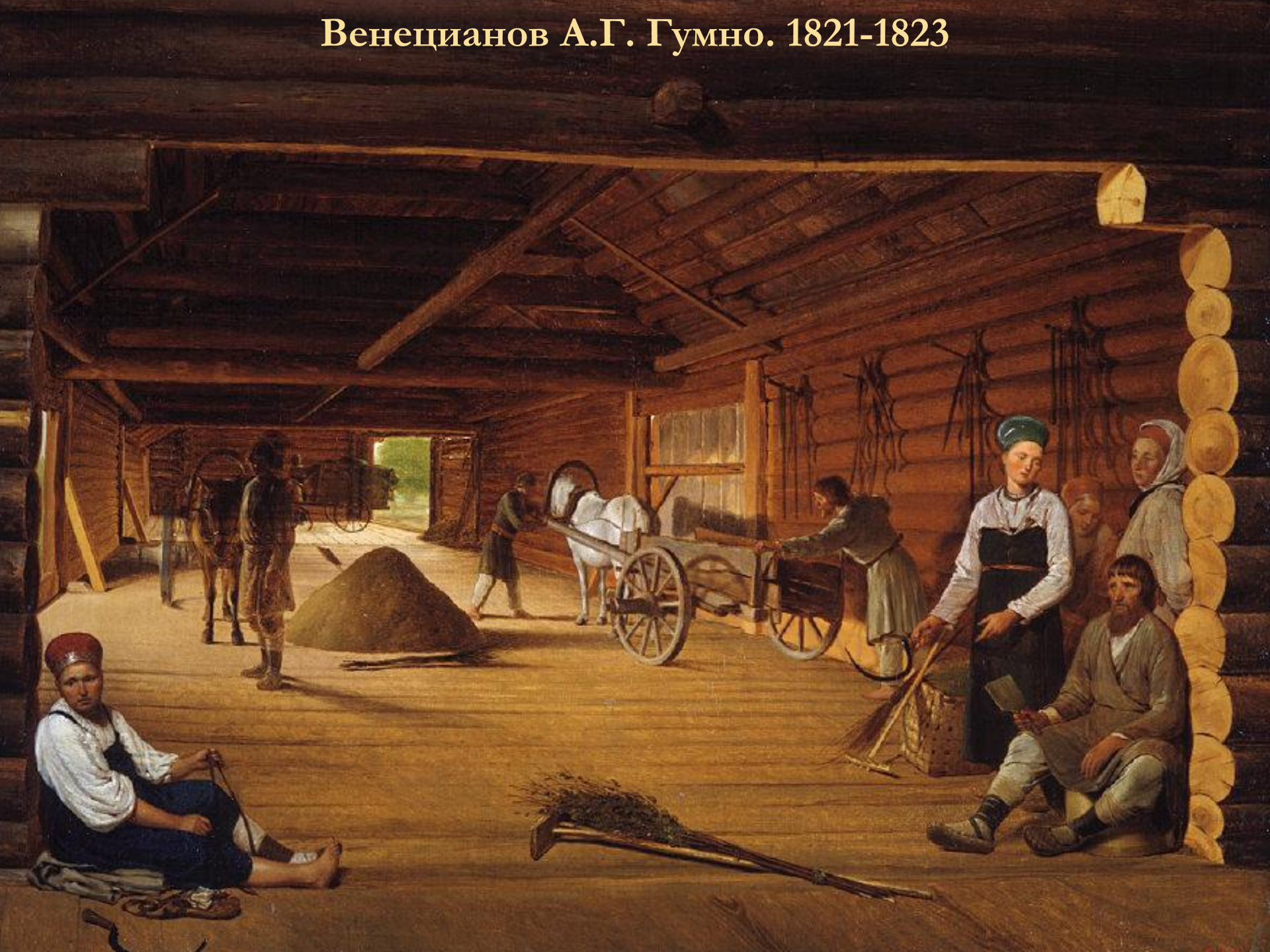
Тропинин В.А. Кружевница. 1823

Живопись

Родоначальником бытового жанра стал А.Г. Венецианов (1780-1847). Художник поэтизировал обыденные явления крестьянского быта.

Венецианов А.Г. Гумно. 1821-1823

Венецианов А.Г. На пашне. Весна. 1820

Музыка

Музыка

Один из наиболее любимых жанров музыкального искусства в первой четверти XIX в. – романс. Романсы конца XVIII – начала XIX в. – преимущественно лирические, окрашенные сентиментальными настроениями.

Музыка

Во второй половине 20-х гг. особенно популярными были романсы А.Н. Верстовского.

В те же годы широко известно стало имя А.А. Алябьева. Он писал музыку для спектаклей петербургских театров, но прославился благодаря романсу «Соловей».

Музыка

Также большой популярностью пользовались и сейчас любимые его романсы *«Вечерний звон»*, *«Зимняя дорога»*.

(Звучит романс *«Вечерний звон»* в современной аранжировке в исполнении М. Капура) 🗣️

«*Вечерний звон*» — популярная русская песня на стихи Ивана Козлова и музыку Александра Алябьева, написанная в 1827-1828 гг.

Вечерний звон, вечерний звон!

Как много дум наводит он

О юных днях в краю родном,

Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,

Там слышал звон в последний раз!

Выводы

В целом, для художественной культуры первой четверти XIX в. были характерны: быстрая смена идейно-художественных направлений по сравнению с предшествующим временем: ампи́р, сентиментализм, романтизм; а также их одновременное сосуществование.

Часть 2

Искусство России в правление Николая I

Крюгер Ф. Портрет Николая Первого. 1852
(годы правления 1825-1855)

Содержание

- Государственная идеология
- Архитектура
- Музыка
- Живопись
- Выводы
- Вопросы и задания

Государственная идеология

Идейным выражением реакционно-охранительного направления была так называемая *«теория официальной народности»*. Принципы её были сформулированы в 1832 г. С.С.Уваровым как «православие, самодержавие, народность».

Этими идеями был проникнут *коронационный манифест* Николая I, обосновывающий необходимость для России самодержавия и незыблемых феодально-крепостнических порядков.

Герб
государства
стала
украшать
цепь со
словами «За
веру и
верность».

Далее –
аудио фрагмент

В 1834 г. указом Николая I был утверждён государственный гимн Российской империи «*Боже, Царя храни!*» (слова В.А.Жуковского, музыка А.Ф.Львова), который исполнялся до 1917 года.

Архитектура

Если в начале XIX в. большое развитие получил городской архитектурный ансамбль, то в 1830 – 1850-е гг. архитектура классицизма переживала кризис, утрачивалось ансамблевое мышление, начинался период *эkleктики*.

Далее –
аудио фрагмент

Эклектика – (от греч. – eklektikos -
выбирающий) – стиль в архитектуре и
изобразительном искусстве, для которого
характерно сочетание разнородных
стилевых элементов или произвольное
использование исторических стилей.
Эклектику также называют *историзмом*.

Москва

Для творчества К.А.Тона (1794-1881) наиболее типичны постройки в русско-византийском стиле: *храм Христа Спасителя* (1839-1883), *Большой Кремлёвский дворец* (1839-1883), *Оружейная палата* (1844-1851), построенные в Москве.

Москва

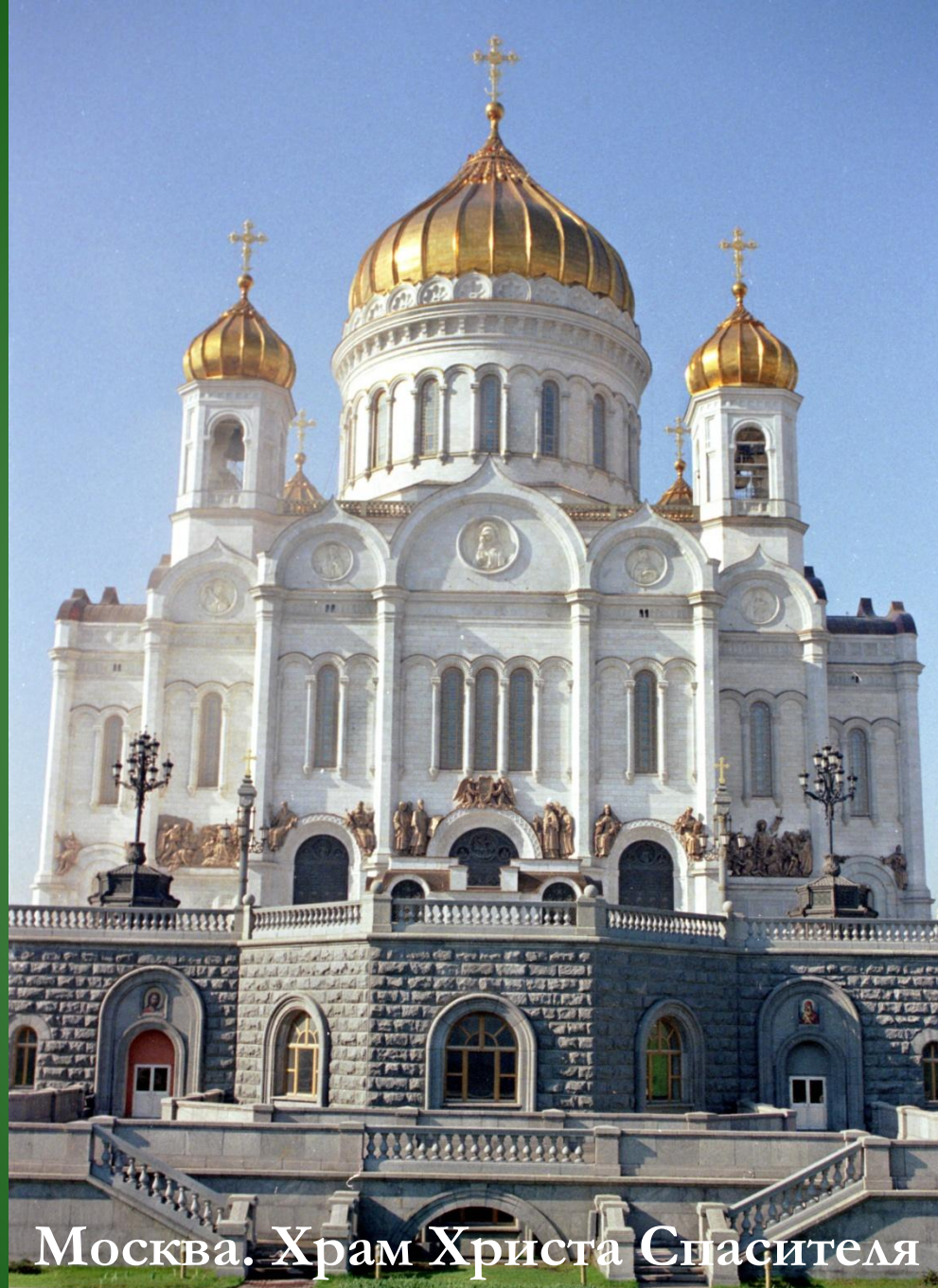
Храм Христа Спасителя строился в честь победы над Наполеоном на народные пожертвования.

В годы советской власти был разрушен, вновь восстановлен в 1990-е годы.

Далее –
видео фрагмент

5 декабря 1931 г. храм Христа Спасителя был разрушен.

Москва. Храм Христа Спасителя
(восстановленный в 1990-е годы)

Москва

Большой Кремлёвский дворец был построен Константином Тоном в «русском стиле». В декоре использованы мотивы Теремного дворца. На втором этаже были расположены парадные залы, посвященные русским орденам: Георгиевский, Екатерининский, Владимирский, Александровский и Андреевский.

Далее –
аудио фрагмент

Москва. Большой Кремлевский дворец

Санкт-Петербург

Исаакиевский собор (1818-1858), сооружённый в Петербурге Огюстом Монферраном (1786-1858), решён в формах классицизма с элементами Ренессанса.

Собор стал одним из самых грандиозных в мире купольных сооружений и главной доминантой центра Петербурга.

С.-Петербург. Исаакиевский собор

Санкт-Петербург

Огюст Монферран придал Дворцовой площади в С.-Петербурге завершённый вид, выполнив одно из самых сложных инженерных решений, установив в центре площади *Александровскую колонну* (1832-1834).

С.-Петербург. Дворцовая площадь. Александровская колонна

Музыка

В 1830 – 40-е гг. продолжается расцвет песни и романса. Широкую известность получили «русские песни» А.Л.Гурилёва.

А.Е.Варламов создал песни, полюбившиеся народу. Большое влияние на творчество Варламова оказала музыка цыган, имевшая популярность в музыкальной жизни тех лет.

Дальнейшее развитие национальной школы музыки связано с именем М.И.Глинки (1804-1857). «Создаёт музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем», - считал композитор.

Далее –
аудио фрагмент

Глинка соединил богатство народной мелодики и достижения европейской музыкальной культуры. Событием в культурной жизни России была постановка оперы Глинки «*Иван Сусанин*» («*Жизнь за царя*») (1836).

(Звучит Вальс из оперы М.И. Глинки «*Иван Сусанин*»)

Живопись

В исторической живописи первой трети XIX в. происходило пересечение классицизма и романтизма.

Впервые оба направления были соединены К. П. Брюлловым (1799-1852) в знаменитом полотне «*Последний день Помпеи*» (1830-1833), прославившем художника.

Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833

Карл Брюллов в этой картине изобразил и
самого себя...

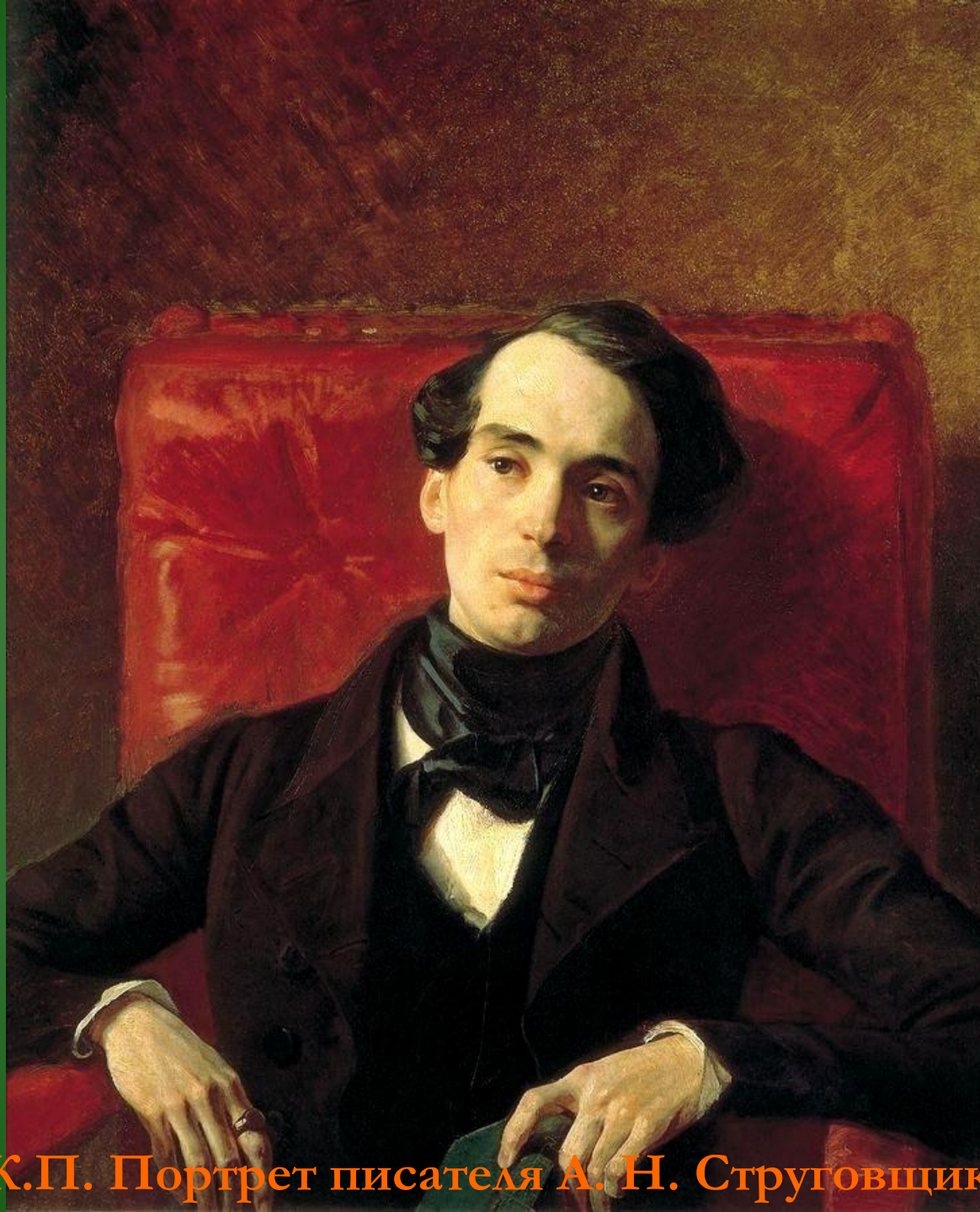
Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833. Фрагмент

В то же время художник часто обращался к портрету. Писал парадные и камерные портреты.

Брюллов К.П. Всадница. 1832

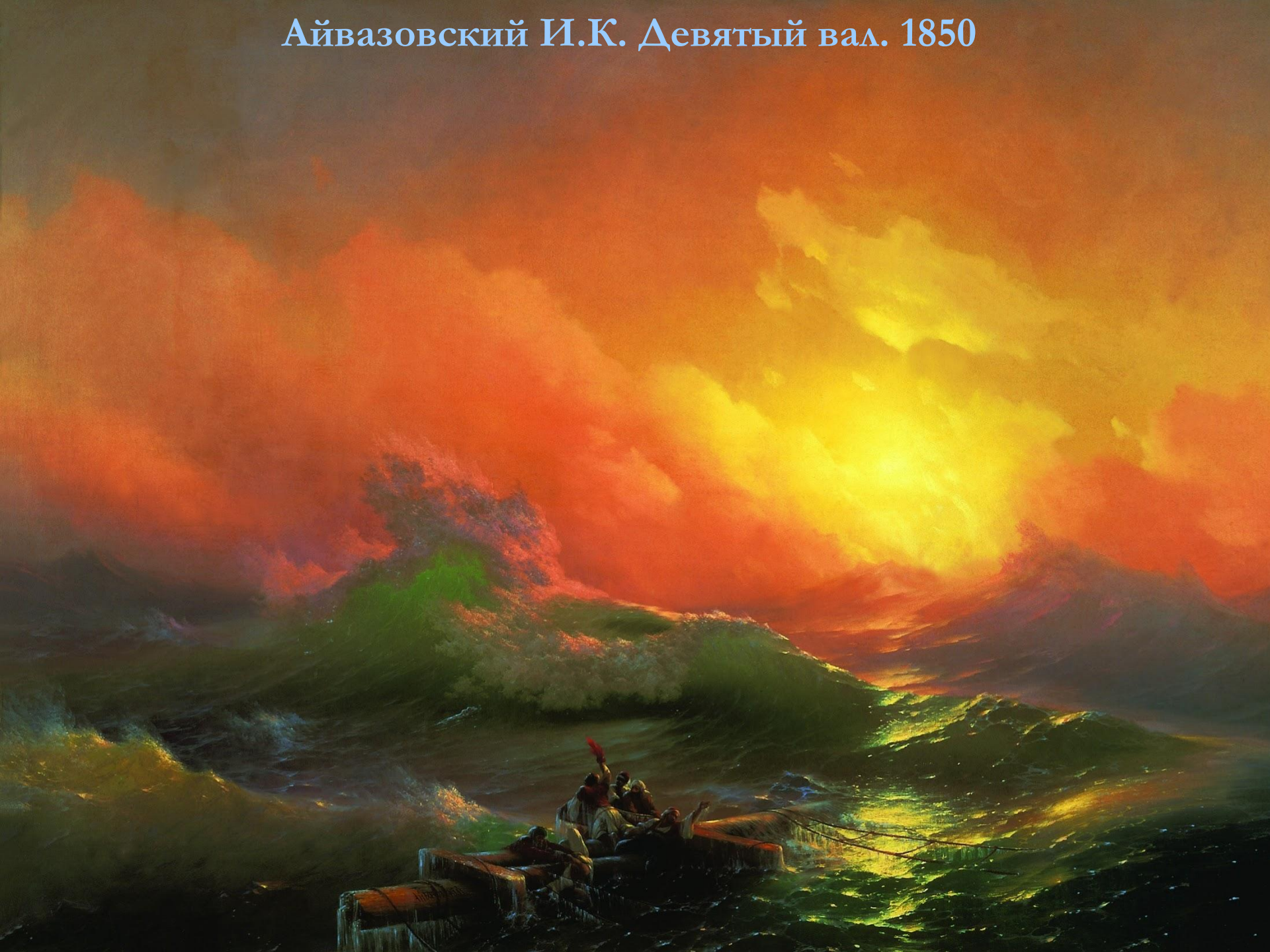
Брюллов К.П. Портрет писателя А. Н. Струговщикова. 1840

В жанре морского пейзажа работал русский маринист И.К.Айвазовский (1817–1900).

Пронизанные лучами солнца волны – излюбленный художником мотив, в котором природа одухотворяется.

Широкую известность приобрела картина «Девятый вал» (1850), являющаяся ярким примером непревзойденного профессионализма и свидетельствующая о романтическом направлении творчества мастера.

Айвазовский И.К. Девятый вал. 1850

Центральной фигурой русской живописи середины XIX в. был А.А.Иванов (1806-1858). Глубокие философские проблемы, волновавшие художника, идея духовно-нравственного совершенствования человечества воплотились в главном произведении Иванова – монументальном полотне *«Явление Христа народу»* (1837-1857).

Иванов А.А. Явление Христа народу. 1837-1857

Во второй четверти XIX в. в живописи России всё большее значение приобретал реалистичный метод, вылившийся во второй половине XIX в. в цельное художественное направление — *критический реализм*.

Реализм (от лат. realis – вещественный) – правдивое, объективное отражение жизни в искусстве.

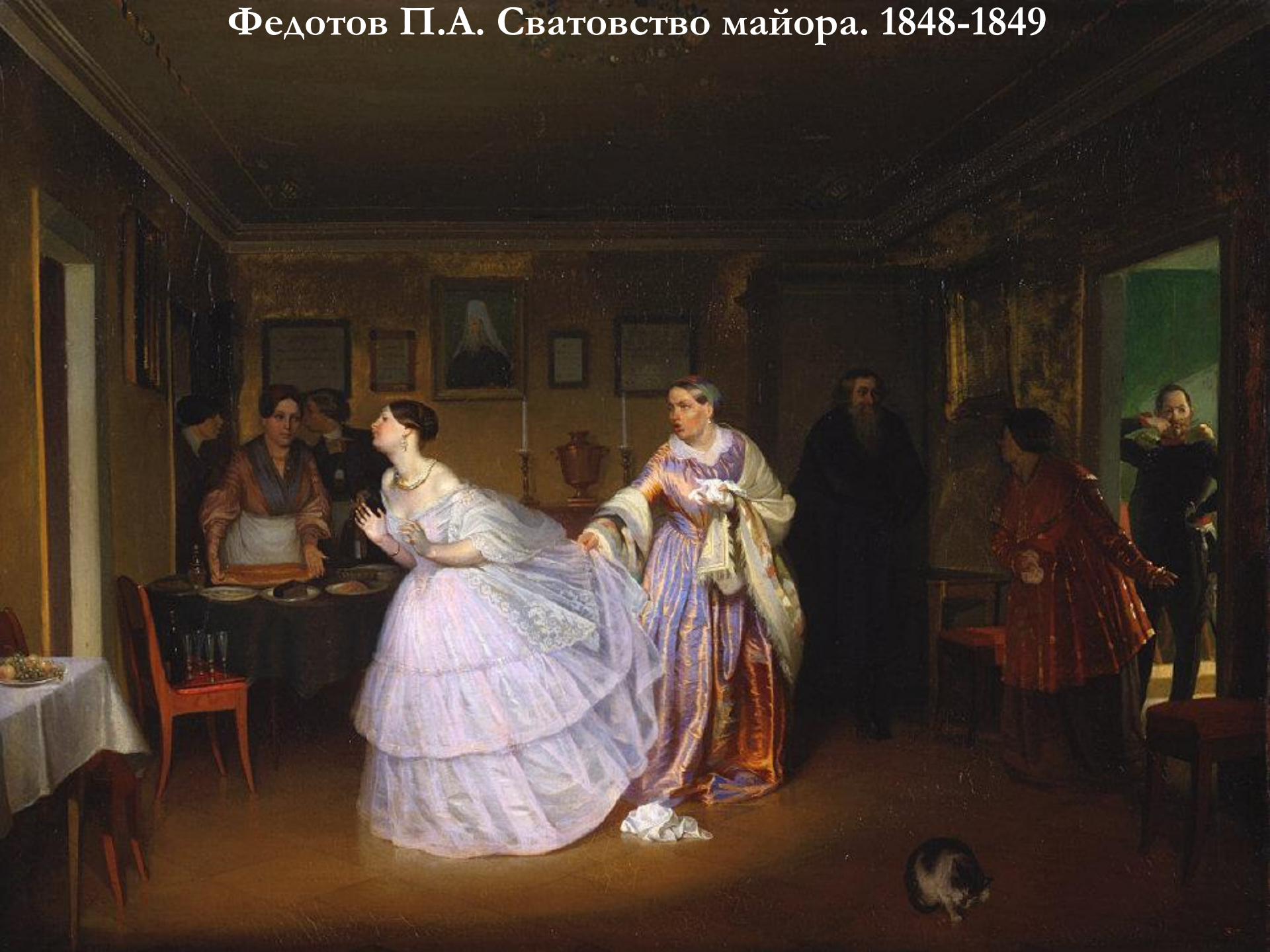
Этот стиль также можно назвать методом, который проявляется в разных направлениях с большей или меньшей степенью (Возрождение, классицизм, романтизм).

Первым ярким проявлением критического реализма в российской живописи явилось творчество П.А.Федотова. (1815-1852). Наиболее полно раскрылся талант художника в жанровой живописи, где он прошёл путь с карикатурных сюжетов, перегруженных деталями, к трагическим, лаконичным и метафоричным образам.

Федотов П.А. Свежий кавалер. 1846

Федотов П.А. Сватовство майора. 1848-1849

«Анкор, ещё анкор!» – одна из лучших работ Федотова. Незначительный факт, положенный в основу сюжета, вырастает в обобщённый образ почти символического характера, передавая безысходность человеческой жизни в условиях николаевского режима.

Федотов П.А. Анкор, ещё анкор! 1850-1851

ВЫВОДЫ

К середине XIX в. завершился один из внутренних этапов историко-культурного развития России. Основным его содержанием было развитие национальной культуры и искусства.

Особенностью русской национальной художественной культуры была её открытость, способность к усвоению элементов искусства других стран.

В первой половине XIX в. художественная жизнь наиболее разнообразной и полнокровной была в столицах.

Вопросы и задания

Назовите элементы ампира

Традиции римской скульптуры

Египетские мотивы

Ансамблевость
Масштабность

Атрибуты воинской славы

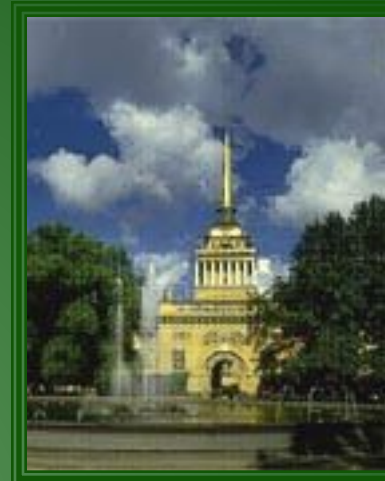
Триумфальные
арки и колонны

Какое из сооружений было обозначено на карте?

Какое из сооружений было обозначено на карте?

Какое из сооружений было обозначено на карте?

Список литературы:

- *Георгиева Т.С.* Русская культура: история и современность: учеб. пособие. – М., 2001.
- *Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С.* История русской культуры. – М., 1990.
- *Ильина Т.В.* История искусств. Отечественное искусство: учебник. – М., 1994.
- *Балакина Т.И.* История отечественной культуры. Ч. 2 (середина XVIII – начало XX вв.). – М., 1994.
- Мир русской культуры: энциклопедия-справочник / науч. ред. *А.Н. Мячин.* – М., 2000.

Ресурсы Интернета:

- Портал «Культура России». URL:
<http://www.russianculture.ru>
- Википедия: свободная энциклопедия. URL:
<http://ru.wikipedia.org>

Искусство Российской империи в первой половине XIX века

Автор-составитель – канд. ист. наук, доцент
Гульназ Ахсановна Коваленко