

ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Живопись

История русской живописи 19 века — это история становления русского самосознания, поиск собственных истоков и своего "особого пути".

Она отразила стремительное и уверенное становление и укрепление жанрового разнообразия.

К середине 19 века зарождается тенденция, которую можно охарактеризовать как критический реализм.

Живопись второй половины 19 века, а если более конкретно — начиная с 1860-х годов обретает совершенно новое лицо и новые имена. Бытовой жанр, несмотря на свою "низость" выходит на первый план.

В конце 19 века живопись вновь претерпевает преобразования. На смену реализму приходит новая эстетика, в большей степени обращенная к стилизации, фольклору, сказочным и литературным сюжетам.

В портретном искусстве находит отражение затаянный мир душевных переживаний, меланхолии, разочарования. Главным представителем романтического направления в русском портретном искусстве стал Орест Адамович Кипренский (1782–1836).

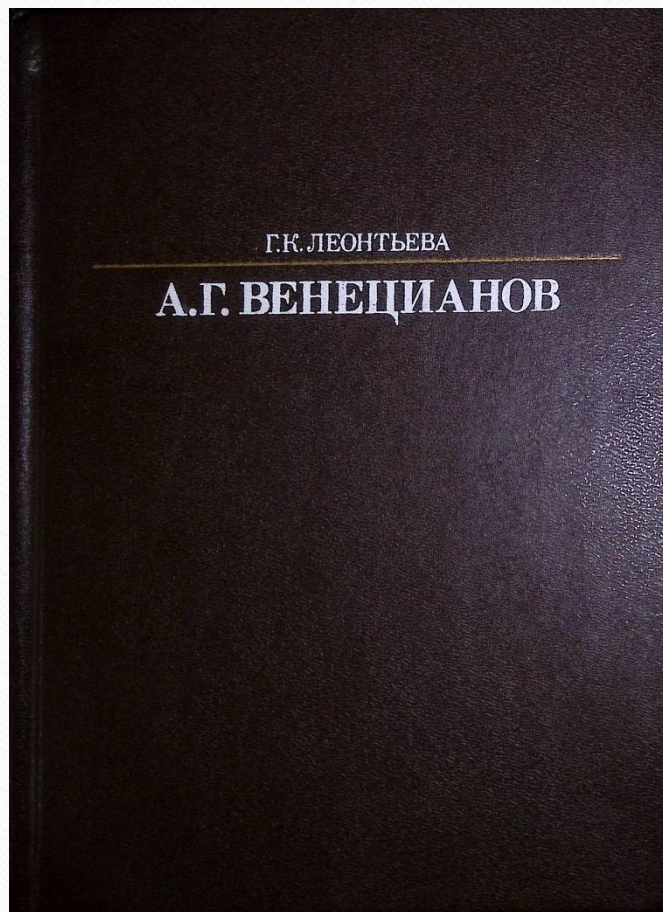

8. О. А. КИПРЕНСКИЙ. Портрет Е. В. Давыдова. 1809 г.
O. A. KIPRENSKY. Portrait of E. V. Davydov
O. A. KIPRENSKI. Portrait de E. V. Davydov
O. A. KIPRENSKI. Bildnis E. W. Dawydows

Широко известен портрет Е. В. Давыдова, написанный О. А. Кипренским в Москве в 1809 г. Полный романтического воодушевления образ не может выделиться из памяти. Захватывающее воплощение молодой офицерской, повстанческой юрчавости на талантливо ограду и смотрящий вдали горящими глазами. Его фигура в ярко-красном доломане с золотыми пуговицами и черными лацканами, в белом чуть желтоватого тона лакейском распуске на темном фоне стены, смутно различимого дерева и сурового неба с клубящимся облаком. Образ человека, характерной фигуры заставляет сразу почувствовать все эмоциональное напряжение образа. Порочное романтическое воодушевление вложено художником, когда он, добрый, пророческий молодой, писал воина-патриота, человека смелого и гордого. Такие люди были воспитаны духом национального самосознания начала XIX в. — выдвинуты в наполеонов и разбиты Отечественной войны 1812 года. Образ, змееподобный как Кипренский, не оживил: он ассимилируется с портретами, рисованными еще образцы гусаров в степях А. С. Пушкина и Д. И. Давыдова, образам Василия Денисова в романе «Война и мир» и графа Турбина в повести М. И. Тургенева «Два гусара». Сто лет считалось, что портрет изображает Давыдова, партизана, поэта, приват-секретаря. Но сам художник написал иное имя — Елизавета Владимировна, двоюродного брата знаменитого партизана, тоже большого офицера и ушедшего в войну в сражении XIX в. В марте 1812 г. Кипренский получил задание написать за «жизнь» представителю портрет лейб-гусарского полковника г-на Давыдова, и за другие работы. Портрет принадлежит к лучшим русским портретам. Художник, сохраняя всю конкретность портретной характеристики, поднимает ее до большого исторического обобщения. Это портрет-портрет, подлинно правдивое произведение, ставшее притчей жизни и жизни с собой эпохой, эпохой свободы и патриотизма, с теми людьми, из среды которых вскоре вышли декабристы.

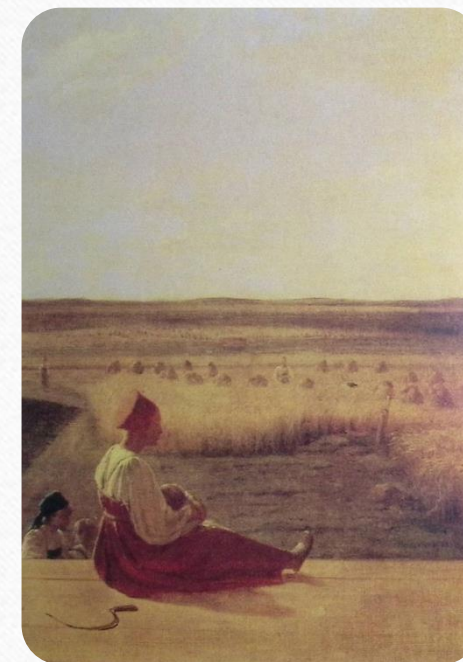

О.А. Кипренский. Портрет Е.В. Давыдова. 1809.

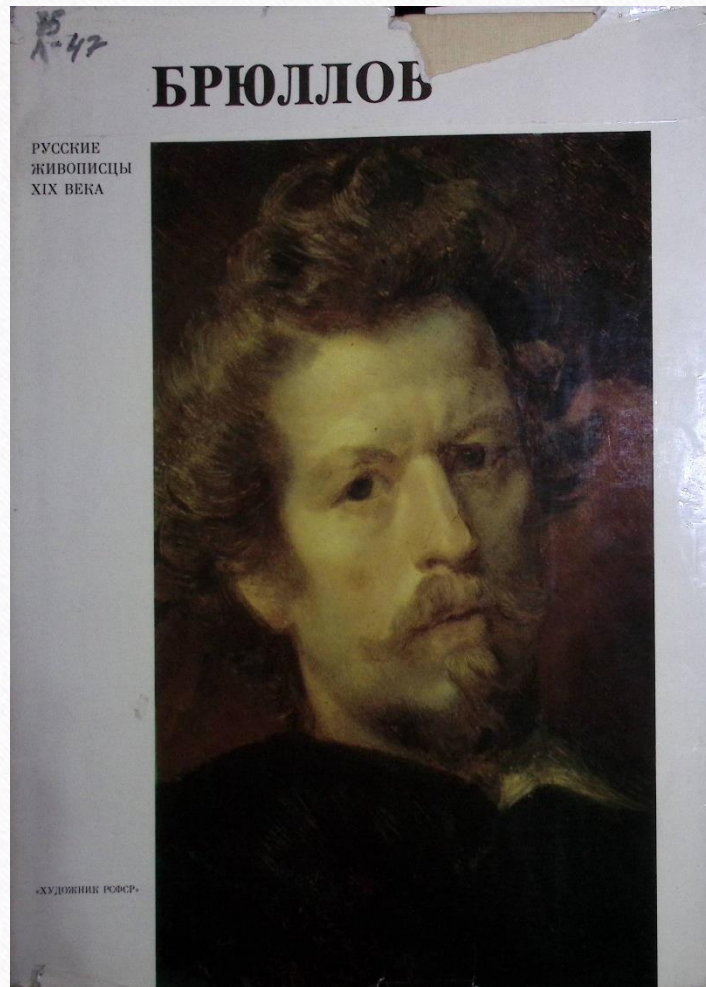

Алексей Гаврилович Венецианов. — Л.: Искусство, 1988. — 288 с., 16 л. ил., портр. — (Жизнь в искусстве). ISBN 5-210-00022-2

Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени

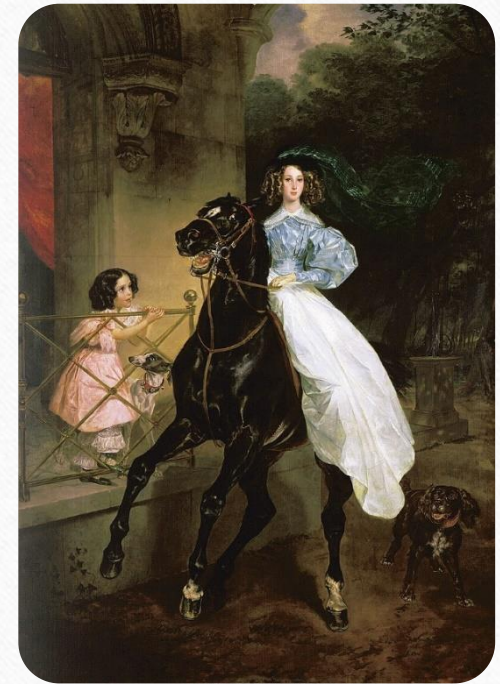

На жатве. Лето. Середина 1820-х.

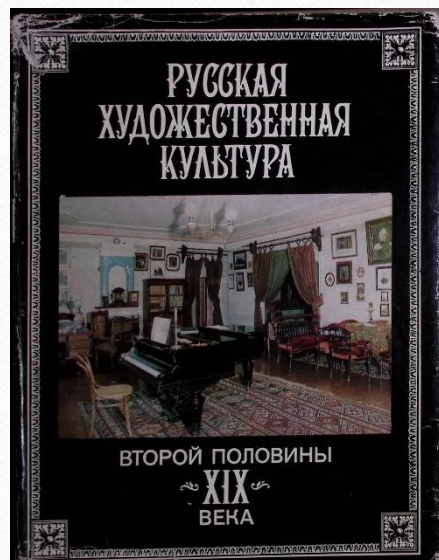

Карл Павлович Брюллов. — Л.: Художник РСФСР, 1991. — 196 с., ил.
ISBN 5-7370-0250-0

Альбом, посвященный творчеству Карла Павловича Брюллова, продолжает серию «Русские живописцы XIX века». Во вступительной статье анализируется путь художника, чье проникнутое идеалами романтизма творчество определило целую эпоху отечественного искусства. Обширный иллюстративный ряд дает возможность учидеть жанровое многообразие произведений Брюллова и сопоставить творчество русского художника с искусством современных ему западноевропейских мастеров.

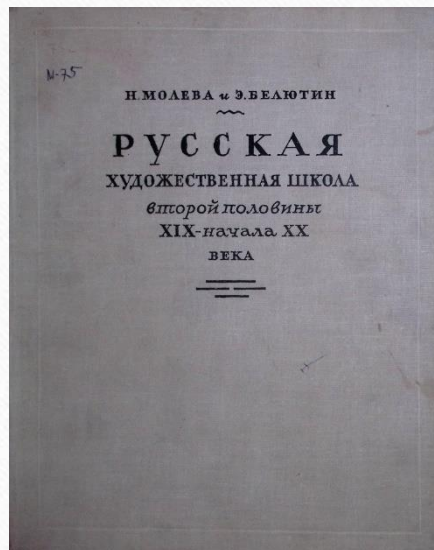

Всадница. 1832

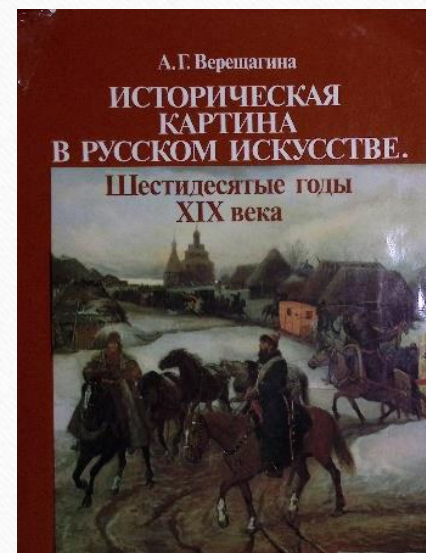

Русская художественная культура второй половины XIX века
/ В.Г. Кисунько, М.Н. Бойко, Л.З. Корабельникова и др. М.:
Наука, 1988. — 388 с. ISBN 5-02-012701-9

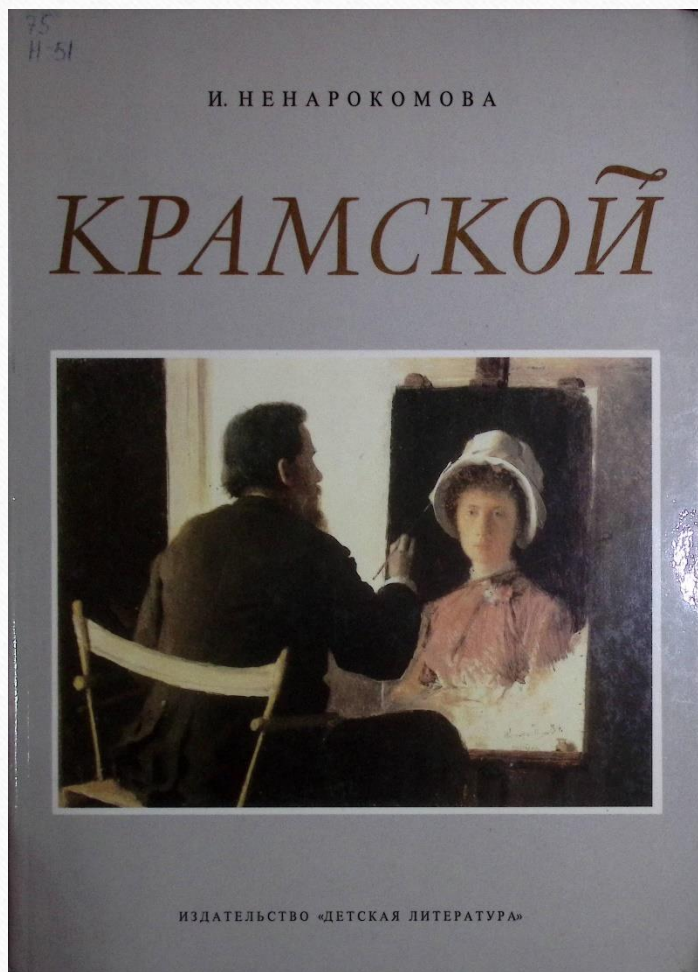
Коллективный историко-проблемный труд посвящен этапам развития русской художественной культуры второй половины XIX в. Исследование ведется на материале изобразительного искусства, театра, музыки, архитектуры. Большое внимание уделено свидетельствам современников русской художественной культуры той поры. Для искусствоведов и широкого круга читателей.

Молева, Нина Михайловна.
Русская художественная школа
второй половины XIX века - начала
XX века : научное издание / Н. М.
Молева. - М. : Искусство, 1967. - 564
с.

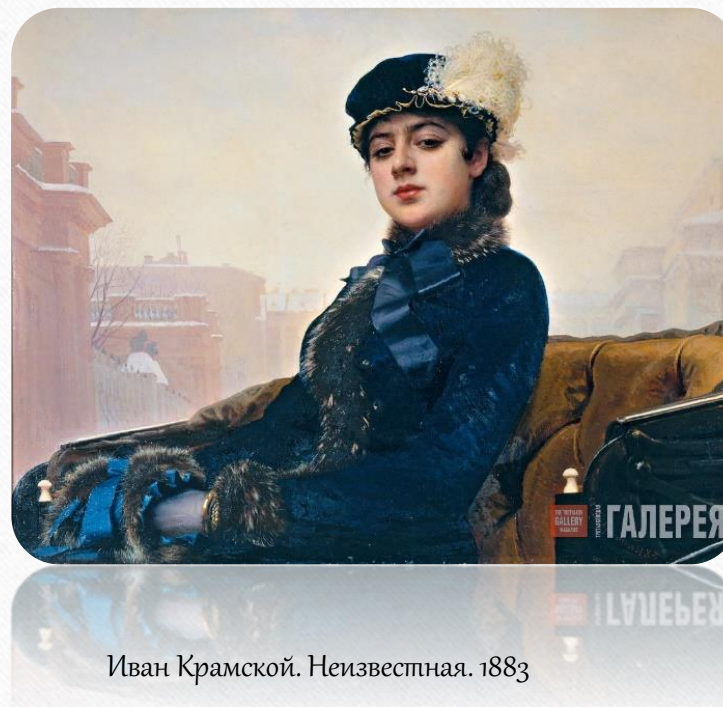

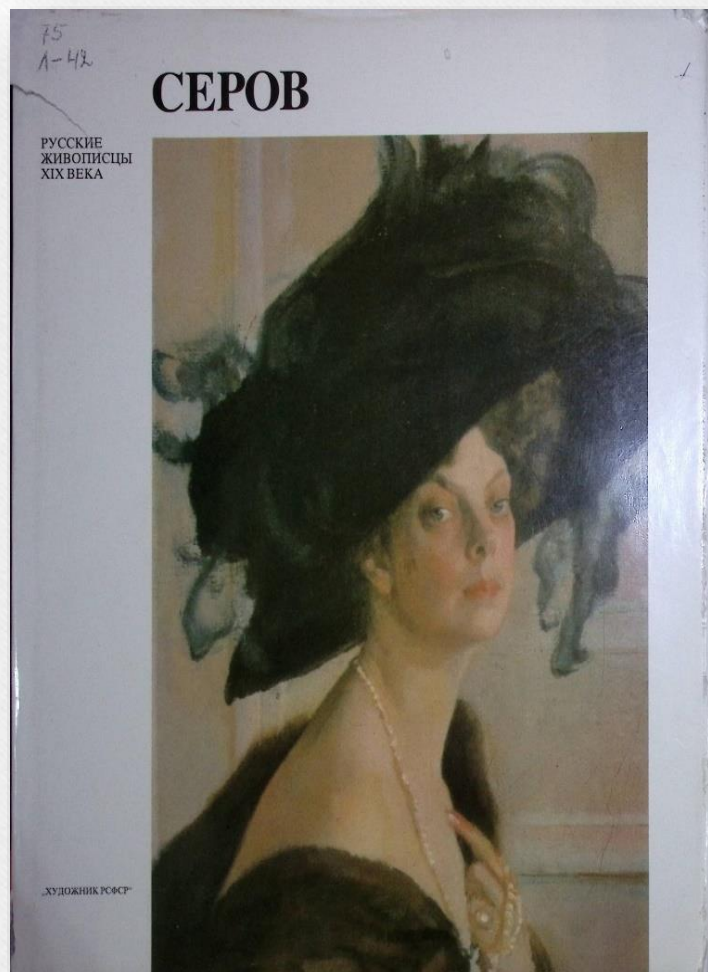
Верещагина, А. Г.
Историческая картина в
русском искусстве.
Шестидесятые годы XIX века :
литературная критика / А. Г.
Верещагина. - [Б. м. : б. и.],
1990. - с.

Ненарокова И.С.

Крамской: Очерк. — М.: Дет. Лит., 1991. -60 с.: Фотоил. ISBN 5-08-000815-6

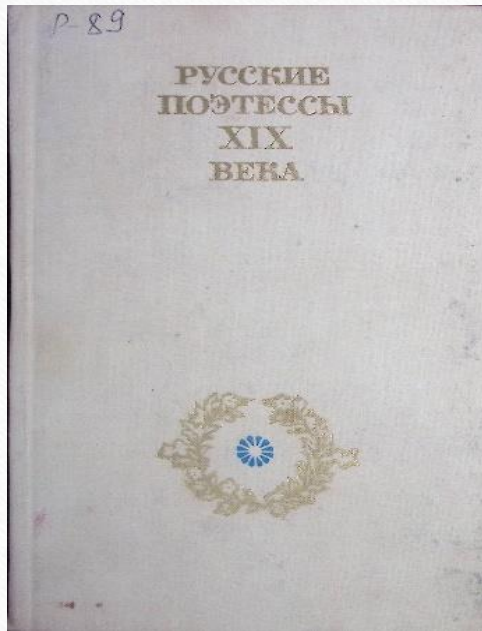
Леняшин В.А.

Валентин Александрович Серов. — Л.: Художник РСФСР, 1989. — 248 с., 213 ил.

ISBN 5-7370-0174-1

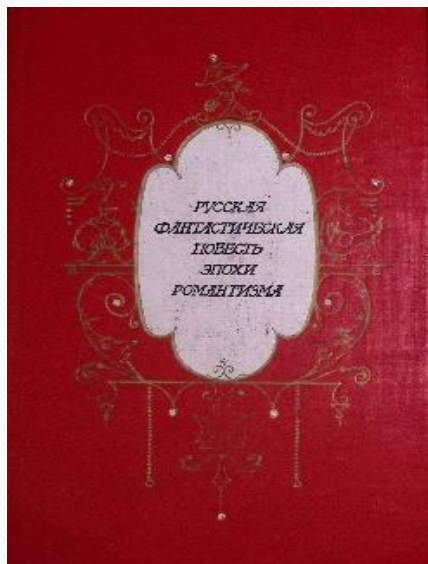
Альбом, посвященный искусству выдающегося русского художника рубежа XIX-XX веков В.А. Серова (1865-1911), продолжает серию «Русские живописцы XIX века». Путь мастера, создавшего шедевры портретного творчества, замечательные исторические и жанровые картины, рассматривается в широком контексте развития отечественного и западно-европейского искусства конца XIX- начала XX века.

Главная особенность **литературы** XIX века — доминирование реализма (особенно во второй половине века) и романтизма (в первой половине), отражение социально-политических реалий, развитие новых жанров (роман, повесть) и психологизма. В это время активно исследовались характеры "лишних людей" и "маленьких людей", а также создавались произведения, глубоко анализирующие общество

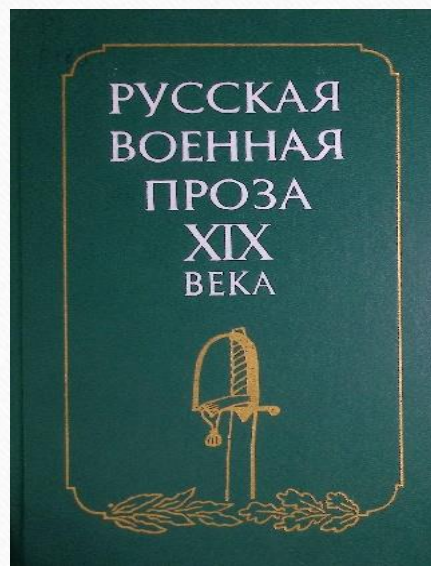

Русские поэтессы XIX века / Сост. Н. В. Банников. Гравюры Н.И. Калипы. Оформл. Н. И. Крылова.
— М., Сов. Россия, 1979. — 256 с., ил. Гравюры.

Настоящий сборник не ставя целью охватить творчество всех поэтесс, писавших в прошлом веке в России, или представить их произведения всесторонне и полно, достаточно подробно знакомит читателя с наследием русских поэтесс, прослеживает развитие «женской поэзии» прошлого столетия на примере ее виднейших представительниц: Е. Ростопчиной, К. Павловой, Ю. Жадовской, А. Барыковой, М. Лохвицкой, Т. Щепкиной-Куперник и других. Творчество поэтесс-женщин рассматривается в книге в тесной связи с общим грандиозным взлетом русской поэзии, в единстве с ее идейными, общественными, нравственно-этическими устремлениями и поисками. Давая обзор творчества лучших русских поэтесс, освещая многие незаслуженно забытые имена, сборник восстанавливает важную и ценную страницу истории великой русской литературы.

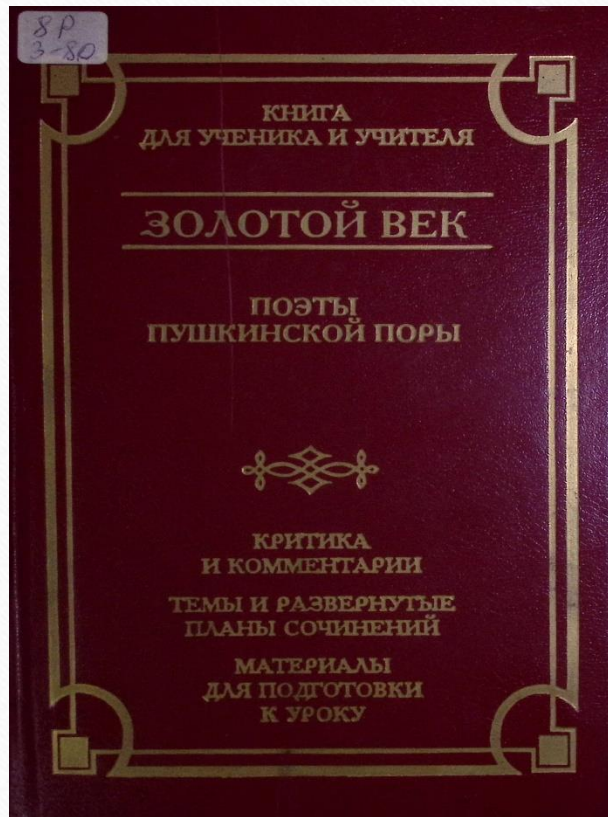

Русская фантастическая повесть эпохи романтизма /
Сост., вступ. Ст. и примеч. В. И. Коровина; Худож. В.
Юрлов. — М.: Сов. Россия, 1987. — 368 с., ил.

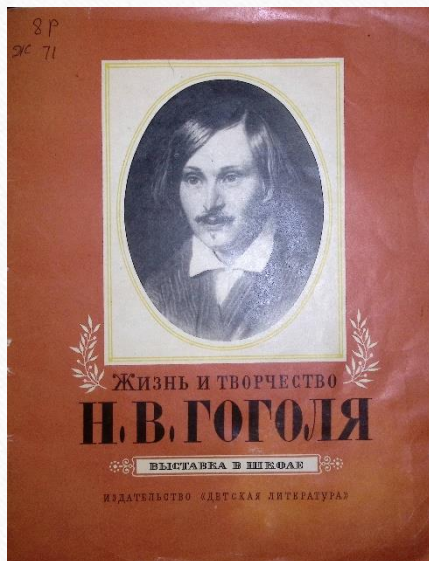
Русская военная проза XIX века / Сост.: Е. В. Свиясов. — Л.: Лениздат, 1989. — 527 с.
ISBN 5-289-3-00397-5

В одноименник вошли повести и рассказы русских писателей XIX века, в которых нашли отражение батальные сцены, бытовые споры военной жизни, тяжесть солдатской службы, жестокость и ограниченность высшего начальства, героизм, верность долгу, простота и скромность русских солдат и офицеров, ненависть к войне и сострадание к простому солдату. В числе авторов - И.И. Лажечников, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Полевой, Н. С. Лесков, Г. П. Данилевский, А. Ф. Погосский, В. В. Верещагин, В. М. Гаршин, В. В. Крестовский, А. Н. Бежецкий.

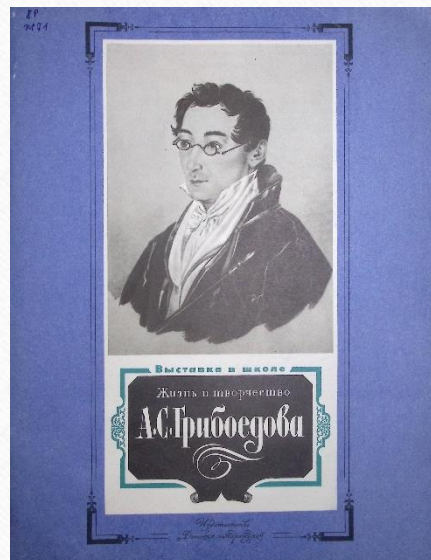

Золотой век: Поэты пушкинской поры. - М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ ЛТД», 1998. — 768 с. — (Школа классики). ISBN 5-7390-0346-6 (общ.), ISBN 5-7390-0531-0 («Олимп»), ISBN 5-15-000621-1 (ООО «Издательство» АСТ-ЛТД»).

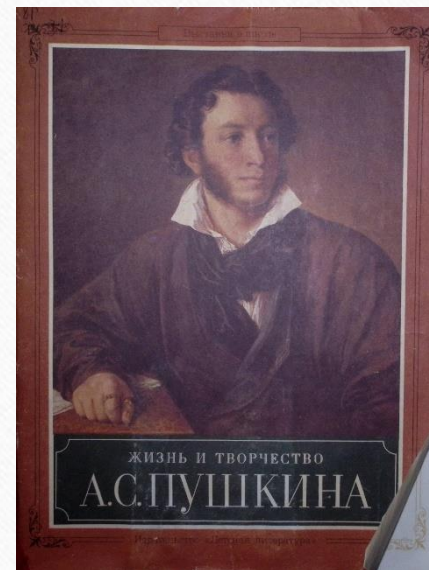
Настоящее издание кроме произведений поэтов пушкинской поры, изучаемых в школе, содержит много дополнительных материалов. В помощь учащимся и учителям публикуются комментарии к текстам, хронология жизни и творчества поэтов, высказывания критиков о них, воспоминания современников, темы сочинений, развернутые планы некоторых из них, задания для самостоятельной работы и т.д., а также материалы, которые в равной мере можно использовать как для проверки знаний, так и на досуге, во время тематических школьных вечеров. Для учащихся старших классов, абитуриентов и учителей.

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя:
Материалы для выставки в школе и детской
библиотеке. — М.: Дет. Лит., 1980. — 64 с.,
фотоил. (Выставка в школе). В пер.

Жизнь и творчество А. С. Грибоедова : Материалы для выставки в школе
и детской библиотеке./ автор вступит. Ст. Н. А. Марченко; Подбор
фотоил. Н. К. Знаменской; Оформл. Г. Ордынского. — М.: Дет. Лит., 1986. -
64 с., фотоил. (Выставка в школе). В пер.

Жизнь и творчество А. С. Пушкина:
Материалы для выставки в школе и
детской библиотеке : биография
отдельного лица-Иллюстративный
материал / Сост. и авторы вступит. ст.
Е. Муза и С. Т. Овчинникова. - 3-е изд. - М.
: Дет. лит., 1989. - 55 с. : ил. - (Выставка в
школе). - ISBN 5-08-000576-9

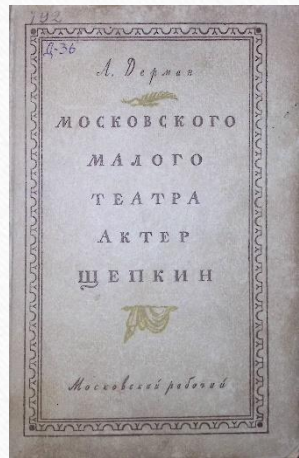
В пореформенный период литература продолжает занимать в русской культуре ведущее место. Реализм по-прежнему является в ней преобладающим направлением.

В сокровищницу мировой литературы навсегда вошли имена И. Тургенева, Н. Некрасова, Ф. Достоевского, И. Гончарова, М. Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, А. Чехова. Передовая литература, откликаясь на важнейшие общественно-политические события того времени, оказала значительное влияние на развитие театра, музыки и изобразительного искусства.

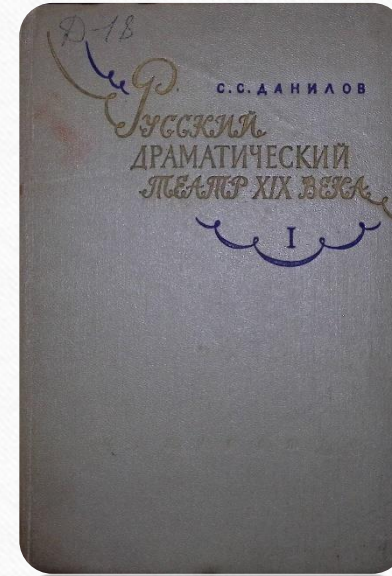

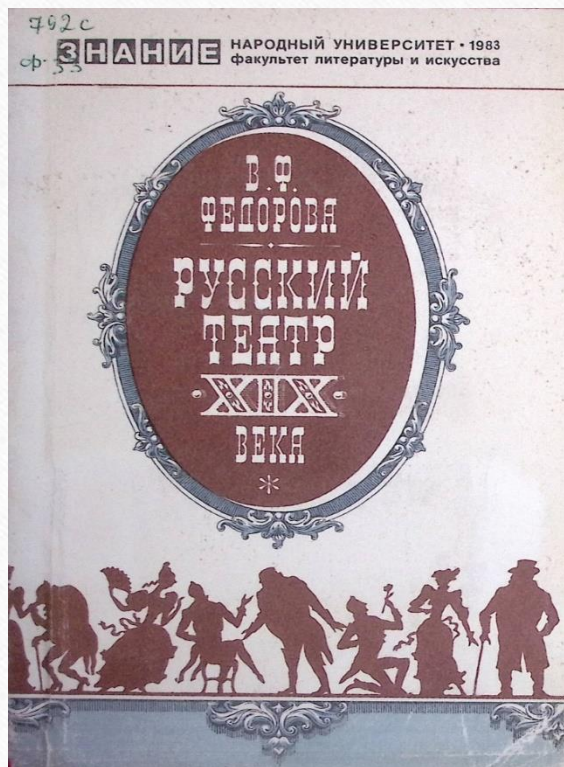
Театр

Русской театральной культуре XIX в. были присущи народность и гуманизм, идейное и эмоциональное богатство, глубокое воспроизведение человеческих характеров и историческая правда. Продолжая традиции Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, А. Островский своим творчеством завершил создание русской национальной драматургии (пьесы «Бесприданница», «Свои люди — сочтемся», «Гроза», «Доходное место» и др.).

Центром театральной жизни России по праву был Малый театр. Ведущее место в его репертуаре занимали пьесы Островского. Великая актриса М. Ермолова создала на сцене театра немало запоминающихся женских образов. Среди них — образ Екатерины из «Грозы» Островского.

Федорова, В. Б.

Русский театр XIX века / В. Б. Федорова. - М. : Знание, 1983. - 160 с.

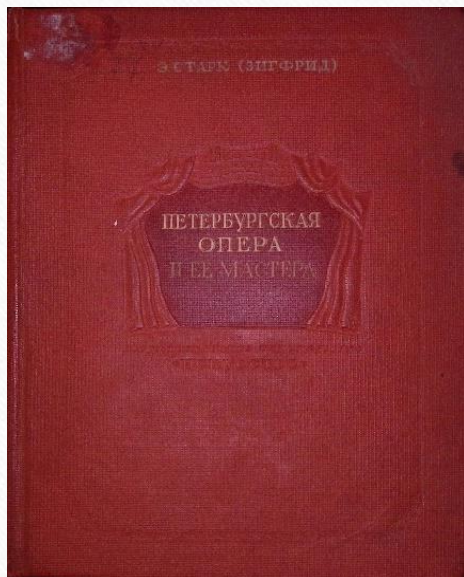
- (Нар. ун-т. Фак. литературы и искусства).

XIX век в жизни русского театра - "золотой век", в течение которого были созданы величайшие произведения классической драматургии, русская актерская школа. XIX век начался с формирования реалистических принципов драматургии и актерской игры и закончился рождением режиссерского театра, обобщившего опыт достигнутого в течение столетия отечественным сценическим искусством. теоретическое обоснование принципы этого искусства получили в трудах К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В книге прослежены этапы становления реалистического метода на материале творчества драматургов и актеров петербургского и московского драматического театра. Книга предназначена слушателям театральных факультетов народных университетов культуры и всем любителям сценического искусства.

Музыка

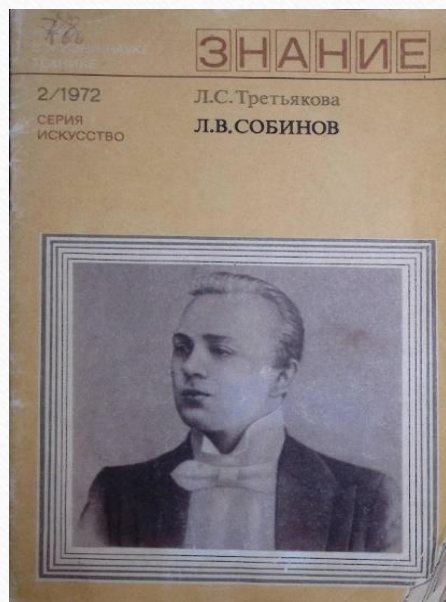
С середины XIX в. музыкальная жизнь России все чаще оставляет стены салонов для избранных. В 1859 г. в Петербурге создается Русское музыкальное общество. В начале 60-х гг. М. Балакиревым была основана в Петербурге бесплатная музыкальная школа. В Москве и Петербурге открываются первые русские консерватории. Тогда же вокруг композитора Балакирева в Петербурге складывается кружок композиторов, известный как «Могучая кучка» (М. Мусоргский, Н. Римский Корсаков, А. Бородин, Ц. Кюи). В свои симфонические и оперные произведения композиторы «Могучей кучки» включали мотивы народных песен. Важное место в их творчестве занимали оперы на исторические темы: «Борис Годунов» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Царская невеста» Римского-Корсакова. Вершиной русского музыкального искусства второй половины XIX в. стало творчество П. Чайковского. Его оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»), балеты («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), романсы навсегда вошли в историю не только русского, но и мирового искусства.

Старк (Зигфрид) Э.

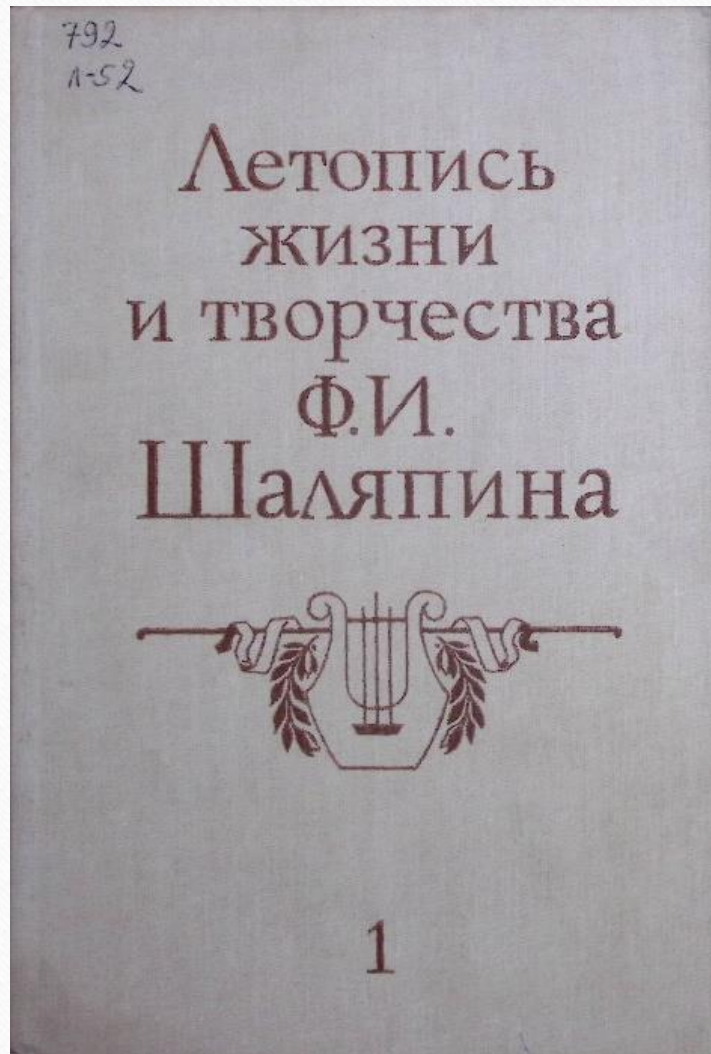
Петербургская опера и ее мастера. 1890-1910. - Государственное издательство «ИСКУССТВО». - Ленинград-Москва, 1940.

Третьякова Лилия Сергеевна

Л. В. Собинов (к 100-летию со дня рождения). М., «Знание», 1972. 32 с. С илл. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Искусство», 2)

В брошюре, посвященной 100-летию со дня рождения Л.В. Собинова, рассказывается о жизни и творчестве этого выдающегося певца и актера.

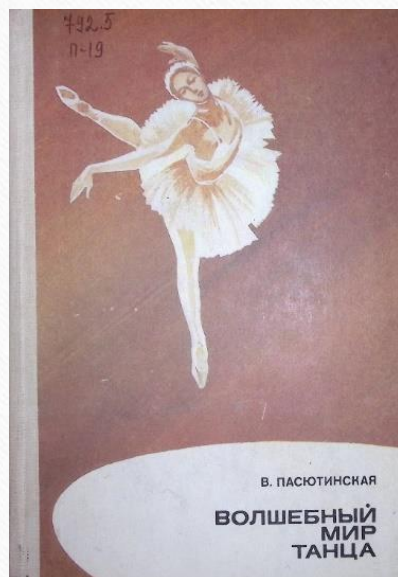

Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина : в 2 кн. Кн. 1 / сост.: Ю. Котляров, В. Гармаш. - 2-е изд. - Л. : Музыка, 1989. - 358 с. - ISBN 5-7140-0024-2. - ISBN 5-7140-0025-0

В книге использованы архивные материалы, документы из частных собраний, рецензия, хроника. Многие материалы публикуются впервые, уточнены отдельные сведения, приведенные в прежних публикациях о Ф.И. Шаляпине. Первая книга охватывает период жизни и деятельности артиста с 1873 по 1909 гг.

Поистине уникальным явлением явился взлет **русского балета** в начале века. С 1909 по 1912 г. в Париже ежегодно проходили «Русские сезоны балета», ставшие событием мирового масштаба. На газетных полосах замелькали имена русских танцовщиков — Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского. Небывалый успех выпал на долю балетов И. Стравинского «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».

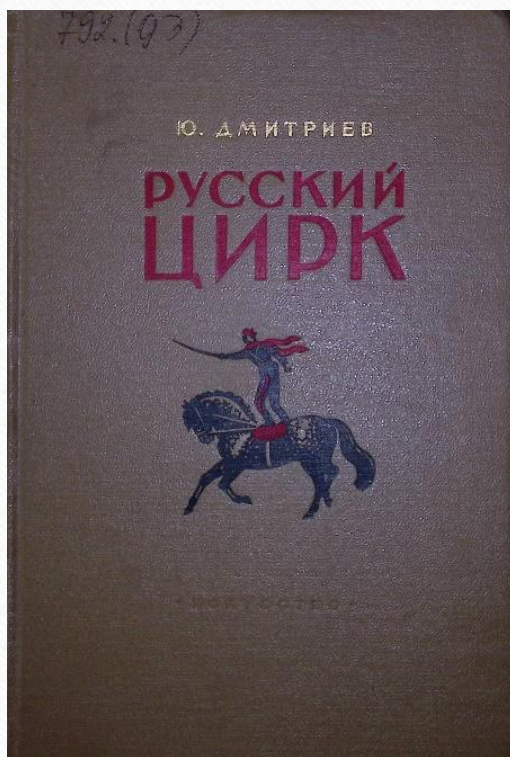
Пасютинская, В. М.

Волшебный мир танца / В. М. Пасютинская. - М. : Просвещение, 1985. - 223 с. : ил.

В книге рассказывается о путях развития русского и советского хореографического искусства, о ярких представителях советской балетной школы, основой творчества которых является высокая гражданственность и следование национальным традициям. Читатель найдет сведения и по истории мирового балета. Книга будет полезна школьникам, интересующимся театральным и музыкальным искусством.

Главная особенность **циркового искусства** 19 века — это становление цирка как глобального зрелища, чему способствовало развитие железных дорог. Цирк превратился из уличных представлений в крупномасштабное шоу с экзотическими животными, сложными акробатическими номерами и популярными артистами. Это был период «золотого века», когда цирк стал одним из основных видов массовых развлечений, хотя в ранний период часто был ориентирован на взрослую аудиторию.

Ю. Дмитриев
Русский цирк. - Государственное издательство
«Искусство». — Москва, 1953

Начало XX века — «серебряный век» русской культуры

Российская культура начала нового столетия явилась достойной преемницей русской культуры XIX в., хотя ее развитие проходило в иных исторических условиях.

Начало XX века — это время творческого взлета русской науки, литературы, искусства, своеобразное культурное возрождение. Оно как бы распадалось на несколько течений: с одной стороны, дальнейшее развитие лучших демократических традиций, с другой — сомнения, пересмотр старого, противоречивые и мятежные искания нового, попытки максимального самовыражения. Во многом это была культура для «избранных», далекая не только от народа, но и от широких кругов интеллигенции. Но именно она положила начало новому направлению в искусстве России.

Музыка

Развитие музыкального искусства, как и в предыдущие годы, было тесно связано с именами композиторов — членов «Могучей кучки». Однако в русской музыке появляются и новые имена. В это время начинают свою композиторскую деятельность А. Глазунов, С. Рахманинов, А. Скрябин, И. Справинский, С. Прокофьев. В их творчестве национальные традиции связываются с активными поисками в области музыкальной формы. Немало замечательных певцов дала русская вокальная школа. Среди них звездами первой величины были Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова.

Живопись

Для русской живописи, впрочем, как и для всего изобразительного искусства начала XX в., характерны две главные тенденции: традиционная реалистическая и модернистская. Реалистическое направление в живописи представлял И. Репин, написавший за 1909—1916 гг. ряд портретов (П. Столыпина, Л. Толстого, В. Короленко, В. Бехтерева и др.), его ученик В. Серов, портреты которого — настоящие психологические характеристики писателей, артистов, врачей. К этому периоду относится и деятельность «поэта русской природы» И. Левитана.

Модернизм был связан с отходом ряда художников от устоявшихся норм в живописи и поиском новых художественных решений. Модернизм не был сугубо российским явлением в изобразительном искусстве. Он затронул все страны, особенно Францию и Италию. В начале века в России получает развитие живопись импрессионизма. Ее приверженцами были К. Коровин, В. Борисов-Мусатов и др. Родоначальником модернизма в России можно считать М. Врубеля. Тема Демона, в течение десятилетий бывшая основной в его творчестве, воплощала неудовлетворенность, тоску и гнев мятущегося человека.

Подлинными лидерами абстракционизма не только в России, но и в мировой живописи стали В. Кандинский и К. Малевич.

Следует заметить, что культурную жизнь в России поддерживала плеяда российских меценатов (С. Дягилев, С. Мамонтов, С. Морозов и др.), сыгравших значительную роль в развитии русской культуры.

Всемирное признание русской культуры. Культура России начала XX в. достигла удивительных высот. Она способствовала не только росту самосознания народов России, но и оказала влияние на всю европейскую культуру.

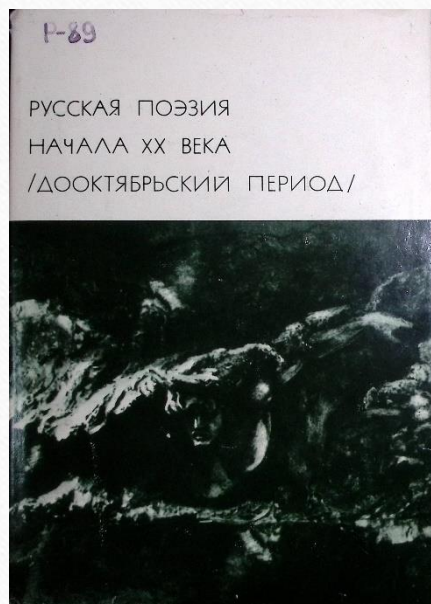

Безелянский, Ю. Н.

99 имен Серебряного века / Ю. Н. Безелянский. - М. : ЭКСМО, 2007. - 640 с. :

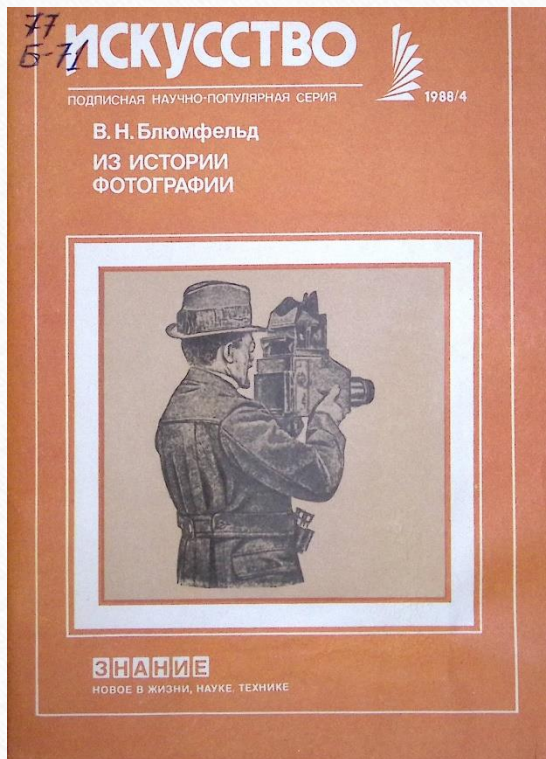
ил. - ISBN 978-5-699-22617-7

Эта книга - своеобразная энциклопедия по Серебряному веку русской литературы. Поэты, прозаики, критики, философы, публицисты, издатели - всего 99 имен. их краткие биографии написаны в форме эссе. Они предельно информативны, но при этом включают в себя не только вехи жизни и творчества, но и выдержки из произведений, дневников, писем, воспоминаний современников и другие документы эпохи.

Русская поэзия начала XX века (дооктябрьский период). -
Издательство «Художественная литература». — Москва, 1977

Фотография появилась в России в 1839 году, когда ученый И. Х. Гамель привез в Петербург из Англии и Франции первые фотоснимки и описание процессов дагерротипии и калотипии. С этого момента фотография начала развиваться как техническое искусство и инструмент документирования жизни общества, активно распространяясь по стране в XIX веке и занимая важное место в культурном наследии России

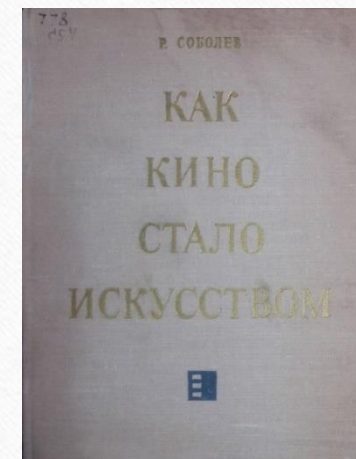
Блюмфельд В. П.

Из истории фотографии (К 150- летию со дня изобретения фотографии). – М.: знание, 1988. – 56 с.

– (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Искусство»; № 4).

В брошюре рассказывается об истории изобретения фотографии, основных этапах ее становления, о знаменитом русском светописце С. Л. Левицком, о ранних дагерротипах. Некоторые из материалов публикуются впервые.

Появление **киноискусства** в России в начале XX века началось с первых публичных показов фильмов братьев Люмьер в 1896 году, а к 1907–1908 годам стало активно развиваться собственное производство. 15 октября 1908 года вышла премьера первого российского игрового фильма «Понизовая вольница» (также известного как «Степенька Разин») режиссера Александра Дранкова, что считается «днём рождения» отечественного кинематографа. В этот период открывались первые кинотеатры, называемые «электроотеатрами», «синематографами» и «биоскопами», и появлялись первые кинооператоры, которые начали снимать документальные и художественные фильмы.

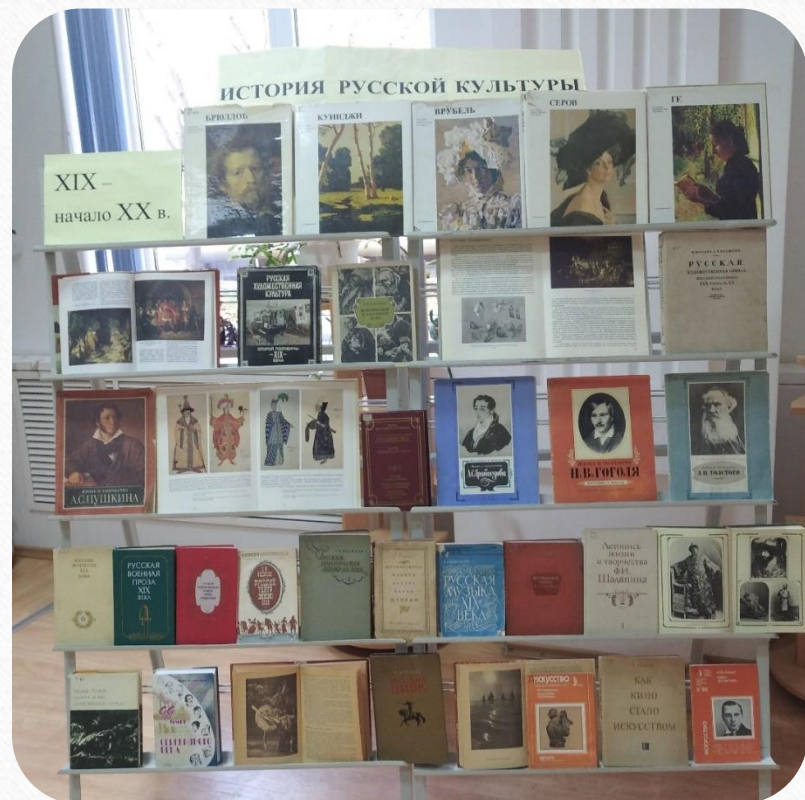

Зоркая Н.М.

Иван Можухин. — М.: Знание, 1990. 56 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Искусство»; № 9).

ISBN 5-07-001417-x

Брошюра посвящена великому русскому артисту немого кино Ивану Ильичу Можухину. Фильмы с участием которого принадлежат мировому фонду киноклассики. Воспитанник русской актерской школы, кумир европейской публики, пивший во Франции, Можухин привнес в мировое искусство традиции отечественной культуры. Покинув страну после Октябрьской революции, он разделил изгнанническую судьбу многих русских художников, закончивших свои дни на чужбине. Прах его покоится на кладбище Сен Женеьев де Буа рядом с Иваном Буниным, Андреем Тарковским, Александром Галичем.

В читальном зале УК № 3 продолжается выставка « История русской культуры»

