Дата: 9.04.2020

Группа: АМ-19

Предмет: история

Тема: **Художественная культура России XIX века**

Цели урока:

· создать у учащихся представление о российской культуре первой половины XIX века, обратив их внимание на ту атмосферу, в которой создавались выдающиеся произведения; изучить творчество литераторов, художников, архитекторов, познакомиться с музыкальными произведениями композиторов данного периода;

· развивать навыки самостоятельной работы, подбора материала на заданную тему, групповой работы на основе товарищества, доброжелательности, вежливости, дисциплинированности;

· пробудить у учащихся интерес к отечественной культуре.

Новые понятия: романтизм, ампир, русско-византийский стиль, бытовой жанр, академизм, реализм, критический реализм, классицизм.

Ход урока:

В мире всегда что-то меняется… Проходят эпохи, разрушаются цивилизации. Великие памятники превращаются в прах. Но у человечества есть защита от духовного вымирания – это память о людях, которые жили и творили в то или иное время. «Память – одно из самых благодатных даров неба, - говорил Петр Ильич Чайковский. – Воспоминания, как луч света, имеют свойства озарять произошедшее как раз настолько, что все худое не замечается, что все хорошее кажется лучше». Есть какая-то неразрешимая загадка в притягательности дней, давно ушедших. Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в Россию XIX века.

XIX век… Его называют «золотым веком» русской культуры. После победы над Наполеоном русский народ испытывал небывалый подъем патриотических чувств. Именно в начале XIX века в России произошел мощный взлет в литературе, музыке, живописи, архитектуре.

Но прежде чем совершить путешествие назад в прошлое, нам необходимо подготовить экскурсоводов. Сейчас я предлагаю вам разделиться на три группы: «Архитекторы», «Художники», «Литераторы». На столах у вас имеется весь необходимый материал для подготовки обзорной экскурсии по своему направлению.

Задание: Ознакомьтесь с презентацией и ответьте на вопросы:

1. Почему I половину XIX века называют «Золотым веком» в развитии русской культуры?
2. Какое влияние оказал 19 век на развитие мировой художественной культуры?
3. Какой вклад внесли в мировую художественную культуру русские деятели искусства?
4. Что являлось предпосылками развития русской культуры I половины XIX века?

(Победа в Отечественной войне 1812 года

Восстание декабристов

Начало промышленного переворота)

Литература XIX века

- Литература первой половины 19 века становится ведущей областью культурной и общественной жизни России. В ней находят отражение передовые общественные идеи, насущные проблемы жизни. Она формирует национальное самосознание, обращается к историческому прошлому страны. Для этого периода характерна быстрая смена различных идейно-эстетических течений. В начале века господствует классицизм с его идеей служения государю и отечеству. На смену ему пришел сентиментализм, провозглашающий культ естественного чувства. Природы. Нередко идеализацию патриархального быта. Основоположником и наиболее ярким представителем сентиментализма в русской литературе стал Н.М.Карамзин, показавший в своей повести «Бедная Лиза» что и крестьянки любить умеют.

Во втором десятилетии XIX века господствующим становится романтизм с его устремленностью к свободе, жаждой совершенства и обновления, пафосом личной и гражданской независимости. Выдающимся представителем этого направления был поэт В.А.Жуковский. Идеями романтизма пронизаны и ранние произведения М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина.

Начиная с 30-х гг. в литературе утверждается реализм. Его задача правдивое отражение объективной действительности. Становление этого направления связано, прежде всего, с именем А.С. Пушкина («Евгений Онегин») и Н.В. Гоголя («Шинель»)

В этот период резко увеличивается количество газет и журналов. В каждой губернии стали выходить «Губернские ведомости». В 1836 году начал издаваться журнал «Современник». «Отечественные записки» назван одним из лучших журналов 40-х годов.

Музыка XIX века

Первая половина XIX в. стала временем формирования в России национальной музыкальной школы. В этот же период создается русская национальная опера. Огромный вклад в развитие музыкального искусства внесло творчество М.И.Глинки. Созданные им оперы "Жизнь за царя" (у нас она по понятным причинам долгое время именовалась "Иван Сусанин"), "Руслан и Людмила" поставили М.И.Глинку в один ряд с крупнейшими композиторами мира. В своем оперном и симфоническом творчестве М.И.Глинка явился основоположником русской классической музыки.

К числу талантливейших композиторов первой половины XIX в. относились А.А. Алябьев - автор более чем 200 романсов и песен (прослушивание музыкального отрывка), А.Н.Верстовский. Крупным явлением в истории русского музыкального искусства стало творчество А.С.Даргомыжского. Большой успех имели его вокальные произведения - в особенности романсы. По мотивам песен и обрядов была создана его опера "Русалка" – лирическая музыкальная драма. В сокровищницу русского музыкального искусства вошла опера А.С.Даргомыжского "Каменный гость", написанная на текст А.С.Пушкина.

В девятнадцатом столетии русский театр продолжает с одной стороны остро реагировать на политические и социальные изменения в стране, а с другой – соответствовать литературным изменениям.

Почти всё столетие в русской литературе проходит под знаком реализма, который приходит на смену и устаревшему классицизму, и романтизму. Девятнадцатый век дарит отечественному театру имена драматургов, которые фактически с чистого листа создадут театральный репертуар, востребованный и сегодня.

В первой половине столетия такой личностью стал Н.В. Гоголь. Не являясь собственно драматургом, он сумел создать настоящие шедевры мировой драматургии – пьесы «Ревизор» и «Женитьба», которые представили зрителю масштабную картину жизни тогдашнего русского общества и резко критиковали её.

Именно на премьере «Ревизора» император Николай Первый произнёс легендарную фразу «Всем досталось, а мне больше всех!», понимая, кто изображён под маской Городничего.

В это время театр уже не может удовлетворяться старым репертуаром, он стремится показывать современного, остро чувствующего время человека. Драматургом, создавшим литературную основу современного русского театра, и стал А.Н. Островский.

Юрист по образованию, служивший в суде, Островский получил прекрасное представление о той среде, которую он затем будет описывать в своих бессмертных пьесах. Подробно и реалистично описывая нравы купеческой среды, он создает, прежде всего, психологический театр, пытающийся заглянуть внутрь человека.

Островский тонко чувствует грядущие общественные перемены и изображает крах устоявшихся купеческих традиций, обеднение и нравственное падение дворянства, возрастание роли денег в человеческих отношениях. Он ярко и точно описывает новых героев жизни, предприимчивых, достаточно циничных и ловких: Глумов («На всякого мудреца довольно простоты»), Липочка («Банкрот»), Паратов («Бесприданница).

Практически все произведения Островского были успешно поставлены в Московском Малом театре, который в этом столетии стал лучшим театром империи.

Девятнадцатый век подарил отечественному театру и целую плеяду выдающихся мастеров сцены, имена которых навсегда стали легендой. Одним из основателей русской актёрской школы является М. Щепкин.

История творческого пути М. Щепкина – это история отечественного театра первой половины девятнадцатого столетия. Будучи крепостным и начав карьеру с согласия своего барина, графа Волькенштейна, Щепкин становится актёром Малого театра и играет огромный комический репертуар.

Его успех в комедиях во многом определялся и внешними данными актёра (склонность к полноте и небольшой рост). Но вместе с тем Щепкин обладал и удивительным талантом, позволявший ему прекрасно справляться с самыми разными ролями.

Именно Щепкин стремился вывести актёрскую игру из рамок шаблонности, каждый персонаж в его исполнении обладал многими яркими деталями поведения и внешнего вида. Кроме того, Михаил Семёнович тщательно разрабатывал линию поведения героя, строил рисунок роли на резкой смене поведения персонажа.

Искусство XIX века

В живописи растет интерес художников к жизни простых людей, к личности человека. Блестящими мастерами портретного жанра признаны О.А. Кипренский («Портрет А.С.Пушкина»), В.А. Тропинин («Кружевница»), А.Г. Венецианов («На пашне»). Значительное место в живописи занимает творчество Иванова («Явление Христа народу»), утверждавшее необходимость духовно нравственного обновления человека.

Самоучка Федотов фактически стал родоначальником нескольких уникальных явлений. Во-первых, он первым в Российской империи стал рисовать быт. Во-вторых, он сразу стал этот быт высмеивать. Но это еще не все. Именно он придумал "рацеи" - стихотворный текст, "аккомпанирующий" картине. Таким образом он едко комментировал изображения на своих картинах, которые по оценкам современников и без того были весьма издевательскими. Но если рацеи придумывались всегда после картины, то со "Сватовством майора" вышло по-другому. За год до создания полотна Федотов написал поэму " Поправка обстоятельств, или Женитьба майора". В ней он рассказывал о майоре, решившем поправить свои дела женитьбой на богатой купеческой дочери.

Честные господа,

Пожалуйте сюда!

Милости просим:

Денег не спросим:

Даром смотри,

Только хорошенько очки протри.

О том, как люди на свете живут,

Как иные на чужой счет жуют.

Сами работать ленятся,

Так на богатых женятся…

Кстати сказать, в те времена мезальянс (брак, неравный не по возрасту, а по социальному положению жениха и невесты) был очень распространен. Федотов сам знал много случаев, когда военные, не имевшие видов на доходную штатскую должность, искали простого и удобного выхода - жениться на богатой купеческой дочке. Сейчас, впрочем, мало что изменилось, но вернемся к картине.

Написав «Сватовство майора», художник высмеял все, что мог: и переполох в доме в ожидании "важного" гостя (еще бы! такая честь – зять–офицер), и жеманную невесту, одетую в бальное платье с открытыми плечами (нужно понимать, что к такому платью не полагалось одевать крестик, а его

отсутствие было верхом позора для благовоспитанной купеческой дочери), и мать-купчиху в модном французском платье вкупе со скромным платочком на голове, и отца-купца, который суетливо застегивает сюртук. И, конечно, жениха-майора, молодцевато подкручивающего ус, в предвкушении богатого приданного.

Как вы уже поняли, в "Сватовстве майора" художник высмеивает расхожий житейский эпизод, соответственно, все образы на картине собирательные. Но! Художник – самоучка ничего не рисовал из головы. Все с натуры. Даже мелочи. С чего же он рисовал «Сватовство»?

Задумав картину, художник долго искал интерьер, в котором должно было происходить действо. Федотов ходил по купеческим домам, под разными предлогами заходил в гости и придирчиво осматривал жилье. Но его ничего не устраивало.

А однажды, проходя мимо какого-то трактира, художник увидел за окнами, во-первых, люстру с закопченными стеклышками, которая его поразила, и стены - немножко побуревшие, красно-коричневые. Именно так, по мнению художника, должен быть обставлен типичный «ржавый» купеческий быт. Между прочим, эту «купеческую» люстру Федотов даже выпросил у владельца трактира себе домой, чтобы спокойно и тщательно ее зарисовать. А бутылку шампанского, скромно стоящую на картине на стуле слева, Федотов распил вместе с другом, как только закончил ее рисовать.

Что касается персонажей, то сегодня достоверно известно: единственное настоящее лицо на картине - купец (отец невесты на заднем плане справа), которого Федотов рисовал с реального человека. Солидного торговца художник нашел в лавке возле Апраксина рынка. При этом купец долго не соглашался позировать художнику, не понимая, чего от него хотят. Остальные типажи Федотов рисовал… с манекенов. Костюмы для них просил у знакомых. А изобразить стремительное движение невесты художник попросил… своего друга Карла Флуга, на которого и надел невестино платье. Тем самым Федотов добился точной передачи складок платья в движении.

Изумленные зрители увидели на полотне сцену из самой жизни. Перед ними неожиданно открывалась хорошо знакомая комната купеческого дома, в которой происходили спешные, последние приготовления к встрече жениха. Со свойственной ему остротой и юмором П. Федотов подмечает в изображаемом событии и в каждом из действующих лиц самое характерное, самое типичное. Для своей картины он выбрал самый напряженный момент, когда все чувства и помыслы этих людей обнажаются, проявляясь со всей полнотой и искренностью. Вот взволнованная, разряженная невеста, засмущавшись, спешит убежать из комнаты. Ей, конечно же, было известно о приходе жениха. О чем, как не об этом, говорят и ее дорогое платье, и жемчужное ожерелье, и. только что сделанная прическа. Она и убегает не столько от вполне естественного волнения, сколько от желания продемонстрировать девичью робость и скромность:

Мужчина, чужой!

Ой, стыд-то какой!

К счастью, маменька вовремя успевает схватить ее за платье («Умная мать за платье — хвать!»), так как на пороге уже появляется сваха в нарядном парчовом платье и с лукаво-веселой улыбкой сообщает о приезде жениха. Тип маменьки на картине П. Федотова — просто великолепен. Это истая, дородная «хозяйка купца» в шелковом платье золотого цвета с голубою ниткой. Только не найдя по своей голове модного чепца, она По-старинному, в сизом платочке, Остальной же наряд

У француженки взят

Лишь вечор для нее и для дочки...

Растерянно улыбаясь, хозяин дома дрожащей рукой торопится застегнуть сюртук, но от радости и волнения никак не может справиться. Об этом тоже рассказывает федотовская «Рацея»:

Как хозяин-купец,

Невестин отец,

Не сладит с сюртуком;

Он знаком больше с армяком.

Как он бьется, пыхтит,

Застегнуться спешит:

«Нараспашку принять — неучтиво!»

Все лица типичны для купеческой среды тех лет. Вот беззубая старуха-приживалка, «тугая на ухо», никак не может понять причину такой суматохи и с жадным любопытством допытывается обо всем у сидельца лавки. Тот, торопясь с бутылками к столу, выразительно указывает ей на соседнюю комнату, где в ожидании стоит жених —

Майор толстый, бравый,

Карман дырявый.

Крутит свой ус:

«Я, дескать, до денежек

Доберусь...»

Типична и сама обстановка купеческого дома на картине «Сватовство майора». Расписанный потолок со свисающей люстрой, портреты на стенах, убранство накрытого стола, поблескивающие бокалы и бутылки рядом с просфорой и Священным писанием...

Долгое время «Сватовство майора» считалась картиной, едко высмеивающей некоторые стороны купеческой жизни. Однако если зритель повнимательнее всмотрится в это полотно, то непременно заметит, что все герои картины П. Федотову по-своему милы, всех он осветил своим ласковым отношением. Э. Кузнецов в своем исследовании творчества художника пишет, что к своим персонажам П. Федотов относился так же, «как относился к живым, знакомым ему людям — сочувственно терпимо, со снисходительностью хорошо их понимающего человека. Может быть, даже еще теплее, чем к живым: все-таки это были как - никак его создания, его дети, и он любил их, как любят детей...

«Да, они лицемерят, хитрят, плутуют — но вовсе не злые люди: они смешны, может быть, но не противны. Что же дурного в том, что купец хочет выдать дочь за благородного?»

П. Федотов сначала и хотел просто подшутить, поиронизировать над своими героями, но под волшебной кистью мастера получилась одна из самых теплых и человечнейших картин в русской живописи. Как пишет Л. Байрамова, «здесь все любовь и все приятие с миром. Не напрасно художник так «носился» со своей картиной, будто это была его «лебединая песня». Не напрасно с таким упорством перетаскивал из мира реального в свой вымышленный мир все, что любил и обожал. Сколько в этой картине торжественного благополучия, семейственности и уюта!

Это все не только анекдот, не забавный сюжет о недалеком майоре, тут явлен целый мир — огромный, живой и настоящий.

Архитектура XIX века

Начало XIX века эпоха классицизма в русском зодчестве. Разновидностью этого стиля стал ампир. Ему присущи нарядная монументальность, строгость линий и пропорций. Памятниками этого направления являются творение архитектора А.Н. Воронихина – Казанский собор в Петербурге – огромное крестово-купольное здание с мощной полукруглой колоннадой. Перед собором сооружены памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли скульптора Б.И. Орловского.

В центре Петербурга архитектор А.Д. Захаров возвел громадное здание Адмиралтейства с центральной башней, легкой колоннадой, золоченой иглой с корабликом.

30-50-е гг. период упадка русского классицизма в архитектуре. Наступает период эклектики (смешение стилей). Примером могут служить здания Нового Эрмитажа в Петербурге и Храм Христа Спасителя в Москве – архитектор К.А.Тон. Храм был возведен на народные пожертвования в честь избавления России от наполеоновского нашествия. В 1931 храм был уничтожен большевиками, восстановлен в 2000 году.

Популярными символами северной столицы стали самые известные скульптурные произведения К. Клодта — четыре группы укротителей коней для Аничкова моста (1833-1840). В процессе работы мастер сам освоил литейное дело, после того как внезапно умер его постоянный сотрудник В. П. Екимов, выдающийся знаток художественного литья (1838). Иконографически восходящие к античной группе с укротителями -Диоскурами, композиции эти, четкие и динамичные по силуэту, проникнуты идеей властного разума, усмиряющего стихийное буйство, идеей, весьма актуальной в тот период, когда целый ряд стран Европы был охвачен революционным брожением. Копии этих групп были позднее установлены в Петергофе, Стрельне, подмосковных Кузьминках, а также в Берлине и Неаполе. До сих пор его творение вызывает восхищение и вдохновляет поэтов.

Поэтому не зря называют этот период «Золотым веком русской культуры»**.**

Вид деятельности	Деятель	Произведение	Направление

Домашнее задание:

Заполнить таблицу: