

Лекция

**Отечественная
культура и наука в XIX в.**

Предмет: История

Поночевный Максим
Анатольевич

Аннотация

Лекция посвящена обзору истории отечественной культуры XIX вв., рассмотрению основных тенденций, направлений, временных и стилевых особенностей, памятников и выдающихся деятелей культуры, а также развитию отечественной науки.

План лекции

- 29.1. Образование
- 29.2. Наука и техника
- 29.3. Литература и музыка
- 29.4. Архитектура
- 29.5. Живопись
- 29.6. Скульптура
- 29.7. Список рекомендованной литературы

29.1. Образование: первая половина XIX в.

Система образования в первой половине XIX века

При Александре I система учебных заведений (годовые приходские школы – трехклассные училища- семиклассные гимназии) была доступна различным сословиям, хотя уровень образования в масштабах страны оставался крайне низким. При Николае I образование имеет замкнутый сословный характер. В первой половине века продолжают создаваться новые университеты (Виленский университет (1803), Казанский университет (1804), Харьковский университет (1805), Варшавский (1816)) и институты, однако Устав 1835 года лишает их автономии.

Здание Министерства народного просвещения Российской империи (построено в 1828-1839).

29.1. Образование: вторая половина XIX в.

Система образования во второй половине XIX века

Во второй половине века увеличивается количество церковно-приходских школ, средних учебных заведений (гимназий и реальных училищ). Университетский Устав эпохи Великих реформ (1863) был самым либеральным за всю историю императорских университетов и предоставлял им автономию. Тем не менее, реформа среднего образования министра Д. А. Толстого (1871) шла вразрез с идеями эпохи и скорее была направлена на борьбу с радикальными идеями в среде учащихся, поэтому делала упор на изучение древних языков и математики, ограничивала права выпускников реальных училищ на поступление в университет.

Сословность снова становится принципом доступа к образованию в эпоху контрреформ с 1887 года (циркуляр о «кухаркиных детях»), а автономия университетов в 1884 году ликвидируется. Несмотря на препятствия высшему женскому образованию, на общественные средства были открыты Высшие женские курсы (1872, Москва, В.И. Герье, 1878, Петербург, К.Н. Бестужев) – начало высшего женского образования. К началу XX века уровень грамотности населения был поднят примерно до 30 процентов.

Знак выпускника императорских
университетов

29.1. Образование: музеи и галереи

Во второй половине века, особенно после эпохи великих реформ массово создаются народные дома, библиотеки, курсы, музеи. В 1856 г. Павел Третьяков открывает ставшую впоследствии знаменитой галерею, в 1892 году он передал ее в дар городу Москве. В 1895 году указом Николая II основан Русский музей Александра III в Петербурге. В 1862 г. на базе петербургской личной коллекции государственного канцлера открыта публичная Румянцевская библиотека и музей в Москве. Располагался музей в здании знаменитого дома Пашкова.

Михайловский дворец, в котором с 1895 года располагается главный корпус Русского Музея.

Памятник П.М. Третьякову перед фасадом галереи, построенном в 1902-1904 гг.

29.2. Наука и техника: первая половина XIX в.

Выдающиеся достижения науки и техники в первой половине XIX века

1818. – М.Н.Карамзин написал восьмитомную «Историю государства Российского».

1820-1830-е гг. – братья Черепановы на Урале построили паровые двигатели, а затем первый в России паровоз.

1826 – Н.И. Лобачевский (рис. 1) создает теорию «неевклидовой геометрии», которая сначала вызвала критику церкви и была официально признана ученым миром в 1860-е гг.

1834 – Б.С. Якоби (рис. 2) сконструировал электромоторы, работавшие от гальванических батарей.

1840-1850-е гг. – профессор Н.И. Пирогов во время Кавказской и Крымской войн впервые применил эфирный наркоз и гипсовую повязку.

1842 – Н.Н. Зинин разработал технологию синтеза анилина, что дало начало синтезу различных красителей.

29.2. Наука и техника: важнейшие экспедиции

Экспедиции российских путешественников

1803-1806. Экспедиция И. Крузенштерна (рис. 1) и Ю. Лисянского прошла от Кронштадта до Аляски и стала первой русской кругосветной экспедицией.

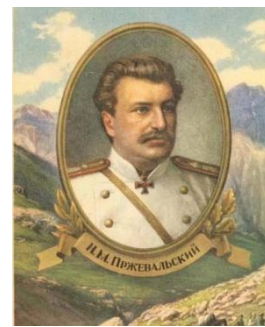
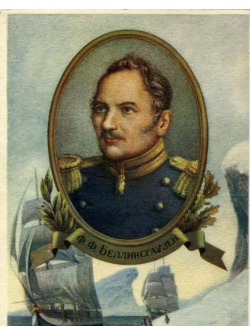
1820. Ф. Беллинсгаузен (рис. 2) и М. Лазарев на кораблях «Восток» и «Мирный» открыли Антарктиду.

1849. Г. Невельский открыл пролив между Сахалином и материком в устье Амура.

1856-1857. П. Семенов-Тянь-Шанский исследовал Тянь-Шань, недоступный ранее для европейцев.

1867-1886. Н. Пржевальский (рис. 3) в ходе нескольких экспедиций исследовал и описал малоизвестные районы Центральной Азии, в том числе Тибет, открыл ряд видов животных.

1871-1886. Н. Миклухо-Маклай предпринял ряд экспедиций в Новую Гвинею, Австралию и Меланзию, описал природу этих малоизученных территорий, быт и нравы местных племен.

29.2. Наука и техника: вторая половина XIX в.

Выдающиеся достижения науки и техники во второй половине XIX века

- Д.И. Менделеев создает периодическую систему химических элементов (1869-1871).
- А.М. Бутлеров вносит важный вклад в исследования органических веществ, в конце XIX-начале XX вв. Н.Д. Зелинский вносит важный вклад в учение об органическом катализе и нефтехимию.
- П. Л. Чебышев, С.В. Ковалевская делают фундаментальные открытия в математике.
- П.Н. Яблочкин изобретает дуговую лампу, А.Н. Лодыгин – лампу накаливания с вольфрамовой нитью.
- А. С. Попов (фото 1) изобретает радио (1895).
- Н. Е. Жуковский создает основы современной гидроаэродинамики.
- К. Э. Циолковский обосновывает возможность космических полетов и позднее использования ракет.
- И. М. Сеченов закладывает основы современной физиологии и делает ряд открытий в психологии и исследованиях работы мозга.
- И. Павлов (фото 2) разрабатывает учение о высшей нервной деятельности и рефлексах.
- И. Мечников создает фагоцитарную теорию иммунитета.
- К. Тимирязев основывает русскую школу физиологии растений.

29.3. Литература и музыка: литература как ядро общественного сознания

«Золотой век» русской литературы

Расцвет литературы первой половины XIX века позволил определить это время как эпоху «золотого века» русской культуры. В это время окончательно осуществляется оформление русского литературного языка в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.

Даже в условиях разнообразия стилей и взглядов сформировались единые принципы, определившие ее дальнейшее развитие, в том числе народность и гуманистические идеалы. Литература становится важным средством формирования общественного сознания. Классицизм постепенно сменяется сентиментализмом (позднее творчество Г. Державина, Н. Карамзин). Романтизм становится доминирующим литературным стилем после войны 1812 года, одно из его направлений постепенно связывает идею народного духа с идеалами свободы и служения Родине (декабристы).

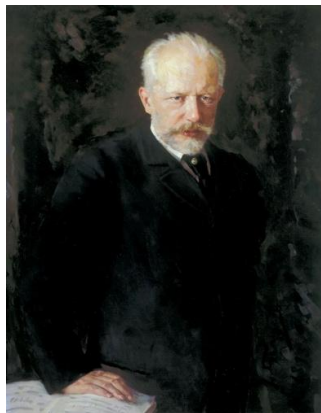
Со второй четверти века в европейской и российской литературе утверждается реализм. В середине и второй половине XIX века он существует в российской литературе в форме критического реализма, который самое большое внимание уделяет постановке острых социально-политических проблем и нередко философско-нравственной проблематике. На рубеже XIX-XX вв. литераторы, как и деятели других искусств, переходят к поиску новых форм, считая реализм в известной мере исчерпавшим себя.

29.3. Литература и музыка: отечественная музыкальная культура

Музыкальная культура

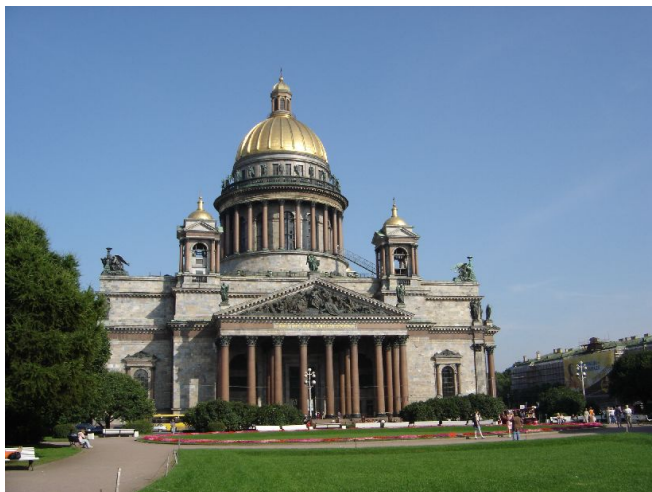
Большую роль в становлении классической русской музыкальной культуры первой половины века сыграла культура народная. М.И. Глинка сумел гениально сочетать в своем творчестве европейскую музыкальную культуру и мотивы народных мелодий (оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»). Значительной фигурой русской музыкальной культуры первой половины века был А.С. Даргомыжский.

Во второй половине XIX века окончательно складывается русская музыкальная школа Национальный дух и народные традиции наиболее полно воплотились в объединении композиторов, названном «Могучая кучка» (М. Балакирев, Ц. Кюи, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков), сформировавшемся в начале 1860-х гг. Величайшими композиторами, прославившими русскую классическую музыку на весь мир, стали П.И. Чайковский и С.В. Рахманинов.

ПОЗДНИЙ КЛАССИЦИЗМ (АМПИР)

В первой половине века классицизм сохраняет свои позиции. Уже при Александре I увлечение французской культурой находит свое выражение в усвоении стиля ампир (поздний классицизм). Он сохраняет античные каноны классицизма, но придает зданию особую величавую монументальность, отражающую мощь великой империи («ампир» и означает «имперский»), использует элементы богатого декорирования и военной тематики. Неудивительно, что здания этого стиля, очень популярного и при Николае I, строились десятилетиями в силу своих размеров и дороговизны. Основателем «русского ампира» стал приглашенный архитектор О. де Монферран. Так, величественный Исаакиевский собор (фото 1) по его проекту строился с 1819. В 1858 году собор был завершен и освящен в присутствии императора Александра II. В том же году умер и сам архитектор, известный также своим проектом Александровской колонны (столпа), возведенного в 1834 году в память победы Александра над Наполеоном (фото 2).

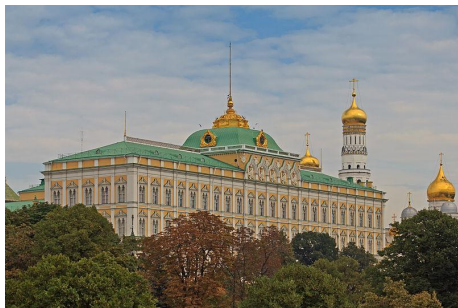
памятники стиля ампир

В 1818-1828 по проекту К. Росси было построено здание Главного Штаба на Дворцовой площади со знаменитой аркой (фото 2). По его же проекту был построен в 1825 году Михайловский дворец, оформлен ансамбль Сенатской площади. В 1811 году А.Н. Воронихиным был построен Казанский собор (фото 1), ставший памятником русской воинской славы после победы в Отечественной войне 1812 года. В нем был похоронен М.И. Кутузов и оставлены на сохранении трофеи войны. Этому же событию посвящены Триумфальные ворота (фото 3), которые созданы в 1834 году. Автор проекта О.Бове также известен зданием Большого театра (1824) (фото 4). Оба здания расположены в Москве. В 1834 году были построены Триумфальные ворота и в Петербурге архитектором В. П. Стасовым.

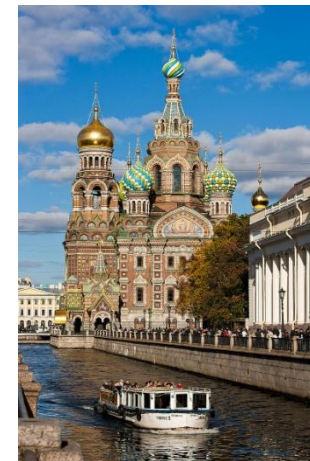
руско-византийский стиль

В конце 1830-х гг. в храмовой архитектуре усиливается течение, подчеркивающее связь с культурой Византии. Оно получает официальную поддержку правительства и оформляется в «руско-византийский» стиль, наиболее ярко представленный в «эталонных» работах К. А. Тона, любимого архитектора Николая I. Этот стиль имел достаточно эклектичный характер, выражал интерес к традициям национального зодчества и православным византийским мотивам, в последующем сочетался с новыми стилями конца века. По проекту К.А. Тона были построены Большой Кремлевский дворец (1838-1849) (фото 1), Оружейная палата (1849-1851) (фото 2), Храм Христа Спасителя (1839-1883) (фото 3). Храм считается коллективным памятником воинам России, погибшим в Наполеоновских войнах.

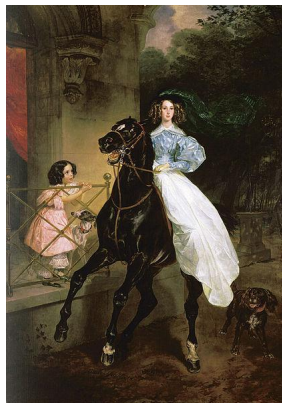
Эклектика и псевдорусский стиль

Во второй половине века на смену русско-византийскому стилю приходит эклектика, воплощающая в себе сочетание элементов самых разных стилей: от псевдорусского и неоренессансного до неоготического и мавританского. Весьма популярным направлением в архитектуре, созвучным народническим мотивам, стал именно псевдорусский стиль, подражающий русской архитектуре XVII века. Здания из неоштукатуренного белого и красного камня, пузатые колонны, теремообразные крыши, узкие окна-бойницы, фрески и изразцы – вот его характерные черты. Самые монументальные памятники стиля: Здание Исторического музея (1875-1881) В. Шервуда (фото 1), Верхние торговые ряды (1890-1893, ныне ГУМ) А. Померанцева (фото 2), Храм Спаса-на-Крови в память о гибели Александра II, завершённый только в 1907 г. (фото 3).

29.5. Живопись: академизм

В живописи первой половины XIX века официально господствует академизм (классицизм) - стиль, диктуемый Академией художеств. Рекомендованные сюжеты – религиозная или античная тематика. Наиболее выдающимися и заметными представителями живописи этой эпохи, формально сохранявшими приверженность канонам академизма, можно считать К. П. Брюллова (1799-1825 гг.) («Последний день Помпеи» рис. 1 и «Всадница» рис.2) и А.А. Иванова (1806-1858 гг.) (рис.3 «Явление Христа народу»). Также привлекают к себе внимание полотна О.А. Кипренского (1782-1836) (рис. 4), написанные в стиле романтизма, реалистическая манера В.А. Тропинина (1776-1857) (рис. 6), бытовые сюжеты А.Г. Венецианова (1780-1847) (рис. 5).

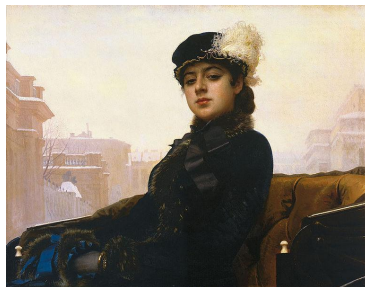
Живопись: критический реализм

В то же время на художников оказывали влияние те же тенденции, которые были заметны в литературе уже в первой половине века. Отдельные художники начинали обходить академический канон, совершенно оторванный от реальной российской жизни, и вставали на путь критического реализма. Первым на этом пути был П. А. Федотов (1815-1852), значение и стиль которого сравнивают с Н.В. Гоголем в литературе. Большинство его полотен высмеивают реалии николаевской России, рисуют сцены из быта чиновников и других слоев русского общества («Анкор, еще анкор», «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора»).

29.5. Живопись: передвижники

В 1870 году создается «Товарищество передвижных художественных выставок» как организация художников-реалистов, давно боровшихся с доминированием академизма за принципы демократической и гражданской эстетики. Передвижники развернули просветительскую деятельность, устраивали выставки во многих городах, стремясь развить национальные традиции и приблизить искусство к народу. Кроме критического реализма, большое развитие получил исторический жанр, основанный на национальных сюжетах и народном эпосе. Самые известные представители: В.Г. Перов («Тройка», 1866 (рис.1), «Чаепитие в Мытищах», 1862 (рис.2), «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866 (рис.3)), Крамской И.Н. («Неизвестная», 1883 (рис.4)), Н.Н. Ге («Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича», 1871 (рис.5))

29.5. Живопись: В.И. Суриков

Выдающимися мастерами исторического жанра, тесно связанными с передвижниками были И.Е. Репин, В.И. Суриков. Именно их исторические полотна для многих из нас выступают символами различных исторических событий прошлого, хотя были написаны лишь в XIX веке.

В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы»

29.5. Живопись: И.Е. Репин

И.Е. Репин известен не только историческими полотнами, но и работами в русле критического реализма и социальной проблематики.

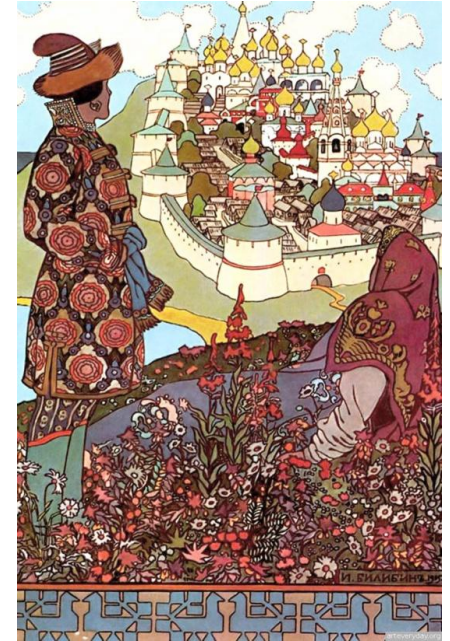

И.Е. Репин «Великая княгиня Софья в Новодевичьем монастыре», «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», «Иван Грозный и сын его Иван».

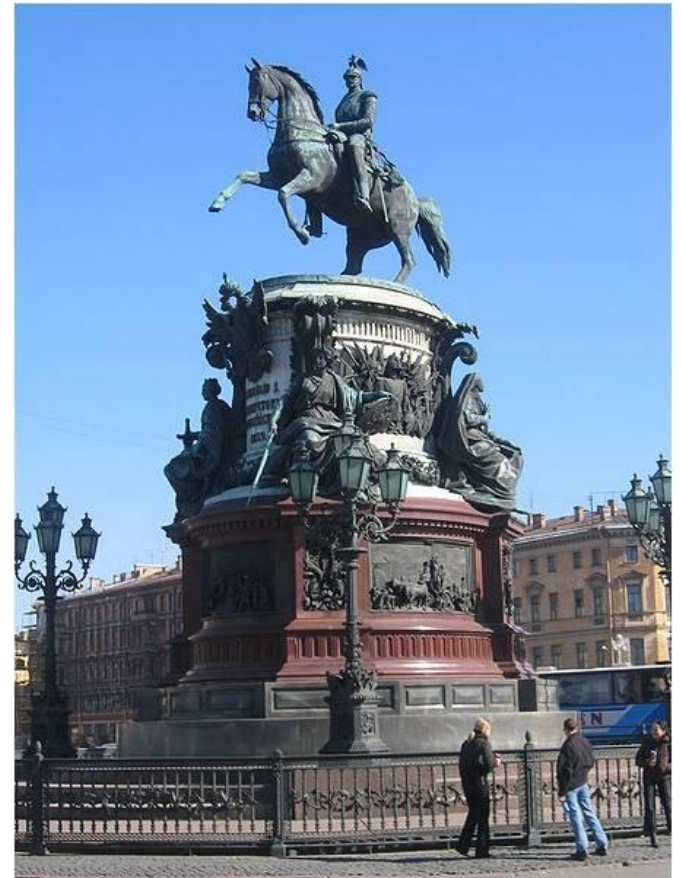
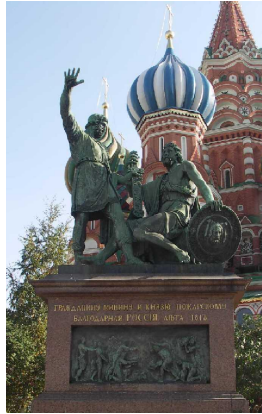
29.5. Живопись: поиски новых форм

К концу XIX века поиск новых форм в искусстве выразился и в живописи, что имело своим результатом падение влияния передвижников и появление новых изобразительных направлений. Оригинальный стиль письма выработал М. А. Врубель («Царевна-лебедь», рис. 3). Мастерами русского пейзажа стали А.К. Саврасов («Грачи прилетели», рис.1), И.И. Левитан («Золотая осень», рис.2). Результатом модернистских поисков стало создание объединения «Мир искусства» (внизу) (1890, официально устав принят в 1900), которое противостояло как академизму, так и воззрениям передвижников, отстаивало индивидуализм, свободу искусства от канонов, социальных и политических проблем (А. Бенуа, Е. Лансере., Л. Бакст, Н. Рерих, И. Грабарь, И. Билибин).

29.6. Скульптура: первая половина века

На рубеже XVIII-XIX веков скульптура как жанр отечественного искусства активно развивается. Известны монументальные работы И.А. Мартоса (фото 1), О. де Монферрана. П.К. Клодт известен конными фигурами на Аничковом мосту (фото 2) и Большом театре, памятником Николаю I (фото 3).

Вторая половина века

Самые известные образцы монументальной скульптуры второй половины века созданы М. Микешиним (памятник «Тысячелетие России» в Новгороде (фото 1), (1862), отражающий важнейшие этапы российской истории (большие фигуры) и ключевых исторических персонажей (горельефный пояс из 109 фигур)) и А. Опекушиным (соавторство «Тысячелетие России», «Памятник А.С. Пушкину» (фото 2) в Москве (1880)), М. Антокольским («Памятник Петру I» в Таганроге, Петергофе и Архангельске, «Нестор-летописец», «Ермак»).

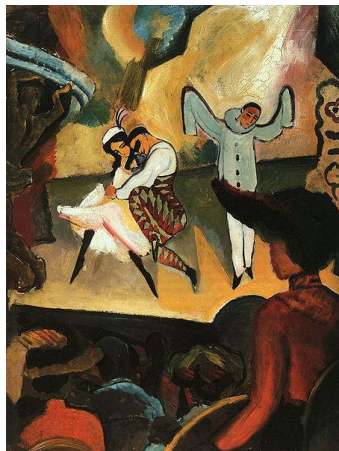

Начало XX века

Известные певцы начала XX века: Ф. Шаляпин, Л. Собинов; известные танцоры: Т. Карсавина, В. Нижинский. С. Дягилев организовал «Русские сезоны» в Париже (1907-1913) – зрелищные представления, запомнившиеся зрителем не только танцами, но и уникальными костюмами и декорациями (Рис.1.).

В 1898 году К. Станиславский и В. Немирович-Данченко (Рис.2.) основали Художественный театр в Москве (МХАТ), заложивший традиции классического русского театра. Через несколько лет открылся театр В. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Режиссер В. Э. Мейерхольд (Рис.3.) начал свою режиссерскую деятельность в начале XX века и сотрудничал с этими театрами.

В мае 1896 года состоялась первая в России демонстрация кинофильма. Вера Холодная – одна из самых популярных актрис немого кино (Рис.4.).

29.7. Список рекомендованной литературы

1. Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIX веке. – М.: Республика, 1999.
2. Зезина М. Р. Кошман Л. В. Шульгин В. С. История русской культуры. – М., 1990.
3. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России. М., 2006.
4. Сахаров А.Н., Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII века – XIX век. Профильный уровень. М., 2012.

СПАСИБО
за внимание